

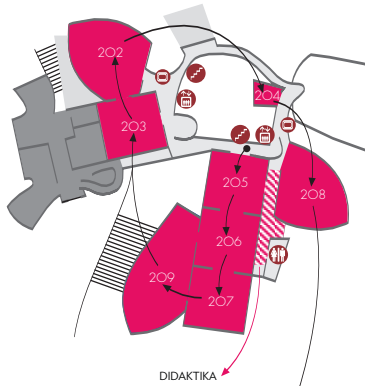
Art in the USA

300 YEARS OF INNOVATION | 300 ANS D'INNOVATION

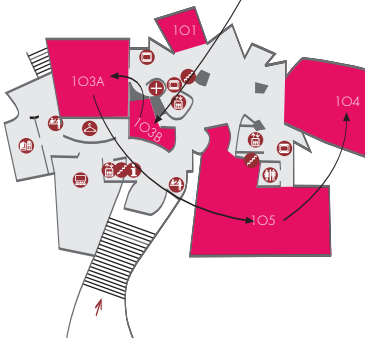
EDUCATION SHEET FICHE PÉDAGOGIQUE

Guggenheim BILBAO

2nd floor 2ème étage

1st floor 1er étage

Art in the USA: 300 Years of Innovation surveys the art of a nation struggling to define itself during the first centuries of its existence. The United States was born at the end of the eighteenth century when the modern values of independence and entrepreneurship were beginning to sweep the world.

Art in the USA provides an introduction to the major movements in American art. Divided chronologically into six sections, the exhibition examines how the art of each era both reflected and contributed to the nation's complex visual narrative.

The exhibition creates a composite picture of the American experience—its myths, dreams, ordeals, and vulnerabilities. It is an exploration of how the cultural, political, ethnic, economic, and natural landscape of America has shaped national identity and consciousness.

In this guide we have selected six works from the exhibition. Taking these works as a starting point, you will be able to explore and discuss various concepts and ideas with your students. You can use this material before, during, or after your visit, and adapt it to different educational levels, from primary to secondary school.

Art in the USA: 300 ans d'innovation explore l'art d'une nation en lutte, au cours de ses premiers siècles d'existence, pour parvenir à se définir. Les États-Unis sont nés à la fin du XVIIIe siècle, alors que les valeurs d'indépendance et d'initiative entrepreneuriale commencent à se répandre dans le monde.

Art in the USA présente les principaux mouvements artistiques de l'art américain. L'exposition est organisée en six sections chronologiques qui révèlent qu'à chaque époque l'art s'est fait l'écho de l'histoire du pays et a contribué à la narration visuelle bâtie autour de la nation.

L'accrochage offre un portrait de l'expérience nord-américaine, avec ses mythes, ses rêves, les difficultés rencontrées et ses faiblesses. Il explore de quelle façon le paysage culturel, politique, ethnique, économique et naturel a façonné la conscience et l'identité nationales.

Pour ce guide, nous avons sélectionné six œuvres de l'exposition. Ces pièces peuvent servir de point de départ pour analyser et commenter divers concepts et idées avec votre classe. Vous pouvez utiliser ce matériel avant, pendant et après la visite, en l'adaptant au niveau scolaire de vos élèves, qu'ils soient de primaire ou de secondaire.

COLONIZATION AND REBELLION (1700–1830)

Starting in 1776, when the colonies proclaimed the Declaration of Independence and were continuing to fight the Revolutionary War against England, there was a renewed desire to distinguish American art from its European heritage.

According to art historian Michael Leja, some founders of the U.S. were suspicious of the fine arts, believing that they were linked to wealth and luxury, and therefore to exploitation and inequality. To survive in the early republic, the fine arts had to justify themselves as useful and compatible with democracy. Charles Willson Peale was the first artist to supply portraits of George Washington to a country hungry for images of its victorious military leader and first president.

Describe this portrait as carefully as possible. Peale is interested in showing the virtues of his subject: wisdom, humanity, strength, and trustworthiness. How is he able to impart these personality traits so that they are visible in the painting? How has he created a portrait of a leader without depicting extreme wealth? Discuss.

