

Art in Embassies Exhibition United States Embassy Vilnius

Gary Monroe

Bathing rope, 1986

Digital scan of the gelatin silver print on Epson exhibition fiber paper, 12 x 18 in.

Courtesy of the artist, Ormond Beach, Florida

Plaukimo grandinė, 1986

Skaitmeninė sidabro želatinos atspaudo kopija ant Epson parodinio popieriaus, 30,5 x 45,7 cm

Iš fotografo kolekcijos, Ormond Bičas, Florida

Art in Embassies

Established in 1963, the U.S. Department of State's office of Art in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation's public diplomacy through a culturally expansive mission, creating temporary and permanent exhibitions, artist programming, and publications. The Museum of Modern Art first envisioned this global visual arts program a decade earlier. In the early 1960s, President John F. Kennedy formalized it, naming the program's first director. Now with over 200 venues, AIE curates temporary and permanent exhibitions for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and embassy residences worldwide, selecting and commissioning contemporary art from the U.S. and the host countries. These exhibitions provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of both countries' art and culture, establishing AIE's presence in more countries than any other U.S. foundation or arts organization.

AIE's exhibitions allow citizens, many of whom might never travel to the United States, to personally experience the depth and breadth of our artistic heritage and values, making what has been called a "footprint that can be left where people have no opportunity to see American art."

<https://art.state.gov/>

1963 m. JAV valstybės departamentas įsteigė Meno ambasadose biurą. Jo vaidmuo mūsų valstybės viešojoje diplomatijoje yra itin svarbus. Biuro misija – garsinti JAV kultūrą pasaulyje, ir tai jis vykdo organizuodamas laikinas ir nuolatinės parodas, kurdamas programas menininkams ir publikuodamas leidinius. Panašią globalios vaizduojamųjų menų sklaidos idėją dešimtmečiu anksčiau puoselėjo Modernaus meno muziejus. Meno ambasadose programą septintojo dešimtmečio pradžioje patvirtino Prezidentas Džonas Kenedis. Jis ir tapo pirmuoju šios programos direktoriumi. Šiuo metu biuro kuruojamos šiuolaikinių amerikiečių ir priimančios šalies menininkų kūrinių parodos eksponuojamos 200 skirtingų vietų. Laikinos ir nuolatinės parodos reprezentaciniais tikslais eksponuojamos JAV ambasadose, konsulatuose ir rezidencijose visame pasaulyje. Per šias parodas siekiama parodyti tarptautinei bendruomenei abiejų šalių meno ir kultūros kokybę, apimtį ir įvairovę.

Meno ambasadose biuro galimybės eksponuoti meno kūrinius yra didesnės nei bet kurio kito JAV fondo ar meno institucijos. Meno ambasadose parodos suteikia galimybę žmonėms, kurie galbūt niekuomet nesilankys JAV, asmeniškai patirti mūsų meno paveldo bei vertybių įvairovę ir, kaip kažkas yra pasakęs „Siekia palikti pėdsaką ten, kur žmonės neturi galimybės pamatyti amerikiečių meno.“

<https://art.state.gov/>

Welcome

I am a proud Floridian. With this wonderful exhibition of art by artists from and about Florida, I hope Lithuanians can glimpse the beauty and complexity of the state my family first moved to in the 1880s. I grew up in a small town full of lakes, swamps, alligators, and orange groves. It all seemed very normal to me then, but the longer I have been away and the more I have traveled as an American diplomat, the more I have grown to appreciate the special landscape, nature, and culture of the place I still call home.

Florida has a rich art heritage, and a number of the most heralded American artists from the past two centuries have had a connection to Florida. The artists represented in this exhibition bring unique and contemporary perspectives of a state transformed by rapid population growth, urbanization, and stresses on the environment. They also give us a view of the state's diverse history, struggles, and people.

The resilient spirit of Florida artists is best represented by three works by Alfred Hair, James Gibson, and Mary Ann Carroll, who were from a group of African American artists known as the Highwaymen. Excluded from white-owned galleries, the Highwaymen painters often sold their vibrant landscapes on the side of the road. Their paintings are now highly valued by collectors

and displayed in top museums. Photographers Andy Sweet and Gary Monroe captured a unique culture of Jewish retirees, many from Eastern Europe, who spent their final years in deteriorating art deco hotels in Miami Beach. Photojournalist Richard Bickel, landscape photographer Clyde Butcher, and writer and painter David McCheyne Newell take us to an old Florida closely linked to inland waterways and cypress swamps. Mark Messersmith and Elizabeth Thompson show us nature under intense duress from human encroachment. Zoe Charlton takes us joyfully to her grandmother's farm in a piece created especially for this exhibition, and Lillian Garcia-Roig travels with us to a sun-drenched lily pond in the North Florida panhandle.

Many thanks to the artists and collectors who so generously lent their works and to Art in Embassies, especially fellow Floridian and curator Braden Malnic, who worked magic to make this happen.

