

DOBLE VISIÓN: ARTE DE LAS COLECCIONES DE UNIVERSIDADES JESUITAS

Descripciones de las estaciones

Justicia

Algunos artistas perciben sus obras como una forma de defensa. A través de la elección del sujeto y la perspectiva, pueden crear conciencia, despertar emociones, imaginar futuros posibles y sugerir cursos de acción. Sus obras pueden ser específicas y simbólicas a la vez, abriendo nuestros ojos por medio de la metáfora para ver el mundo que nos rodea de formas nuevas.

Tim Hetherington

Norteamericano y británico, 1970–2011

Sin título, Liberia, 2005

Impresión digital cromogénica a color

47 x 47 in. (119.38 x 119.38 cm)

2013.2.

Compra del museo con fondos de la Dotación para Adquisición de Arte Avis y James K. Heller Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Tim Hetherington fue un fotoperiodista, artista, cineasta y defensor de los derechos humanos británico. Viajó por el mundo documentando conflictos en países devastados por la guerra y los efectos de dicho conflicto en los residentes de esos países. Hetherington vivió en África Occidental durante muchos años y registró los disturbios en Liberia, Sierra Leona y Nigeria. También pasó un tiempo considerable en Afganistán. Aquí Hetherington capta a un pescador pasando junto a uno de los barcos hundidos que se encuentran dispersos en las aguas de Libia como consecuencia de la guerra civil que duró catorce años en ese país. Hetherington murió en 2011 tras ser alcanzado por la metralla de una explosión de mortero en Libia.

Douglas DePice

Norteamericano, nacido en 1948

Jesús en Centroamérica—Primera Estación de la Cruz, 1987

Pastel al óleo sobre papel

54 x 82 x 2 in. enmarcado (137.16 x 208.28 x 5.08 cm)

M2000-0011

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

Douglas DePice describe este dibujo como el resultado de los tres a cinco años de trabajo en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Su principal recurso es una fotografía de un vendedor de helados, a quien un miembro de la Policía Nacional utiliza como escudo humano durante una riña en San Salvador, El Salvador, en febrero de 1980. DePice otorga conscientemente a la obra una interpretación cristiana en la cual el campesino cautivo representa a Jesús y los oficiales se convierten en los soldados romanos de nuestros tiempos. La escala de tamaño natural del dibujo genera una inmediatez que amenaza con atrapar al espectador. La sensación de "estar allí" desafía a los espectadores a reflexionar si se identifican con el prisionero, el transeúnte o la policía. Parece que el artista nos pregunta, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante la injusticia social?

Valentía

El trauma se puede experimentar tanto individual como colectivamente. La historia está llena de ejemplos en los cuales un grupo de personas ejerce violencia e injusticia sobre otro, con consecuencias que duran por generaciones. No obstante, las historias de resistencia y resiliencia pueden imponer una narrativa contraria a aquellas que el grupo dominante describió.

Kara Walker

Norteamericana, nacida en 1969

Sin mundo, 2010

Aguafuerte con aguatinta, grabado al azúcar, saliva escupida y punta seca

27 x 39 in. (68.6 x 99.1 cm)

2010.13.

Compra del museo con fondos de la Sra. Martha W. Smith por intercambio

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Sin mundo es uno de los seis aguafuertes de la serie 2010 *Una Tierra sin Gente en Aguas Inexploradas* por Kara Walker. La serie aborda la historia del tráfico transatlántico de esclavos y la violencia asociada con el mismo. Las siluetas transmiten una sensación de nostalgia, recordándonos los primeros retratos que se elaboraron y la elegante decoración de los siglos XVIII y XIX, al mismo tiempo que sirven como símbolos de la generalización y la deshumanización. Según la artista, "Las siluetas se prestan para evitar al sujeto, ya que no es posible mirarlo

directamente”. La narrativa incierta y ambigua plantea preguntas sobre la precisión de la historia escrita y apunta hacia la comprensión o el reconocimiento borroso del prevalente racismo.

Gary Logan

Norteamericano, nacido en Trinidad en 1970

Mar Rojo, 2010

Óleo sobre lienzo

59 x 24 x 1 1/2 in. (149.86 x 60.96 x 3.81 cm)

M2020-0001

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

El artista norteamericano trinitense, Gary Logan, utiliza las imágenes de paisajes y el lenguaje de lo sublime para navegar por el complejo terreno de la identidad y la naturaleza humana. *Mar Rojo* comenzó como una meditación sobre la conexión entre la salinidad de la sangre y las lágrimas humanas y los océanos salinos, donde probablemente se originó la vida terrestre. Logan también tenía en mente la pintura *Barco de Esclavos* (1840) de J. M. W. Turner, una obra que evoca pathos y terror en su representación del océano implacable y el sufrimiento insondable infligido a los africanos esclavizados durante el Pasaje Medio. La pintura también se enfoca en el calentamiento de los océanos como resultado de la actividad humana y el impacto potencialmente desastroso del cambio climático sobre toda la vida en la Tierra.