EXPANSION AND FRAGMENTATION (1830–80)

American landscape paintings, depicting the unspoiled wilderness and seemingly limitless expanse of a virgin continent, symbolized the nation's potential for greatness, and were inspired by both philosophical theory and political doctrine. The philosophy of Transcendentalism (the belief that God is immanent in nature and man) dominated American intellectual life from about 1836 to 1860, and was embodied in many landscape paintings. By mid-century, the ideological mission of Manifest Destiny was at its height. This belief in a divinely sanctioned westward expansion was also reflected in landscape paintings and legitimated, for most Americans, the growth and development of their country across the continent.

COLONISATION ET RÉBELLION (1700–1830)

À partir de 1776, date de proclamation de la Déclaration d'Indépendance par les colonies nord-américaines, et alors que celles-ci affrontent les troupes anglaises pendant la guerre d'Indépendance, un désir renouvelé d'affranchir l'art nord-américain de la tradition européenne s'affirme avec vigueur.

Selon l'historien de l'art Michael Leja, certains fondateurs des États-Unis se méfiaient des Beaux-arts, qu'ils jugeaient liés à la richesse et au luxe et, partant, à l'exploitation et à l'inégalité. Pour survivre au sein de la jeune République, les Beaux-arts ont dû démontrer leur utilité et leur compatibilité avec la démocratie. Charles Willson Peale est le premier artiste qui a offert des portraits de George Washington à un pays avide d'images de son général victorieux qui sera aussi son premier président.

Décrivez en détail ce portrait. Peale veut rendre visible les vertus du sujet représenté : la sagesse, l'humanité, la force d'âme et l'honnêteté. De quelle façon réussit-il à exprimer de tels traits de personnalité dans la peinture? Comment parvient-il à représenter un chef sans aucune manifestation de richesse extrême? Analysez cet aspect.

EXPANSION ET FRAGMENTATION (1830–1880)

Les paysages, qui affectionnent les territoires sauvages en leur état naturel et la vastitude d'un continent vierge apparemment sans bornes, symbolisent le potentiel de grandeur de la nation et s'inspirent des théories philosophiques et des doctrines politiques en cours. Le Transcendentalisme, un mouvement philosophique (la croyance que Dieu est inhérent à la nature et à l'homme) qui a dominé la vie intellectuelle nord-américaine de 1836 à 1860 environ, s'est traduit par de multiples peintures de paysage. Vers le milieu du XIXe siècle, l'idée du Destin Manifeste atteint son apogée. La croyance en une expansion vers l'Ouest bénéficiant de la protection divine qui légitime, pour

Charles Willson Peale (1741–1827)
George Washington, ca. 1780–82
Oil on canvas, 127 x 101.6 cm
Walton Family Foundation Collection, Bentonville
(Arkansas)

GALLERY 205

Charles Willson Peale (1741–1827)
George Washington, ca. 1780–82
Huile sur toile, 127 x 101,6 cm
Walton Family Foundation Collection, Bentonville
(Arkansas)

SALLE 205

Asher B. Durand (1796–1886)
A Creek in the Woods, 1865
Oil on canvas, 101.6 x 81.9 cm
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

GALLERY 103

Asher B. Durand (1796–1886)
Ruisseau dans la forêt (A Creek in the Woods), 1865
Huile sur toile, 101,6 x 81,9 cm
Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid

SALLE 103

Asher B. Durand and fellow artist Thomas Cole (whose work is also included in this exhibition) were the founders of the **Hudson River School** of landscape painting, so-called because many scenes show New York state locales or landmarks, such as the Hudson River.

Durand's work from this period focuses on a direct appeal to the senses. He studied nature with a clear, reverent eye and conveyed the look and feel of direct experience in his paintings. His detailed renderings of rocks, foliage, trunks, and roots elicit the sensation of actually being at the site.

Describe this painting as carefully as possible. Picture yourself entering the painting. Where would your first step be? Describe what you see, hear, and smell as you travel through this scene.