Ambassador Robert Gilchrist

*Vilnius, Lithuania
May 2022*

Sveikinimo Žodis

Didžiuojuosi savo floridietiška kilme, tad viliuosi, jog ši nuostabi iš Floridos kilusių ir Floridą vaizduojančių menininkų darbų paroda supažindins lietuvius su šios valstijos, į kurią mano šeima persikėlė dar 1880-aisiais, grožiu ir įvairove. Užaugau mažame miestelyje, kuriame gausu ežerų, pelkių, aligatorių ir apelsinmedžių giraičių. Tuo metu visa tai man atrodė labai įprasta, tačiau, kuo ilgiau buvau išvykęs ir kuo daugiau keliavau kaip Amerikos diplomatas, tuo labiau pradėjau vertinti ypatingą šios vietos, kurią vis dar vadinu namais, kraštovaizdį, gamtą ir kultūrą.

Floridai priklauso turtingas meno paveldas. Daug išskilių pastarųjų dviejų šimtmečių amerikiečių menininkų turėjo vienokį ar kitokį sąlytį su šia valstija. Šioje parodoje pristatomi menininkai per savo unikalią ir šiuolaikišką prizmę žvelgia į valstiją, transformuojamą spartaus gyventojų skaičiaus augimo, urbanizacijos ir gamtai daromos žalos. Jie taipogi leidžia mums pažvelgti į įvairialypę valstijos istoriją, jos kovas ir žmones.

Nepalaužiamą Floridos menininkų dvasią geriausiai atspindi trys Alfred'o Hair'o, James'o Gibson'o ir Mary Ann Carroll darbai. Šie menininkai priklausė afroamerikiečių menininkų grupei, žinomai kaip Highwaymen. Nepriimti į baltųjų galerijas, Highwaymen dailininkai dažnai pardavinėdavo savo ryškius peizažus pakelėse. Šiandien jų paveikslai yra itin vertinami kolekcionierių

bei eksponuojami žymiausiuose muziejuose. Fotografai Andy'is Sweet'as ir Gary'is Monroe užfiksavo unikalią žydų pensininkų, daugelis kurių buvo kilę iš Rytų Europos, paskutinius gyvenimo metus praleidusių nykstančiuose art deco stiliaus viešbučiuose Majamio paplūdimyje, kultūrą. Fotožurnalistas Richard'as Bickel'is, peizažų fotografas Clyde'as Butcher'is ir rašytojas bei dailininkas David'as McCheyne'as Newell'as nukelia mus į senąją Floridą, tankiai sujungtą vidaus vandens keliais ir kiparisy pelkėmis. Mark'as Messersmith'as ir Elizabeth Thompson atvaizduoja gamtą, stipriai kenčiančių nuo žmonių savivalės. Zoe Charlton džiaugsmingai atveria mums savo močiutės ūkį specialiai šiai parodai sukurtu kūriniu, o Lillian Garcia-Roig kartu su mumis keliauja į saulės apšviestą vandens lelijų tvenkinį Šiaurės Floridoje.

Nuoširdžiai dėkoju menininkams ir kolekcionieriams, kurie taip dosniai skolinio savo darbus; taip pat, „Meno ambasadose“ programai ir ypač mano tėvynainiui iš Floridos, kuratoriui Braden'ui Malnic'ui, sukūrusiam šį stebuklą.

Ambasadorius Robertas Gilchristas

Vilnius, Lietuva
2022 m. gegužė

Richard Bickel

For more than twenty years, photojournalist Richard Bickel has chronicled the unique community of Apalachicola, Florida. In 1995, he flew to the Panhandle on assignment for a national travel magazine and was immediately struck by the area's raw beauty and vitality, buoyed by a rich supply of oysters cultivated from the bay. His images show a diverse group of people whose daily lives revolve around Apalachicola's lakes, rivers, and creeks. Over the past decade, he has also witnessed and documented the devastating impact of the oyster industry's collapse, an environmental disaster accelerated by drought and water syphoning.¹ Through his photography, Bickel hopes to convey the bay's vital role in sustaining the region's rich culture and economy.²

Bickel has published two books of his photography: *The Last Great Bay: Images of Apalachicola* (2002) and *Apalachicola River: An American Treasure* (2006). His career has taken him to more than eighty countries, and his work has been published throughout the world, appearing in such international publications as the *Times of London* and *Die Zeit* (Germany) and national news sources including the *New York Times*, *Newsweek*, the *Boston Globe*, and the *Washington Post*.