Fuerza

La fuerza, ya sea física, mental, emocional o espiritual, es una cualidad que puede ayudarnos a soportar y resistir, o empoderarnos para actuar. Puede manifestarse de forma dramática o actuar sutil pero innegablemente. Nuestras reservas de fuerza pueden estar arraigadas en lo más profundo de nuestro ser o surgir de una fuente externa, y pueden aumentar y disminuir a lo largo de la vida.

May Wilson

Norteamericana, 1905–1986

Sin título (Muñeca Atada Color Amarillo) ca. 1966

Técnica mixta

8 1/2 x 5 x 6 in. (21.6 x 12.7 x 15.2 cm)

92.14.2

Obsequio del Sr. William Wilson

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

May Wilson

Norteamericana, 1905–1986

Sin título (Muñeca Atada Color Azul) ca. 1966

Técnica mixta

9 1/2 x 6 x 6 1/2 in. (24.1 x 15.2 x 16.5 cm)

92.14.1

Obsequio del Sr. William Wilson

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

May Wilson formó parte del vanguardismo artístico neoyorquino de los años 60.

Se inició al arte tarde, comenzando con cursos por correspondencia en arte e historia del arte a sus cuarenta y dos años. Su trabajo inicial se centró en pinturas de inspiración modernista, mientras que su trabajo posterior (el más conocido) era a menudo tridimensional y estaba hecho a base de objetos que encontraba y materiales no tradicionales. Debido a que fue amiga y colaboradora del artista Ray Johnson por mucho tiempo, a menudo asocian a Wilson con la Escuela de Arte por Correspondencia de Nueva York. A los sesenta y un años, dejó su casa de los suburbios de Baltimore y se mudó al Hotel Chelsea en Nueva York. Wilson fue pionera del arte feminista, y con frecuencia utilizó representaciones de su propio cuerpo para cuestionar las normas de identidad, de género y el rol de las mujeres. Se la conoce cariñosamente como la “Grandma Moses of the Underground” (“Abuela Moisés del Underground” refiriéndose al movimiento artístico contracultural de la Cd. de Nueva York).

Artista desconocido

Ruso

Ícono de Jesucristo, finales del siglo XIX (1870–1899)

Sobredorado, pintado, repujado

16 x 12 1/8 x 3 3/8 in. (40.64 x 30.80 x 8.57 cm).

2006:03-02.

Obsequio de Anthony y Mary Rudis, Colección Martin D’Arcy, S.J.

Museo de Arte de la Universidad Loyola

La iconografía de Cristo Pantocrátor (en griego, “todopoderoso, omnipresente”) se originó en el arte bizantino. Este ejemplo presenta una figura pintada rodeada de repujado (metal que se ha martillado desde la parte posterior para

crear un bajo relieve). Las túnicas rojas y azules de Cristo se aprecian bajo los adornos del repujado. Bendice con su mano derecha, mientras que con su mano izquierda sostiene un orbe coronado con una cruz, que simboliza que él es el Salvador del Mundo. Este ícono es una de las dos piezas supuestamente importadas para la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago. Nadie reclamó los artículos y después de la exposición muy pocos detalles permanecieron con ellos.

Devoción

El vínculo entre madre e hijo es una de las conexiones humanas más duraderas e intensas, aunque la forma en que se entiende y se valora varía según el tiempo y la cultura. Quizás una de las relaciones madre-hijo más representadas es la de María y Jesús. Dado que las fuentes bíblicas reales son escasas, gran parte de lo que sabemos sobre su relación ha sido gracias a lo que artistas y autores han imaginado. La historia de María incluye gozo, tristeza, esperanza y adversidad, lo cual es probablemente lo que la hace tan accesible y querida tanto para creyentes como para los que no lo son.

Pedro Bedón (copia)

Ecuatoriano, 1556–1621

La Dolorosa, años 1500–1620

Óleo sobre lienzo

10 5/8 x 8 1/8 in. (26.99 x 20.64 cm)

66.10.

Obsequio del Dr. Miguel Valverde Ramis

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

La imagen de *La Dolorosa* se origina en la historia de dos campesinos que se detuvieron a rezar en una iglesia de Rho, Italia en 1583. Mientras estaban de pie frente a una imagen de la Virgen María con el cuerpo crucificado de Cristo en su regazo, los campesinos vieron salir lágrimas de sangre reales de los ojos de la Virgen. El milagro fue confirmado más tarde por cuarenta testigos. Las imágenes de *La Dolorosa* suelen representarse con siete dagas largas perforando el corazón de la Virgen, no obstante la versión del Museo Haggerty sólo muestra una daga de plata. Las dagas hacen referencia a la profecía de Simeón que le dijo a María: “Este Niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aun tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones” (Lucas 2:34–35). Aunque su dolor se transmite claramente, la estoica Virgen María permanece tranquila y quieta.