Describe the relationship between man and nature that is depicted in this painting. Do you think this has changed over the centuries or remained constant? Explain your response.

Frederick Childe Hassam (1859–1935)
Commonwealth Avenue, Boston, ca. 1892
Oil on canvas, 56.5 x 76.8 cm
Terra Foundation for American Art, Chicago, Daniel J. Terra Collection
GALLERY 207

Frederick Childe Hassam (1859–1935)
Avenue Commonwealth, Boston (Commonwealth Avenue, Boston), ca. 1892
Huile sur toile, 56,5 x 76,8 cm
Terra Foundation for American Art, Chicago, Daniel J. Terra Collection
SALLE 207

Fascination with modern life found a particularly receptive audience in the United States, where the development of modern technology was a great source of national pride. This was the era of the steamship, which brought America and its art into easy reach of the world community. The European popularity of **Impressionism** was matched in the United States, spurred on by the many American artists working in Paris, and by the flow of French Impressionist paintings into American collections.

Hassam was recognized as a pioneer in the depiction of city subjects, as well as in the use of an Impressionist style. In *Commonwealth Avenue, Boston*, the artist revisited his native childhood city's parks and elegant boulevards.

la majorité des Nord-américains, l'avancée des pionniers sur tout le continent, se déploie dans ce type de tableaux.

Asher B. Durand et Thomas Cole sont les fondateurs de la **Hudson River School**, un mouvement ainsi dénommé parce que les monuments ou les endroits emblématiques de l'État de New York, comme le fleuve Hudson, sont les sujets préférés de ces peintres.

Portant sur la nature un regard précis et plein de révérence, Durand reflète fidèlement dans son travail l'expérience ressentie en l'observant. Ses interprétations minutieuses des roches, des feuilles, des troncs et des racines provoquent la sensation de se trouver réellement à l'endroit représenté.

Décrivez en détail cette toile. Imaginez que vous y pénétrez. Vers où vous dirigeriez-vous ? Décrivez ce que vous voyez, entendez et sentez en vous déplaçant dans la scène.

Décrivez la relation entre l'homme et la nature qui est représentée dans cette peinture. À votre avis, cette relation a-t-elle évolué au cours des siècles ou est-elle la même ? Argumentez vos réponses.

COSMOPOLITISME ET NATIONALISME (1880–1915)

La fascination pour la vie moderne a trouvé un public réceptif aux États-Unis, où l'essor des technologies modernes a toujours été un grand motif de fierté nationale. Cette époque est celle du bateau à vapeur, qui place l'Amérique et son art à la portée de la communauté internationale. La popularité de l'**Impressionnisme** grandit grâce aux nombreux artistes nord-américains qui s'installent un temps à Paris et à la vague de toiles impressionnistes françaises qui entrent dans les collections américaines.

Hassam est un pionnier du paysage urbain et de l'utilisation du style impressionniste. Dans *Avenue*

Make a list of adjectives that you would use to describe this work, then discuss how the artist has achieved these effects through his use of composition, paint application, and color.

What clues tell you that this scene was painted more than a century ago? What changes would you expect to see if you were able to visit this spot today?

Archibald J. Motley, Jr. (1891– 1981)
Saturday Night, 1935
Oil on canvas, 81.3 x 101.6 cm
Howard University Gallery of Art, Washington, D.C.
GALLERY 209

Archibald J. Motley, Jr. (1891– 1981)
Samedi soir (Saturday Night), 1935
Huile sur toile, 81,3 x 101,6 cm
Howard University Gallery of Art, Washington, D.C.
SALLE 209

MODERNISM AND REGIONALISM (1915–1945)

In the era of political foment between the two world wars, the struggle of American artists to confront the international and national complexities of their age contributed to one of the most diverse and contradictory periods of American art. The **Great Depression** of the 1930s brought social upheaval that dramatically affected urban cultural life, and scenes of city life were common subjects.