Daugiau nei dvidešimt metų fotožurnalistas Richard'as Bickel'is fiksavo Floridos valstijos Apalačikolos mieste gyvenančios unikalios bendruomenės gyvenimą. 1995 m. vieno nacionalinio kelionių žurnalo paskyrimu jis atkeliavo į Panhandle regioną šiaurės vakarų Floridoje, kaipmat jį sužavėjusį savo laukiniu grožiu, gyvybingumu bei įlankoje auginamų austrių gausa. Jo darbuose atvaizduojami įvairūs žmonės ir jų kasdienybė Apalačikolos ežerų, upių ir upelių apsuptyje. Pastarąjį dešimtmetį jis taip pat stebėjo ir fiksavo žlungančios austrių pramonės sukeltą niokojančius padarinius. Šią gamtos negandą pagreitino sausra ir vandens telkinių drenažas.¹ Fotografuodamas Bickel'is tikisi perteikti, koks gyvybiškai svarbus yra įlankos vaidmuo palaikant turtingą regiono kultūrą ir ekonomiką.²

Bickel'is išleido dvi savo fotografijų knygas: „The Last Great Bay: Images of Apalachicola“ (2002 m.) ir „Apalachicola River: An American Treasure“ (2006 m.). Kaip fotografas jis apkeliavo daugiau nei aštuoniasdešimt šalių, o jo darbai plačiai spausdinami visame pasaulyje tokiuose tarptautiniuose leidiniuose, kaip „The Times of London“ ir „Die Zeit“ (Vokietija), bei JAV leidiniuose, tarp jų „New York Times“, „Newsweek“, „Boston Globe“ ir „Washington Post“.

Daybreak St. Vincent Island, 2003. Giclee print from film, 17 x 21 in. Courtesy of Richard Bickel, Apalachicola, Florida
Dienai brékstant, Šv. Vincento sala, 2003. Giclée atspaudas iš negatyvo, 43,2 x 53,3 cm. Iš fotografo kolekcijos, Apalačikola, Florida

Baptism at Camel Lake, 2008. Giclee print from film, 17 x 21 in. Courtesy of the artist, Apalachicola, Florida
Krikštas prie Kupranugario ežero, 2008. Giclée atspaudas iš negatyvo, 43,2 x 53,3 cm. Iš fotografo kolekcijos, Apalačikola, Florida

Eastpoint Summer, 2003. Giclee print from film, 17 x 21 in. Courtesy of the artist, Apalachicola, Florida
Vasara Istpoinite, 2003. Giclée atspaudas iš negatyvo, 43,2 x 53,3 cm. Iš fotografo kolekcijos, Apalačikola, Florida

Saturday on Spring Creek, 2011. Giclee print from film, 17 x 21 in. Courtesy of the artist, Apalachicola, Florida
Šeštadienis Spring Kriko kaimelyje, 2011. Giclée atspaudas iš negatyvo, 43,2 x 53,3 cm. Iš fotografų kolekcijos, Apalačikola, Florida

Derek Lolly, Oysterman, 2012. Giclée print from film, 17 x 21 in. Courtesy of Richard Bickel, Apalachicola, Florida
Austrių rinkėjas Derekas Lolly, 2012. Giclée atspaudas iš negatyvo, 43,2 x 53,3 cm. Iš fotografo kolekcijos, Apalačikola, Florida

Clyde Butcher (1942–)

With their monumental dimensions and astonishing clarity, Clyde Butcher's photographs transport viewers to Florida's idyllic wetlands, coastal shores, and mangroves. Originally trained as an architect, Butcher began photographing landscapes after viewing an Ansel Adams exhibition at Yosemite National Park.³ Over the years, his style and technique have evolved: after experimenting with color photography, he now exclusively shoots in black and white, preferring the medium's textural and tonal range. To attain the detail in his prints, Butcher carries a bulky large-scale camera through challenging terrain, often wading deep into swamp water⁴ to capture the most arresting composition. Although Butcher is perhaps best known for his Everglades photographs, he has shot extensively throughout Florida, the United States, and internationally. In *Blue Springs*, he highlights the state park's expansive crystalline waters, gently grazed by wisps of Spanish moss. These warm springs provide a home to herds of manatees every winter.

Butcher hopes to bring environmental issues to the forefront of public consciousness.⁵ He is the recipient of numerous awards, including the Ansel Adams Conservation Award, an honor bestowed by the Sierra Club that acknowledges both excellence in photography and contribution to public awareness of the environment. His photographs have been widely shown in public institutions and government agencies. In 2020, an exhibition entitled *America's Everglades: Through the Lens of Clyde Butcher* traveled to such venues as the Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio; the Naples Botanical Garden, Naples, Florida; and the Appleton Museum of Art, College of Central Florida, Ocala. His work is included in the collections of the National Park Service; the Wilding Museum of Art & Nature, Solvang, California; and the Museum of Fine Arts, St. Petersburg, Florida.

Jspūdingų dydžių, stebėtinai ryškios Clyde'o Butcher'io fotografijos nukelia žiūrovus į idiliškas Floridos pelkes, vandenyno pakrantes ir mangrovių sąžalynus. Architekto išsilavinimą turintis Butcher'is pradėjo fotografuoti peizažus apsilankęs Ansel'io Adams'o parodoje Josemičio nacionaliniame parke.³ Bėgant metams jo stilius ir technika keitėsi: po eksperimentų su spalvota fotografija jis apsistojo išskirtinai ties baltai juoda fotografija, pirmenybę teikdamas tekstūros ir tonų diapazonui. Savo darbuose norėdamas atkreipti dėmesį į detales, Butcher'is naudoja masyvų, didelio formato fotoaparatus, kurį nešiojasi klaidžiodamas po sunkiai įveikiamas vietas, dažnai brisdamas giliai per pelkėtą vandenį⁴, ieškodamas įspūdingiausių kompozicijų. Nors Butcher'is turbūt geriausiai žinomas dėl Everglades draustinyje darytų nuotraukų, jis taip pat daug fotografuoja kitose Floridos vietovėse bei kitose šalyse. Savo kūrinyje „Blue Springs“ jis atvaizduoja valstybiniame parke plačiai nusidriekusius krištolo skaidrumo vandenį, švelniai kedenamus kedeninių tilandsijų. Šiuose vandenyse tekančios šiltosios versmės kiekvieną žiemą priglaudžia būrius lamantinų.