Giannicola di Paolo Manni

Italiano, 1478–1544

La Virgen y el Niño con el Infante San Juan Bautista, años 1500

Óleo sobre tabla

22 1/4 x 26 1/4 x 2 1/4 in. (56.5 x 66.67 x 5.7 cm)

450.CM-221.04.

Colección del Museo y Jardines Cuneo

Museo de Arte de la Universidad Loyola

El artista renacentista italiano Giannicola di Paolo Manni fue seguidor de Pietro Perugino (ca. 1450-1523). *La Virgen y el Niño con el Infante San Juan Bautista* presenta a la Virgen María, al Niño Jesús y al infante San Juan Bautista en el contexto de un paisaje. Halos brillantes adornan las cabezas de las figuras santas de la Virgen María y el Niño Jesús. El Niño Jesús levanta la mano en un gesto de bendición sobre su primo mayor, Juan Bautista. El infante Juan está representado con vestimenta de piel de camello que usará de adulto, con una banda roja que alude a su martirio. Lleva una cruz de carrizo, la cual sugiere que señalará el camino a Jesús.

Solidaridad

Los sentimientos de unidad, de un mismo propósito y de apoyo mutuo a menudo se forjan a partir de la adversidad. Los desafíos compartidos pueden unir a las personas más allá de las fronteras que las separan, trascendiendo raza, género, etnia, orientación sexual, clase, identidad política y otras divisiones.

Keith Haring

Norteamericano, 1958–1990

Sin título, 1983

Tinta sobre lámina de poliestireno

40 1/4 x 60 1/2 in. (102.2 x 153.7 cm).

83.12.1.

Obsequio del artista

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

En 1983, el internacionalmente conocido artista Keith Haring vino a la Universidad Marquette a pintar una cerca que rodeaba el sitio de construcción del Museo de Arte Haggerty. Durante su estancia en Milwaukee, Haring también creó este dibujo, el cual donó a la colección Haggerty.

El dibujo muestra las imágenes del sello personal de Haring que son simples figuras delineadas demostrando actos de alegría, amor y violencia. Aunque parezca que el tema es el bien triunfando sobre el mal, el significado exacto de la obra está abierto a la interpretación. A menudo las obras de Haring transmiten un mensaje social, describiendo temas

universales como el amor, el sexo, la guerra, el nacimiento y la muerte. El artista murió en 1990 a la edad de treinta y un años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. La Fundación Keith Haring, creada por el artista en 1989, continúa brindando fondos a programas infantiles y organizaciones contra el SIDA.

Adrian Kellard

Norteamericano, 1959–1991

Amantes, 1986

Látex sobre panel de pino con lámparas de trabajo

75 x 59 1/2 x 3 1/2 in. (190.5 x 151.13 x 8.89 cm)

M4000-0044.

Un obsequio del patrimonio de Adrian Kellard

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

Adrian Kellard fue un experto dibujante y artista, no obstante eligió trabajar con materiales cotidianos y con un estilo folclórico. A través de su arte, Kellard exploró su experiencia como un hombre gay católico italo-irlandés amado por Dios. Kellard murió en 1991 por causas relacionadas con el SIDA. A medida que progresivamente se enfermaba más, su trabajo reveló una comprensión más profunda de cómo entrar en la pasión de Cristo. *Amantes* es inclusivamente anónima e íntimamente autobiográfica a la vez, representando los rascacielos del panorama urbano de Nueva York, el edificio de departamentos de Kellard y la iglesia donde profesaba su fe. Las identidades de las figuras protegidas bajo el Cristo crucificado no son claras de inmediato: quizás dos amantes o quizás Cristo protegiendo a un discípulo amado. Lo esencial es la compasión, el cuidado y la confianza que expresan las figuras.

Misericordia

Los actos de misericordia implican una diferencia de poder: el que tiene más poder muestra compasión o tolerancia hacia el que tiene menos. Pero la misericordia también implica el reconocimiento de la humanidad y la dignidad esencial de la otra persona. Es posible que se necesite una re-visión de nuestras percepciones para que nos mueva a reconocernos en el "otro".

Joseph Paelinck

Belga, 1781–1839

Agar e Ismael en el Destierro, 1822

Óleo sobre lienzo

32 x 40 1/2 in. (81.28 x 102.87 cm)

96.6.1.