In the early 1920s, Harlem (a neighborhood in Manhattan) became home to many aspiring African-American artists, writers, and musicians. This creative period of time became known as the **Harlem Renaissance** and it thrived for nearly two decades. Archibald J. Motley, Jr. was one of the first of several artists to concentrate on African-American life in his paintings.

In *Saturday Night* (1935), Motley has re-created the warm and inviting feel of a fashionable nightclub, complete with sharply dressed people clustered around tables dotted with colorful lamps, bottles, cigars, and glasses.

What's going on in this painting? Where are we? How can you tell? What details has Motley included that add to the atmosphere? Describe the style of the painting. How do the colors, composition, and shapes contribute to creating a mood? How would it feel to enter into this scene? What would you hear? How has Motley created a painting that suggests sound?

Commonwealth, Boston, l'artiste nous montre les élégants boulevards et les parcs de la ville où il passa son enfance.

Dressez une liste des adjectifs que vous utiliseriez pour décrire cette toile, puis analysez comment l'artiste a obtenu de tels effets à travers la composition, l'application de peinture et la couleur.

Quels sont les éléments qui montrent que cette scène a été peinte il y a plus d'un siècle ? Si vous visitiez cet endroit aujourd'hui, quels changements y remarqueriez-vous ?

MODERNITÉ ET RÉGIONALISME (1915–45)

Cette époque d'effervescence politique entre les deux guerres mondiales a été l'une des plus diverses et contradictoires de l'art nord-américain. **La Grande Dépression** des années trente s'accompagne d'une grande agitation sociale qui touche la vie culturelle urbaine et la ville apparaît fréquemment dans la peinture de l'époque.

Au début des années 20, Harlem (un quartier de la ville de New York) accueille de nombreux Afro-américains désireux de s'exprimer dans l'art, l'écriture ou la musique. Cette vibrante période de dynamisme créateur, baptisée **Renaissance de Harlem**, a duré pratiquement deux décennies. Archibald J. Motley, Jr. est l'un des premiers artistes qui a pris la vie des Afro-américains comme sujet de ces toiles.

Dans *Samedi soir* (1935), Motley recrée l'ambiance chaude et accueillante d'un night-club à la mode envahi d'élégants et d'élégantes assis autour de tables couvertes de lampes colorées, de bouteilles, de cigares et de verres.

Que se passe-t-il dans cette peinture ? Où sommes-nous ? Pourquoi ? Quels sont les détails qu'a ajoutés Motley pour créer cette atmosphère ? Comment les couleurs, la composition et les

Dan Flavin (1933–1996)
greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green), 1966

Green fluorescent light 2 and 4 feet fixtures (61 and 122 cm); first section: 48 inches (122 cm) high, 240 inches (610 cm) wide; second section: 24 inches (61 cm) high, 263 3/4 (670 cm) wide. Solomon R. Guggenheim Museum, New York

GALLERY 103

Dan Flavin (1933–1996)
verts croisant des verts (pour Piet Mondrian qui manquait de vert [greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green)], 1966

Tubes fluorescents avec lampes de couleur verte. Dimensions de chaque applique : 61 et 122 cm ; première section : h. 122 cm, l. 610 cm ; deuxième section : h. 62 cm, l. 670 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York.

SALLE 103

PROSPERITY AND DISILLUSIONMENT (1945–80)

In the increasingly theoretical New York art world of the 1960s and '70s, painting was displaced in favor of other media, like sculpture. Artists turned to producing objects and structures that, while three-dimensional, were different from traditional sculpture. **Minimalist** artists used simple geometric forms and industrial materials arranged in modular units.

Dan Flavin invented a new industrial art form composed almost entirely of fluorescent lighting fixtures. His **installations** transform and even invert the conventional museum experience by physically invading the viewer's space and prohibiting access to the gallery. Flavin's works are also both ethereal and mundane. The bulbs emanate beautiful light, but are undeniably commercially manufactured objects.

Where else have you seen these fixtures used? Why might Flavin have chosen these over more decorative lightbulb possibilities? Do you think Flavin's exclusive use of these lights in his work is limiting or liberating? Explain your response.