Butcher'is tikisi, jog padės visuomenei tapti labiau sąmoninga sprendžiant aplinkosaugos problemas.⁵ Jis yra gavęs daugybę apdovanojimų, tarp jų Sierra Club klubo įsteigtą Ansel Adams Conservation Award apdovanojimą, įvertinantį ne vien fotografų meistriskumą, bet ir indėlį į visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais. Jo nuotraukos plačiai eksponuojamos valstybinėse institucijose bei vyriausybiniuose agentūrose. 2020 m. jo paroda pavadinimu „America's Everglades: Through the Lens of Clyde Butcher“ apkeliaavo tokias erdves, kaip Butler Institute of American Art, Jangstounas, Ohajo valstija; Naples Botanical Garden, Neapolis, Florida; Appleton Museum of Art, College of Central Florida, Okala. Jo darbai įtraukti į National Park Service; Wilding Museum of Art & Nature, Solvangas, Kalifornija; ir Museum of Fine Arts, Sent Piterbergas, Florida, kolekcijas.

Blue Springs 1, Orange City, FL, 2015

UltraChrome K3 ink and prints on archival Harman Hahnemühle paper, 18 x 38 in. Courtesy of the artist, Venice, Florida

Valstybinis parkas Blu Springsas 1, Orindž Sitis, Florida, 2015

Epson UltraChrome K3 rašalas ir atspaudai ant archyvinio Harman Hahnemühle popieriaus, 45,7 x 96,5 cm. Iš fotografo kolekcijos, Venisas, Florida

Mary Ann Carroll (1940–2019)

As the only female Highwaymen painter, Mary Ann Carroll faced additional social and economic hurdles on her journey to become a professional artist. Pragmatically recalling her struggle to support her family while developing her artistic career, she said, “I have never seen it as a man’s world or a woman’s world. What I saw was survival.”⁶ Born to a family of sharecroppers in Georgia, Carroll developed an early propensity for drawing in school. At sixteen, she learned to paint from founding Highwayman artist Harold Newton, who showed her how to mix colors and build frames. Like the other Highwaymen, a group of African American artists celebrated for their distinctive paintings of Florida’s natural environment, Carroll sold her art from the trunk of her car, crossing the state in her Buick despite the potential for violence or discrimination. Of the Highwaymen, Carroll’s landscapes are noteworthy for their vibrant colors and crisp details.⁷ In this untitled work, a bright tangerine sky illuminates the composition while herons stand in the shade of undulating trees.

Carroll’s work is in the collections of the National Museum of African American History and Culture, Washington, D.C., and the Florida Department of State, Tallahassee. In 2011, she was an honored guest at the annual First Lady’s Luncheon in Washington, D.C., where she presented one of her paintings to Michelle Obama, a remarkable testament to the artist’s perseverance and talent.

Vienintelė Highwaymen tapytojų gretose buvusi moteris Mary Ann Carroll, norėdama tapti profesionalia menininke, turėjo įveikti papildomas socialines ir ekonomines kliūtis. Prisimindama sunkumus, su kuriais susidūrė bandydama pasirūpinti savo šeimos finansine gerove ir tuo pačiu metu siekti menininkės karjeros, ji buvo pragmatiškai tiesmuka: „aš niekuomet to netraktavau kaip vyrų ar moterų pasaulio, aš tik bandžiau išgyventi“.⁶ Carroll gimė žemės dalininkų šeimoje Džordžijos valstijoje. Jos polinkis menui atsiskleidė anksti, dar mokantis mokykloje. Piešti išmoko šešiolikos iš vieno iš Highwaymen įkūrėjų, menininko Harold’o Newton’o, kuris pamokė ją maišyti spalvas ir konstruoti rėmus. Kaip ir kiti Highwaymen grupei priklausę menininkai afroamerikiečiai, kurių darbai yra itin vertinami dėl išskirtinio Floridos laukinės gamtos atvaizdavimo, Carroll pardavinėdavo savo paveikslus tiesiai iš automobilio bagažinės. Savo „biuiku“ ji apvažiavo visą valstiją, nepaisydama nei gresiančių pavojų, nei diskriminacijos. Iš kitų Highwaymen menininkų darbų Carroll kraštovaizdžiai išsiskiria ryškiomis spalvomis ir detalumu.⁷ Šiame kūrinyje be pavadinimo ryškios mandarinų spalvos dangus apšviečia kompoziciją, atvaizduojančių linguojančių medžių pavėsyje stovinčius garnius.