Obsequio del Sr. James Heller y esposa

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Agar aparece en la Biblia y se alude a ella en el Corán. En el libro bíblico del Génesis, ella era la sirvienta egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Como no podía concebir un hijo, Sara dispuso que Agar se convirtiera en la concubina de Abraham. Después del nacimiento de Ismael, Sara sentía celos de Agar y del niño por lo que le dijo a Abraham que los echara. Abraham accedió y envió a Agar e Ismael al desierto con una pequeña provisión de comida y agua. Cuando se acabó el agua, Ismael se derrumbó por el calor, muriendo de sed. Su madre gritó fuertemente y le pidió ayuda a Dios. Un ángel apareció y llevó a Agar a un pozo de agua. En el relato del Corán, el pozo estaba ubicado en La Meca. Los musulmanes de hoy en día recuerdan la búsqueda de agua de Agar durante la peregrinación del Hach.

Luis González Palma

Guatemalteco, nacido en 1957

El Santo Sudario, 1989

Fotografía en lino montada sobre una tabla

33 1/4 x 32 1/4 x 1 1/2 in. (84.46 x 81.92 x 3.81 cm)

M2005-0002

Un obsequio parcial de Phyllis L. Weber

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

Luis González Palma es uno de los fotógrafos contemporáneos más significativos de América Latina. Con frecuencia, sus sujetos son los indígenas mayas de Guatemala, quienes por siglos han soportado violencia e indignidad, no obstante, preservan y promueven tenazmente su herencia cultural. En la sociedad guatemalteca, los indígenas podrían bajar la vista ante la presencia de alguien de una clase social superior. Pero los sujetos de González Palma afirman su dignidad con su mirada intensa. El término *Santo Sudario* puede referirse al velo de Verónica (quien preservó milagrosamente una imagen del rostro de Cristo cuando limpió la sangre y el sudor en el camino a la Cruz) o al paño usado para limpiar y cubrir la cabeza de Jesús después de la crucifixión. En esta representación, un anciano maya con muchas arrugas lleva una corona de espinas. Podríamos preguntarnos, ¿tenemos los ojos abiertos para ver a los que sufren a nuestro alrededor y cómo hemos respondido?

Perseverancia

¿Qué es eso que nos permite perseverar ante los desafíos y obstáculos para lograr una meta?

Ya sea que nos mueva un impulso creativo, la fe, el deseo de exigir justicia o el instinto de proteger y cuidar a nuestros seres queridos, nos sustenta la claridad de un propósito y la convicción del valor de nuestro objetivo.

Glenn Ligon

Norteamericano, nacido en 1960

Negra Luz del Sol (Negro Sunshine), 2010

Aguafuerte

12 x 9 in. (30.48 x 22.86 cm)

2011.22

Compra del museo con fondos de donadores anónimos por intercambio

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

La frase "Negro Sunshine" proviene de la novela "Melanctha" de Gertrude Stein publicada en 1909, en la que Stein describe a una mujer de raza mixta diciendo: "Rose se reía cuando estaba feliz, pero no tenía la risa amplia y despreocupada que provocaba el cálido brillo de la luz del sol negra". Según Ligon, "la novela de Stein tiene descripciones muy contradictorias de sus personajes. . . Sigue describiendo los mismos personajes una y otra vez, y nunca estás muy seguro de lo que piensa o lo que significan. . . Es algo muy complicado que está tratando de hacer con eso. Y me interesé en eso; pero también estaba interesado en esto, en cierto modo, la ridícula yuxtaposición de 'negra' y 'luz del sol', porque están configurados como opuestos".

Artista Desconocido

Italiano

La Conversión de San Eustaquio (Relicario), ca. 1800

Coral, metal, papel de aluminio, impresión sobre papel, y tejido

15 x 14 1/2 x 3 1/4 in. (38.1 x 36.83 x 8.25 cm)

2012:22.

Obsequio de Loretta Howard Sturgis, Colección Martin D'Arcy, S.J.

Museo de Arte de la Universidad Loyola

La historia de San Eustaquio comienza con Plácido (su nombre de nacimiento) quien sigue a un venado hacia el bosque y se separa de sus compañeros cazadores. De repente, el ciervo se vuelve hacia él. Atónito por una visión de Jesús en la cruz que aparece entre los cuernos del ciervo, Plácido deja caer su arco y se maravilla ante lo que ve. La historia del bautismo de Plácido con el nuevo nombre de Eustaquio, y las pruebas y tribulaciones posteriores del santo y su familia, fueron populares durante toda la Europa cristiana medieval. Este elaborado relicario pictórico (un recipiente

para una reliquia, la cual es un fragmento de hueso u otro objeto asociado con un santo) representa el momento en que Eustaquio escucha la voz de Dios que ordena: "Sígueme" - "*Sequere me*" en latín, que se aprecia en los rayos que emanan de la boca de Cristo.