MULTICULTURALISM AND GLOBALIZATION (1980–PRESENT)

The advent of new technologies has prompted an explosion of video and digital art. Installation art utilizes almost any medium. Contemporary installation art can incorporate anything from urban and natural materials, to new media such as video, sound, performance, computers, and the Internet.

Kara Walker is known for the cut paper silhouettes that she uses to address issues of race, gender, and sexuality. Walker pastes her unruly cut paper figures directly on to the walls

formes contribuent-elles à créer une ambiance ou un état d'esprit ? Que sentiriez-vous si vous entriez dans cette scène ? Qu'entendriez-vous ? Comment Motley est-il parvenu à peindre un tableau qui suggère du son ?

PROSPÉRITÉ ET DÉSENCHANTEMENT (1945–1980)

Alors que l'art new-yorkais des années 1960 et 1970 devient de plus en plus théorique, la peinture est reléguée à un second plan, derrière d'autres médiums comme sculpture. Les artistes créent des objets et des structures qui, tout en restant tridimensionnels, ne peuvent pas être définis selon les canons traditionnels de la sculpture. Les artistes **minimalistes** emploient des formes géométriques simples et des matériaux industriels qu'ils organisent en unités modulaires.

Dan Flavin est l'inventeur d'un nouvel art industriel basé presque exclusivement sur la lumière fluorescente. Ses **installations** envahissent physiquement l'espace du spectateur. De plus, les œuvres de Flavin sont à la fois éthérées et triviales. Les ampoules dégagent une belle lumière mais ne laissent pas d'être des objets fabriqués et commerciaux.

Dans quels autres endroits avez-vous vu ces objets ? À votre avis, pourquoi Flavin a-t-il choisi ces objets au lieu d'ampoules plus décoratives ? Pensez-vous que l'emploi exclusif de ce type de lampes limite ou élargit le potentiel de cette œuvre ? Argumentez vos réponses.

MULTICULTURALISME ET MONDIALISATION (1980–ACTUALITÉ)

L'arrivée des nouvelles technologies a entraîné l'apparition de l'art numérique et de l'art vidéo. L'art contemporain des installations peut incorporer

of the gallery, creating violent and unsettling theatrical scenes that engage the history of American slavery.

What is going on in this work? Divide the class into groups, asking each group to focus on a different section of the work. After thorough discussion, each group should share their findings. How does this contribute to a better understanding of the whole work?

Some of Walker's narrative is easy to interpret, but some is quite ambiguous. Have a class discussion that considers the aspects of her work that are easily deciphered, as well as those that are more difficult to understand. Do you think this ambiguity adds or detracts from her work? Discuss.

Kara Walker (1969-)
Insurrection! (Our Tools Were Rudimentary, Yet We Pressed On), 2000 (detail)
Cut paper silhouettes and light projections,
dimensions vary with installation.
Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
purchased with funds contributed by the
International Director's Council and Executive
Committee Members

GALLERY 105

Kara Walker (1969-)
Insurrection! (Nos outils étaient rudimentaires mais nous avons quand même continué) [Insurrection! (Our Tools Were Rudimentary, Yet We Pressed On)], 2000 (détail)
Silhouettes de papier découpé et projections de lumière. Les dimensions peuvent varier en fonction de l'installation.

Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
œuvre acquise grâce aux fonds des Membres du
Comité International du Directeur et du Comité
exécutif

SALLE 105

n'importe quel matériau, urbain et naturel, ainsi que de nouveaux moyens comme la vidéo, le son, la performance, les ordinateurs et l'Internet.

Kara Walker est connue pour les silhouettes en papier découpé qu'elle utilise pour explorer des sujets comme la race, le genre et la sexualité. Walker colle ses figures de papier directement sur les murs de la galerie pour créer des mises en scène violentes et inquiétantes qui retracent l'histoire de l'esclavage aux États-Unis.