Carroll darbų galima rasti National Museum of African American History and Culture muziejaus Vašingtone ir Floridos valstijos departamento Talahasyje kolekcijose. 2011 m. ji, kaip garbės viešnia, buvo pakviesta į kasmetinius Pirmosios ponios pietus Vašingtone, kur pristatė vieng iš savo paveikslų Michelle Obama’i. Tai buvo nuostabus menininkės atkaklumo ir talento įvertinimas.

Untitled, 1978. Oil on board, 30 x 36 in. Courtesy of Antony Hayton, Ottawa, Ontario, Canada
Be pavadinimo, 1978. Lenta, aliejiniai dažai, 76,2 x 91,4 cm. Iš Antony Haytono kolekcijos, Otava, Ontarijas, Kanada

Zoë Charlton (1973–)

In Climate and Culture was designed as an original site-specific installation, inspired by elements of Zoë Charlton's practice and the Ambassador's connection to Florida. Charlton explores themes of race, identity, and gender through her densely textured, large-scale collages. To express the complexities and nuances of these issues, she uses a range of media and styles, from playful stickers to delicately rendered paintings.⁸

With *In Climate and Culture*, Charlton employs a deeply personal reoccurring motif from her oeuvre: her grandmother Everlena's Tallahassee home, where the artist and her family gathered for generations. Featured are depictions of local vegetation and wildlife, such as Northern Mockingbirds and Florida Scrub-Jays, the state's only endemic bird. These profuse scenes of nature are an homage to Charlton's grandmother, who owned her home and the surrounding land during an era when Black women were frequently barred from purchasing property.⁹ Charlton reconstructed the house's design from memory after the property was sold for redevelopment.¹⁰ Her reassemblage represents a poignant reflection on family heritage, loss, and—more obliquely—displacement and gentrification.¹¹

Charlton earned a Master of Fine Arts degree from the University of Texas, Austin, and a Bachelor of Fine Arts degree from Florida State University, Tallahassee. Her work has been included in national and international group exhibitions and is held in public collections such as the Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas; the Birmingham Museum of Art, Alabama; the Studio Museum in Harlem, New York; and the Phillips Collection, Washington, D.C. Currently an associate professor at American University in Washington, D.C., Charlton is also affiliated with the Maryland State Arts Council, the Washington Project for the Arts, and 'sindikit,' a collaborative art initiative based in Baltimore, Maryland.

Instaliacija „In Climate and Culture“ buvo sukurta kaip originalus, konkrečiam objektui skirtas kūrinys, įkvėptas Zoë Charlton praktikos elementų bei ambasadoriaus ryšio su Florida. Charlton tyrinėja rasės, tapatybės ir lyties temas, kurdama tankios tekstūros, masyvius koliažus. Norėdama išreikšti minėtų probleminių temų sudėtingumą ir niuansus, ji naudoja įvairias išraiškos priemones ir stilius – nuo žaismingų lipdukų iki subtiliai išpildytų paveikslų.⁸

Kūrinyje „In Climate and Culture“ Charlton naudoja labai asmenišką, atsikartojantį savo kūrybos motyvą – savo močiutės Everlen'os namus Talahasyje, kuriuose iš kartos į kartą mėgdavo susiburti visa menininkės šeima. Jos teminiai paveikslai atvaizduoja vietos augmeniją ir laukinę gyvūniją, pvz., amerikinius mėgdžiotojus ar vienintelius endeminius valstijos paukščius – floridinius krūmininius kėkštus. Šiais turtingais gamtos vaizdais menininkė pagerbia savo močiutę, kuriai priklausė ir namas, ir žemės sklypas dar tais laikais, kuomet juodaodėms moterims dažnai būdavo uždrausta turėti nuosavybės.⁹ Charlton iš atminties atkūrė namo vaizdą, nes žemės sklypas buvo parduotas ir pertvarkytas.¹⁰ Jos bandymas atkurti senelės namą – tai lyg gaili refleksija apie šeimos palikimą ir praradimus bei, daug platesne prasme, apie žmonių perkėlimą ir gentifikaciją.¹¹

Charlton įgijo dailės magistro laipsnį Teksaso universitete Ostine ir dailės bakalauro laipsnį Floridos valstijos universitete Talahasyje. Jos darbai buvo įtraukti į nacionalines ir tarptautines grupines parodas ir saugomi viešose kolekcijose, pvz., Crystal Bridges Museum of American Art muziejuje Bentonvilyje, Arkanzase; Birmingham Museum of Art muziejuje Alabamoje; Studio Museum muziejuje Harleme, Niujorke; ir Phillips Collection Vašingtone. Šiuo metu Charlton dėsto Vašingtono Amerikos universitete ir bendradarbiauja su Maryland State Arts Council, Washington Project for the Arts bei 'sindikit' – Baltimorėje, Merilende, įsikūrusia meno bendradarbiavimo iniciatyva.