Discernimiento

Los principios y las prácticas para cultivar la vida espiritual desarrollados por San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús (los jesuitas), todavía se utilizan extensamente. El Rev. Doug Leonhardt, S.J., escribe: "Ponderar y notar los movimientos interiores de atracción y pesadez son el centro del discernimiento ignaciano. El discernimiento incluye la oración y la ponderación de los hechos y sentimientos acerca de las diversas buenas opciones que, en última instancia, conducen a la elección de la mejor opción para una persona. . . . El discernimiento es la parte central de la espiritualidad ignaciana". Las habilidades de discernimiento también podrían aplicarse para sopesar el rumbo a seguir de una comunidad o incluso de una nación.

Larry Rivers

Norteamericano, 1923–2002

Víctimas del portafolio *Masacre de Boston*, 1970

Serigrafía con collage y estampado sobre papel

Edición: 107/150

19 1/8 x 27 3/4 in. (48.6 x 70.5 cm)

81.38.32

Obsequio del Sr. Robert Brooks

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Larry Rivers fue un artista norteamericano multidisciplinario a quien comúnmente se conoce como el abuelo del Arte Pop. Su trabajo a menudo combina elementos de abstracción y expresionismo con imágenes de fuentes de medios comerciales. *Víctimas* es una de las doce serigrafías del portafolio de Rivers titulado la *Masacre de Boston*. La serie establece paralelismos entre la Masacre de Boston de 1770 y la Guerra de Vietnam como una forma de cuestionar el propósito del conflicto armado y la veracidad de la historia documentada.

Donald Grant

Norteamericano, murió en 2016

Cuerda y Llama, 1992

Acrílico sobre panel de madera

48 3/8 x 35 1/4 x 1 1/2 in. (122.02 x 87 x 3.81 cm)

M4000-0032.

Un obsequio de Will Reichmann

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

El artista originario de la Bahía de San Francisco, Donald Grant, a menudo incorporaba en su arte referencias de la figura humana y exploraba las interconexiones entre las personas, la mortalidad y la posibilidad que ofrece la espiritualidad para trascender a partir del dolor de ser un humano. Sus obras con frecuencia tratan de la transición: puertas o portales que brindan el paso de una realidad a otra. En esta pintura, imágenes fantasmales como de rayos-X y la luz de una cuerda ardiendo y una vela encendida sirven como metáforas para hacer visibles las experiencias invisibles, a menudo universales, para las cuales no tenemos un lenguaje común para describirlas. La llama brillante sugiere la chispa de la vida y el espíritu, no obstante, la pintura también podría causar incomodidad al sugerir la no permanencia, una vida que se quema demasiado rápido.

Sabiduría

Muchísimos conocimientos y experiencias se transmiten de una generación a otra; no es de extrañar que muchas culturas veneren a sus mayores como guardianes de la sabiduría. Con frecuencia existen líneas particulares de transmisión entre las mujeres de una familia. Esta instrucción, ya sea formal o informal, puede pasar desapercibida, sin embargo, es vital.

Romare Bearden

Norteamericano, 1911–1988

Reunión, 1974

Collage de edición

22 x 16 in. enmarcado (55.9 x 40.6 cm)

94.17

Obsequio de Virginia & J. Thomas Maher III

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Considerado uno de los artistas visuales más creativos y originales del siglo XX, Romare Bearden se basó en sus recuerdos personales, la historia cultural afroamericana y la literatura para situar la experiencia afroamericana dentro del contexto de temas universales.

Es reconocido por sus collages que incorporan elementos de abstracción y cubismo, al mismo tiempo que hacen referencia a las artesanías afroamericanas, como las colchas de retazos. *Reunión* es parte de la serie *Ritual Bayou* de Bearden, compuesta por seis collages que representan los recuerdos del artista creciendo en la Carolina del Norte rural.

Se atribuye a Jean Bourdichon

Francés, 1457–1521

La Virgen y el Niño con Santa Ana, ca. 1480.

Óleo sobre tabla

25 1/2 x 31 1/2 x 4 1/4 in. (64.77 x 80.01 x 10.80 cm)

450.CM-234.11.

Colección del Museo y Jardines Cuneo

Museo de Arte de la Universidad Loyola

A pesar del entorno formal, esta representación de la Virgen María, su madre, Santa Ana y el Niño Jesús transmite un sentimiento de afecto familiar. Santa Ana y María tienen unos libros abiertos en su regazo, sugiriendo su devoción a la oración, lo cual es similar a las representaciones de Santa Ana enseñando a la joven Virgen a leer. Entre ellas, el Niño Jesús se sienta sobre un cojín en forma de orbe que recuerda al orbe sostenido por el Cristo adulto en el ícono del Pantocrátor (ver “Fuerza”). Los ángeles sostienen una tela dorada que fluye detrás de él mientras una paloma, que simboliza al Espíritu Santo, se eleva sobre él. El Niño Jesús y la Virgen María sostienen un par de cerezas en sus manos. Éstas sugieren la dulzura de carácter que resulta de las buenas obras y el gozo del cielo.