Que se passe-t-il dans cette œuvre ? Divisez la classe en groupes et demandez à chacun de se centrer sur une section de l'œuvre. Chaque groupe doit analyser sa propre section et il y aura une mise en commun des conclusions. Pourquoi cette méthode aide-t-elle à mieux comprendre l'œuvre ?

Une partie du récit de Walker est facile à interpréter mais il en reste une autre plus ambiguë. Organisez un débat pour analyser les aspects de l'œuvre qui peuvent être facilement appréhendés et ceux plus difficiles à comprendre. Cette ambiguïté enrichit-elle la pièce ou lui enlève-t-elle de la valeur ? Analysez cet aspect.

American Impressionism (late 1800s): a variant of Impressionism developed by American artists studying at home and abroad that was similar to French Impressionism, but adjusted to treat American subjects.

Great Depression: a period from 1929 to around 1939 when there was a worldwide economic depression and mass unemployment. It brought social upheaval that dramatically affected urban cultural life.

Harlem Renaissance (1920–1930): centered in the Harlem neighborhood of New York City, when African-American achievements in art, music, and literature flourished.

Hudson River School (1835–1870): a group of nineteenth-century artists who painted awe-inspiring scenes of the American landscape. They sought to create an art that was uniquely American in its subject matter and that expressed the grandeur of the New World.

Installation art: installation art is designed for a specific space; its components are often arranged within that space in such a way as to be considered a single work of art.

Minimalism: an art movement focused on sculpture that emphasized extreme simplification of form and color. It stressed the use of basic shapes and monochromatic palettes, a formal objectivity, and anonymity of style.

ART IN THE USA: 300 Years of Innovation
Guggenheim Bilbao Museum
11 october, 2007–27 april, 2008

COVER: Archibald J. Motley, Jr. (1891–1981) *Saturday Night*, 1935. Oil on canvas, 81.3 x 101.6 cm. Howard University Gallery of Art, Washington, D.C.

Grande Dépression: période allant de 1929 à 1939 qui s'est caractérisée par une forte dépression économique et un chômage massif à l'échelle mondiale.

Hudson River School (1835–1870): groupe d'artistes du XIXe siècle soucieux de créer un art exclusivement centré sur des sujets nord-américains qui expriment la grandeur du Nouveau Monde.

Impressionnisme nord-américain (fin du XIXe siècle): variante de l'impressionnisme développée par des artistes nord-américains qui se formèrent dans leur pays et à l'étranger. Similaire à l'impressionnisme français, il a été adapté au traitement de thèmes nord-américains.

Installations: Œuvres d'art conçues pour des espaces spécifiques. Les pièces sont mises en scène au sein d'un espace de telle sorte que c'est tout l'ensemble qui est considéré comme une œuvre d'art.

Minimalisme: mouvement artistique centré sur la sculpture qui défend la simplification extrême des formes et de la couleur. Il s'appuie sur des formes basiques, une palette monochrome, l'objectivité formelle et l'anonymat stylistique.

Renaissance de Harlem (1920–1930): explosion de créativité des Afro-américains dans l'art, la musique et la littérature surgie dans le quartier new-yorkais de Harlem.

ART IN THE USA: 300 ans d'innovation
Musée Guggenheim Bilbao
11 octobre 2007–27 avril 2008

COUVERTURE: Archibald J. Motley, Jr. (1891–1981) *Samedi soir (Saturday Night)*, 1935. Huile sur toile, 81,3 x 101,6 cm. Howard University Gallery of Art, Washington, D.C.

Art in the U.S.A.: 300 Years of Innovation has been organized by the Solomon R. Guggenheim Foundation in partnership with the Terra Foundation for American Art.

TERRA

Art in the U.S.A.: 300 ans d'innovation a été organisée conjointement par The Solomon R. Guggenheim Foundation et la Terra Foundation for American Art.

TERRA

© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao 2007

Artworks reproduced © authors.

Oeuvres reproduites © les auteurs

SPONSOR OF THE EDUCATIONAL
PROGRAMS | MÉCÈNE DES
PROGRAMMES ÉDUCATIFS