In Climate and Culture (Compromise series), 2020

Collaged paper, vinyl, glitter, and gouache on paper
75 x 64 in.

Courtesy of the artist, Baltimore, Maryland

Klimatė ir kultūroje iš serijos Kompromisas, 2020

Popierius, koliažinis popierius, vinilas, klizai, gvašas
190,5 x 162,6 cm

Iš menininkės kolekcijos, Baltimorė, Merilandas

Lilian Garcia-Roig (1966–)

Lilian Garcia-Roig's works feature large-scale, on-site painting installations of dense landscapes that overwhelm the viewer's perceptual senses. Each painting is created over the course of the day in an intense wet-on-wet cumulative manner that underscores the complex nature of trying to capture the ever-changing experience of being in that specific location. Her works are as much about the materiality of the paint and the physicality of the painting process as they are about mixing and mashing the illusionist possibilities of painting with its true abstract nature. Garcia-Roig's on-site, nature-themed works could be interpreted as negotiations of the complex propositions of a sense of place and belonging, which influence the construction of personal identity. Ubiquitous to her practice and life are reconciliation, improvisation, and hybridization.

She has shown at the Chopo University Museum, Mexico City; the Americas Society Gallery, New York; the National Museum of Women in the Arts, Washington D.C.; and the Art Museum of the Americas, Washington, D.C. She has also exhibited extensively in many museums throughout the south, especially in Texas and Florida. She earned a Master of Fine Arts degree from the University of Pennsylvania, Philadelphia, and a Bachelor of Fine Arts degree from Southern Methodist University, Dallas. Currently, she is a professor at Florida State University, Tallahassee, where she serves as chair of the Department of Art. Major awards include a Joan Mitchell Foundation Award in painting, a Mid-America Arts Alliance/NEA Fellowship Award in painting, a State of Florida Individual Artist Fellowship Award in painting, and a Kimbrough Award from the Dallas Museum of Art.

Lilian Garcia-Roig tapo masyvius, konkrečiai vietovei pritaikytus peizažus–instaliacijas, pribloškiančias augalų tankmės vaizdais. Visi jos paveiksłai užbaigiami per vieną dieną, tapomi intensyviais štrichais, naudojant alla prima techniką, tokiu būdu pabrėžiant, kaip sudėtinga užfiksuoti nuolat besikeičiantį buvimo konkrečioje vietoje potyrį. Jos darbams būdingas tiek dažų medžiagiškumas ir tapybos proceso fiziškumas, tiek iliuzionistinių tapybos galimybių sumaišymas su tikraja, abstrakcija tapybos prigimtimi. Garcia-Roig vietoje tapyti peizažai gali būti interpretuojami kaip dviejų kompleksškų sąvokų – vietos ir priklausymo pajautimo – derys, darančios įtaką asmens tapatybės konstravimui. Jos darbą ir gyvenimą apibūdinantys žodžiai būtų sutaikinimas, improvizacija ir hibridizacija.

Garcia-Roig darbai buvo eksponuojami Chopo universiteto muziejuje Meksike; Americas Society Gallery galerijoje Niujorke; National Museum of Women in the Arts muziejuje Vašingtone; Art Museum of the Americas muziejuje Vašingtone. Be to, jos darbai buvo plačiai eksponuojami daugelyje muziejų Amerikos pietryčių valstijose, ypač Teksase ir Floridoje. Ji yra įgijusi vaizduojamųjų menų magistro laipsnį Pensilvanijos universitete Filadelfijoje ir vaizduojamųjų menų bakalauro laipsnį Southern Methodist universitete Dalase. Šiuo metu ji dėsto Floridos valstijos universitete Talahase bei vadovauja universiteto menų katedrai. Ji yra gavusi nemažai apdovanojimų, tarp jų Joan Mitchell Foundation Award apdovanojimą, Mid-America Arts Alliance/NEA Fellowship Award apdovanojimą, State of Florida Individual Artist Fellowship Award apdovanojimą bei Dallas Museum of Art įsteigtą Kimbrough Award apdovanojimą.

Cumulative Nature: Water Lilies Two Flowers,
St. Marks Wildlife Preserve, Florida, 2016
Oil on canvas, 30 x 24 in.
Courtesy of the artist, Tallahassee, Florida

Auganti gamta: vandens lelijų du žiedai,
Šv. Morkaus gamtos rezervatas, Florida, 2016
Drobė, aliejiniai dažai, 76,2 x 61 cm
Iš menininkės kolekcijos, Talahasis, Florida

James Gibson (1938–2017)

James Gibson is widely acknowledged as one of the founding members of the Highwaymen, a group of African American artists who were denied access to whites-only galleries and sold their vibrant landscapes directly to tourists and businesses, often from the trunks of their cars. Seventeen-year-old Gibson began taking painting lessons from local artist A. E. “Bean” Backus when he was invited by his friend Alfred Hair (see page 20). Gibson and the other Highwaymen were motivated by the possibility of earning a living making art instead of picking oranges, one of the few jobs available to African Americans in Florida. Soon, Gibson was creating and selling dozens of works a day, often loading the paintings still wet into his trunk before taking to the road. Gibson was an astute businessman, devising methods to make his works more appealing to potential buyers. For example, he called carpet and furniture factories to see what colors were fashionable at the moment in homes and offices, then incorporated those hues into his work.¹² As Gibson matured as an artist, his colors became more varied and detailing more precise. He enjoyed great success as a painter, counting entertainers and elected officials among his clientele. His work is in the collection of the National African American Museum of History and Culture in Washington, D.C.