Honestidad

La honestidad se atribuye a alguien que es veraz y sincero, virtuoso y honrado en sus acciones. (En algunos contextos, una persona honesta también puede considerarse simple o poco sofisticada). Comprometernos en ser honestos en nuestras relaciones con los demás es un desafío. Pero aún más desafiante es ser honestos con nosotros mismos: reconocer nuestras fortalezas y debilidades, aceptar nuestras deficiencias y reclamar nuestra identidad. Aunque podemos descubrir muchas de estas cosas mirándonos bien al espejo, a veces necesitamos de los demás para conocernos y aceptarnos a nosotros mismos.

Utagawa Kunisada

Japonés, 1786–1865

El Viaje, 1856

Impresión en madera

13 7/8 x 9 1/2 in. (35.2 x 24.1 cm)

83.14.1.1.

Obsequio del Sr. Samuel Gansheroff

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

La escena en este grabado se tomó de un cuento popular japonés de un general que deja a su esposa e hijo para convertirse en un monje ascético y toma el nombre de Karukaya Doshin. El hijo, Ishidomaru, y su esposa se embarcan en un largo y arduo viaje para encontrarlo. Cuando Ishidomaru llega al templo donde su padre se está formando, se dirige hacia él. Debido a que el padre ha renunciado a todo lo mundano, no reconoce a su hijo. Por el contrario, le dice que su padre está muerto y que ya no pertenece a este mundo.

Georges Rouault

Francés, 1871–1958

Qui ne se grime pas? (¿Quién no lleva una máscara?), ca. 1923

Aguatinta de color único

25 7/8 x 19 7/8 in (65.7 x 50.5 cm)

M2017-0010

Un obsequio de Jack y Mary Lou Rutberg

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

El artista francés Georges Rouault es considerado por muchos el mejor artista cristiano europeo del siglo XX. Tanto MOCRA como el Museo Haggerty poseen juegos completos de su serie de grabados más famosa, *Miserere*, realizados entre 1914 y 1927. *Qui ne se grime pas?* es la octava plancha de la serie. No obstante, esta impresión es una prueba única fuera de la edición de *Miserere*, realizada antes del corte de la plancha de impresión y otras alteraciones. A diferencia de la serie final, que se imprimió en blanco y negro, esta impresión es a color. El modelo del payaso es el propio Rouault, quién da una dimensión autobiográfica a la pregunta que plantea el título.

Resignación

Asimilar una pérdida profunda es un proceso bastante personal que no sigue ni calendarios ni reglas prescritas. La resignación puede sobrellevarse con gracia o de mala gana; puede presentarse rápido o de manera imperceptible con el tiempo, como un río que erosiona una montaña. Puede depender de otras cualidades destacadas en esta exposición como valentía, perseverancia, sabiduría y honestidad. A veces, la resignación implica mostrar una cara al público y otra sólo a las personas de más confianza. Asimismo, ésta puede abrir puertas a un nuevo sentido de vida y de posibilidades.

Andy Warhol

Norteamericano, 1928–1987

Jacqueline Kennedy II (Jackie II), 1966

Serigrafía sobre papel

24 x 30 in. (61 x 76.2 cm)

2008.19.

Obsequio de Emile H. Mathis II

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963, Andy Warhol creó una serie de grabados de la viuda del presidente, Jacqueline Kennedy. Las imágenes de "Jackie", tomadas de fotografías de periódicos y revistas, demuestran el interés de Warhol por la cultura del consumo, la moda y la fama. Al igual que Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor (sujetos de los trabajos anteriores de Warhol), se presenta a la ex primera dama como un ícono moderno. Asimilada en cierta manera con la Santísima Virgen, Jackie ejerce un símbolo de estoicismo y fuerza en el duelo.

Daniel Goldstein

Norteamericano, nacido en 1950

Icarian XI / Extensión de Pierna, 1993.

Cuero, sudor, madera, cobre, fieltro y Plexiglás

33 1/2 x 31 1/2 x 6 1/4 in. (85.09 x 80.01 x 15.88 cm)

M4000-0028

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

A principios y hasta mediados de los años 90, el artista de San Francisco Daniel Goldstein creó un cuerpo de trabajo relacionado con la mortalidad y la trascendencia frente al SIDA. Para su serie *Icarian* de objetos encontrados, adquirió fundas de cuero desechadas de los bancos de ejercicio en el gimnasio The Muscle System en el distrito Castro de San Francisco. Goldstein montó las "pieles" de cuero, inalteradas, en estuches que sirven como caja de envío, vitrina y relicario. Las imágenes que sugieren formas y rostros humanos fueron completamente formadas por el sudor y la presencia física de los numerosos hombres que usaron los bancos. El título de la serie proviene del nombre de la empresa que hizo las fundas de los bancos, pero también alude al joven de la mitología griega -Ícaro- quien voló demasiado cerca del sol, sólo para volver a caer a la Tierra.