James'as Gibson'as yra žinomas kaip vienas iš Highwaymen – afroamerikiečių menininkų grupės, kuriai buvo uždrausta patekti į vien baltaodžiams skirtas galerijas, – įkūrėjų. Šie menininkai savo ryškius peizažus pardavinėjo turistams ir įmonėms dažnai tiesiai iš savo automobilių bagažinių. Septyniolikmetis Gibson'as pradėjo lankyti tapybos pamokas pas vietos menininką A. E. „Bean“ Backus'ą, ir tuo metu sulaukė kvietimo iš savo draugo Alfred'o Hair'o (žr. 20 psl.). Gibson'ą ir kitus Highwaymen grupei priklausiusius menininkus motyvavo galimybė užsidirbti pragyvenimui kuriant meną, o ne renkant apelsinus (vienas iš nedaugelio afroamerikiečiams prieinamų užsiėmimų Floridoje). Netrukus Gibson'as pradėjo kurti ir pardavinėti dešimtis darbų per dieną. Dažnai dar šlapius paveikslus jis pakraudavo į bagažinę ir leisdavosi į kelį. Gibson'as buvo sumanus verslininkas, sugalvodavęs, kaip savo darbus padaryti patrauklesnius potencialiems pirkėjams. Pavyzdžiui, jis teiraudavosi kilimų ir baldų gamyklų, kokiomis spalvomis tuo metu buvo madinga dekoruoti namus ir biurus, o vėliau tuos atspalvius inkorporuodavo į savo darbus.¹² Brėsdamas kaip menininkas, jis pradėjo naudoti įvairios spalvas ir daugiau dėmesio skirti detalėms. Kaip tapytojas jis sulaukė didelio pasisekimo ir tarp savo klientų turėjęs tiek pramogų pasaulio atstovų, tiek ir renkamų valstybės tarnautojų. Jo darbai galima rasti National African American Museum of History and Culture muziejuje Vašingtone.

The Red Sky Devil Palms, undated. Oil on Upson board, 32 x 24 ¾ in. Courtesy of Antony Hayton, Ottawa, Canada
Degančio dangaus šėtono palmės, be datos. Upson lenta, aliejiniai dažai, 81,3 x 62,9 cm. Iš Antony Haytono kolekcijos, Otava, Ontarijas, Kanada

Alfred Hair (1941–1970)

Alfred Hair's entrepreneurial spirit and artistic ingenuity made him the natural leader of the Highwaymen, a group of twenty-six African American landscape artists who sold their works door-to-door and from their car trunks along the coastal roads of a segregated Florida. As a youth, Hair's high school art teacher recognized his budding talent and introduced him to A.E. Backus, a white landscape painter who welcomed the young talent as a student. While Hair valued Backus's training and friendship, he rejected his advice to paint slowly and deliberately. Instead, he used one color at a time and applied it across numerous canvases in quick succession, sometimes creating twenty unique landscapes in one session.¹³ The resulting works were paintings with quick, gestural brushwork that minimized descriptive detail and emphasized mood and atmosphere.¹⁴ He also encouraged his friends to adopt his methodology and practices, paving the way for numerous young African Americans in Fort Pierce, Florida, to pursue careers in painting. Although his life was cut tragically short, his legacy stands as a pioneering artist and mentor. Hair's work has been widely exhibited since his death, and three of his paintings are held in the collection of the National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C.

Alfred'o Hair'o verslumas ir meninis išradingumas padarė jį natūraliu Highwaymen – dvidešimt šešis afroamerikiečius peizažistus vienijančios grupės, pardavinėjusios savo darbus nuo durų iki durų ir iš automobilių bagažinių segreguotos Floridos pakrantės keliuose, – lyderiu. Dar ankstyvoje jaunystėje Hair'o vidurinės mokyklos dailės mokytojas užčiuopė jo besiskleidžiančius gabumus ir supažindino jį su A. E. Backus'u, baltaodžiu peizažų tapytoju, kuris jaunąjį talentą priėmė mokytis pas save. Nors Hair'as vertino Backus'o pamokas ir draugystę, jis nepaklausė jo patarimo piešti lėtai ir apgalvotai. Vietoj to, jis vienu metu imdavo vieną spalvą ir greitais mostais tepdavo ją ant daugybės drobių paeiliui, kartais per vieną seansą sukurdamas iki dvidešimties unikalų peizažų.¹³ To rezultatas buvo greitais potėpiais tapyti, abstraktūs, nuotaiką ir atmosferą akcentuojantys paveikslai.¹⁴ Be to, jis ragino savo draugus perimti jo techniką ir praktiką, taip atverdamas kelią daugeliui jaunų afroamerikiečių Fort Pyrse, Floridoje, siekti tapytojų karjeros. Nors jo gyvenimas buvo tragiškai anksti nutrauktas, jis prisimenamas kaip novatoriškas menininkas ir mentorius. Po mirties Hair'o darbai plačiai eksponuojami, o trys jo paveikslai saugomi National Museum of African American History and Culture muziejaus kolekcijoje Vašingtone.