Sacrificio

El sacrificio implica renunciar a algo a cambio de otra cosa, aunque los motivos detrás de un sacrificio pueden ser altruistas y nobles o calculadores y egoístas. Por mucho tiempo y de manera profunda se ha asociado la sangre con el sacrificio en contextos religiosos, militares y médicos; no obstante, el derramamiento de sangre de inocentes es quizás el que más se siente. Si bien el sacrificio humano en sí es cosa del pasado, la desvalorización de algunas vidas a costa de otras nos invita a preguntarnos profundamente acerca de las fuerzas sociales que la exigen y las personas que participan en ella.

Adi Nes

Israelí, nacido en 1966

Abraham e Isaac, 2006

Impresión cromogénica a color

39 x 39 3/8 in. (99.06 x 100.01 cm)

2015.4.

Compra del museo, Dotación para Adquisición de Arte Avis y James K. Heller

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Abraham e Isaac pertenece a la serie titulada *Historias Bíblicas*, un grupo de diez fotografías muy bien preparadas, captadas principalmente en entornos urbanos de Tel Aviv. Adi Nes utiliza historias y personajes del Antiguo Testamento para abordar problemas contemporáneos sobre el sufrimiento humano y los efectos del capitalismo en la sociedad moderna. Acerca de esta fotografía, Nes dijo: “Usé botellas recicladas porque estaba pensando en la idea del mito reciclado de este lugar. Muchos padres sacrifican a sus hijos para que participen en el ejército; este proceso se recicla una y otra vez por los ideales de este país. . . Sentí que, en tiempos de crisis, los israelíes siempre miran al pasado y a la vez mantienen la esperanza”.

Jordan Eagles

Norteamericano, nacido en 1977

FASE (con gasa), 2011

Sangre y gasa sobre Plexiglás con resina UV

24 1/4 x 18 1/4 x 2 1/2 in. (61.60 x 46.36 x 6.35 cm)

M2013-0004

Un obsequio de Bob Bohlen y Lillian Montalto

Colección del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, Universidad Saint Louis

El artista Jordan Eagles, quien radica en Nueva York, comenzó a utilizar sangre animal como medio de pintura en respuesta a un debate filosófico con un amigo sobre la vida después de la muerte y la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Su uso de la sangre evoca una reflexión sobre lo corporal y lo espiritual, lo científico y lo místico, y sobre la mortalidad y la regeneración. Los procesos mediante los cuales prepara el medio muestran una sensibilidad ritualista: colocando capas de sangre en diferentes densidades, calentándola, quemándola y añejándola. Su técnica innovadora desafía a la naturaleza al evitar que la sangre se descomponga. Eagles señala: “La luna y los planetas, el cosmos y el paso del tiempo inspiran la serie *FASE*. El uso de gasas empapadas de sangre en mis obras hace referencia a los antiguos rituales de envolver y a los vendajes médicos para preservar el cuerpo y curar las heridas”.

Compasión

La compasión implica tanto la sensibilidad hacia el sufrimiento del otro como la motivación para buscar aliviarlo. Las principales tradiciones religiosas del mundo consideran la compasión como una virtud preeminente. En el judaísmo y en el cristianismo, a Dios se le llama "Padre de la Compasión"; en el islam, todos los 114 capítulos del Corán, a excepción de uno, comienzan con el verso, "En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso". La vida de Buda modeló el ideal de buscar aliviar el sufrimiento de todos los seres vivos, mientras que Jesús expresó la infinita compasión de Dios por la humanidad a través de su muerte en la cruz. Los esfuerzos seculares como Charter for Compassion buscan promover la práctica de la compasión en la vida civil y comunitaria.

Nicholas Herrera

Norteamericano, nacido en 1964

Al Pie de la Cruz, 1999

Madera tallada y pintada

14 x 13 x 11 in. (35.6 x 33 x 27.9 cm)

2009.10.1.

Obsequio de Janice y Chuck Rosenak

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Nicholas Herrera es un artista popular contemporáneo que crea pinturas, tallados y esculturas a gran escala. En su ciudad natal, El Rito, Nuevo México, se le conoce como *El Rito Santero* (el santo creador de El Rito). Como santero moderno, Herrera continúa la tradición de sus antepasados haciendo bultos (figuras de santos) y *retablos* (pinturas devocionales) para iglesias y para uso personal. Con su trabajo principalmente a base de madera, metal y objetos que encuentra, Herrera enfoca su arte en asuntos sociales y políticos, en temas de lucha personal y en narrativas inspiradas en la Biblia.

Willem Vrelant o su taller

Holandés, prosperó entre 1449 y 1481

Folio del Libro de las Horas con Misa de San Gregorio ca. 1470.

Pergamino, pintura al temple y tinta de oro líquido

14.5 x 11.5 x 1 in. enmarcado (36.83 x 29.21 x 2.54 cm)

1979:25-01

Obsequio del Dr. Edward J. Ryan y esposa, Colección Martin D'Arcy, S.J.

Museo de Arte de la Universidad Loyola

Willem Vrelant o su taller

Holandés, prosperó entre 1449 y 1481

Folio del Libro de las Horas con Escena Funeral con Dolientes, ca. 1470.

Pergamino, pintura al temple y tinta de oro líquido

1979:25-02

Obsequio del Dr. Edward J. Ryan y esposa, Colección Martin D'Arcy, S.J.

Museo de Arte de la Universidad Loyola

Los libros de las horas, que fueron muy populares en la Edad Media y el Renacimiento, contenían una colección de salmos, oraciones y lecturas bíblicas destinadas a la devoción personal. Así como estas páginas atribuidas al taller del prolífico Willem Vrelant, los libros de las horas que pertenecían a los ricos solían estar bastante ornamentados e ilustrados. A la izquierda, vemos la historia de San Gregorio, un importante Papa del siglo VI, quien experimentó una visión milagrosa de Cristo en el altar mientras celebraba la misa. Esta popular historia ayudó a reforzar la enseñanza de la transustanciación, la creencia de que durante la misa el pan y el vino se transforman en sustancia en el cuerpo y la sangre de Cristo. A la derecha, los dolientes y el clero se reúnen alrededor de un ataúd cubierto con un paño mortuario. Se ofrecen oraciones y una misa por el alma del difunto. Más allá de la descripción de las prácticas funerarias, esta ilustración detallada también nos da una idea de la arquitectura, el mobiliario y la ropa de la época. Incluso tenemos una noción de las diferentes clases sociales, ya que se aprecia un mendigo pasando entre los dolientes pidiendo ayuda.

Esperanza

La esperanza es una chispa, una perspectiva que mantiene la posibilidad. Nos ayuda a visualizar un mejor futuro, sin embargo, no se basa en ilusiones o autoengaños. La esperanza nos permite enfocarnos en un deseo o en una meta, nos abre caminos hacia dicha meta y nos da cierta sensación de control para seguir adelante. Las adversidades, los contratiempos, las enfermedades y el sufrimiento son reales. Aunque, podríamos recordar que, en el mito griego de la caja de Pandora, después de que se desataron en el mundo todo tipo de espíritus dañinos, el espíritu sanador de la esperanza permaneció dentro de la caja.

Miguel Rio Branco

Brasileño, nacido en 1946

Sem, 1992.

Impresión Cibachrome

25 3/8 x 25 3/8 in. (64.5 x 64.5 cm)

2008.4.4.

Obsequio del artista

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Miguel Rio Branco es un fotógrafo, artista y cineasta brasileño. Sus fotografías son a menudo composiciones de contraste, que representan a los desfavorecidos y a los marginados bañados en la belleza de la luz y el color tropicales de Brasil. Rio Branco documenta la cruda realidad de las grandes áreas urbanas, y a la vez muestra la fuerza y la resiliencia de sus residentes.

Artista Desconocido

Flamenco

Lo Desgarrador del Infierno, ca. 1525.

Hilos de seda de colores y metal dorado sobre lino

26 x 23.4 x 1.75 in. enmarcado (66.04 x 59.44 x 4.44 cm)

1979:06.

Obsequio del Dr. John Scheid y esposa en honor al Rev. James Mertz, S.J., Colección Martin D'Arcy, S.J.

Museo de Arte de la Universidad Loyola

Las capas pluviales son una vestidura litúrgica que usa el clero católico y consisten en un manto largo abierto al frente y sujeto al pecho. Originalmente tenían capuchas, pero con el tiempo se volvieron ornamentales, como en el caso de este bordado en forma de escudo que representa lo Desgarrador del Infierno. En la tradición cristiana, después de su muerte en la cruz, pero antes de la resurrección, Cristo descendió al reino de los muertos y liberó las almas de los muertos que fueron rectos, incluyendo a Adán y a Eva. En esta representación, una de las puertas destrozadas del inframundo está arrojada a un lado. Cristo saca a un hombre de las llamas, mientras que otras dos figuras miran expectantes. Esta escena delicadamente representada está hecha de puntadas de seda resaltadas con hilo de metal dorado. La puerta está formada por múltiples bandas de hilo de metal dorado tejido en una seda azul con diseño de tejido de canasta.

Curadores: Lynne Shumow, Conservadora para la Participación Académica, Museo de Arte Haggerty, y David Brinker, Director del Museo de Arte Religioso Contemporáneo, con apoyo de Carlynne Robinson, anterior Administradora de las Colecciones & Eventos, Museo de Arte de la Universidad Loyola.