Royal Poinciana, undated. Oil on Upson board, 30 x 60 in. Courtesy of Antony Hayton, Ottawa, Ontario, Canada
Karališkasis ugniamedis, be datos. Upson lenta, aliejiniai dažai, 76,2 x 152,4 cm. Iš Antony Haytono kolekcijos, Otava, Ontarijas, Kanada

Mark Messersmith (1955–)

In his sculptural canvases and installation, Mark Messersmith envisions apocalyptic, interspecies battles unfolding within Florida's ever-shrinking wilderness. When Messersmith moved to the Panhandle region in the mid-1980s, he was immediately struck by a tense coexistence of the lush natural world and the onslaught of rapid property development. To illustrate this struggle, the artist paints densely arranged vignettes in high-keyed colors, with dizzying perspectives and brilliant light effects.¹⁵ In *Story Without a Name*, fish, herons, and alligators vie to devour each other in the swampy habitat while a logging truck barrels down the highway in the background, threatening their future survival. In addition to the elaborately carved frame and predella boxes, or traditional altarpieces, that extend beyond the canvas's edge, Messersmith attached fishing wire, bait, and a life-sized wooden crutch in front of the painting, enhancing the chaos of the composition. Each assemblage is a riot of color and imagery that invites the viewer to explore and decipher its many components.¹⁶

Messersmith has taught painting and drawing at Florida State University, Tallahassee, since 1985. His work is included in museum collections such as the Amarillo Museum of Art, Texas; the Appleton Museum of Art, Ocala, Florida; the Asheville Art Museum, North Carolina; the Figge Art Museum, Davenport, Iowa; the Huntsville Museum of Art, Alabama; and the Orlando Museum of Art, Florida. He is the recipient of numerous awards, including a Joan Mitchell Painting Award and two Regional Fellowship Awards for Emerging Visual Artists from the National Endowment for the Arts/Southern Arts Federation.

Savo skulptūriškose drobėse ir instaliacijose Mark'as Messersmith'as atvaizduoja apokaliptines, tarprūšines kovas nykstančiose Floridos džiunglėse. Kai devintojo dešimtmečio viduryje Messersmith'as persikėlė į Panhandle regioną šiaurės vakarų Floridoje, jis buvo priblokštas tarp vešlios laukinės gamtos ir sparčios urbanizacijos tyrančios įtamos. Norėdamas atvaizduoti šią kovą, menininkas tapo ryškias, tankiai sudėliotas vinjetes su svaiginančiomis perspektyvomis ir ryškiais šviesos efektais.¹⁵ Paveiksle „Above and Below“ pelkėje gyvenančios žuvis, garniai ir aligatoriai bando praryti vieni kitus, o fone greitkeliu skriejantis miškavežis grasina jų visų išlikimui. Be įmantriai išraižyto rėmo ir predella dėžučių, kitaip tariant, tradicinių bažnyčių altorius apipavidalinančių ir drobę įrėminančių elementų, Messersmith'as priešais paveikslą dargi pritvirtino meškerės valą, masalą ir natūralaus dydžio medinį ramentą, taip įnešdamas dar daugiau chaoso į bendrą kompoziciją. Kiekvienas montažas – tai maištingas spalvų ir vaizdų derinys, kviečiantis žiūrovą iširti ir iššifruoti daugybę jo komponentų.¹⁶

Messersmith'as nuo 1985 m. dėstė tapybą ir piešimą Floridos valstijos universitete Talahase. Jo darbai yra įtraukti į daugelio muziejų kolekcijas, tarp jų Amarillo Museum of Art Teksase; Appleton Museum of Art Okaloje, Floridoje; Asheville Art Museum Šiaurės Karolinoje; Figge Art Museum Davenport, Ajovoje; Huntsville Museum of Art Alabamoje; ir Orlando Museum of Art Floridoje. Jis yra apdovanotas daugybe apdovanojimų, tarp jų Joan Mitchell Painting Award tapybos apdovanojimu ir dviem National Endowment for the Arts/Southern Arts Federation įsteigtais Regional Fellowship Awards for Emerging Visual Artists apdovanojimais.

Above and Below, 2019

Two-sided, acrylic on carved wood and mixed media, 14 x 46 x 7 in.
 Courtesy of the artist, Tallahassee, Florida

Viršuje ir apačioje, 2019

Abejose pusėse – medis, akriliniai dažai, ražinys, mišri technika, 35,6 x 116,8 x 17,8 cm
 Iš menininko kolekcijos, Talahasis, Florida

Story Without a Name, 2013

Oil on canvas with carved wooden top parts and mixed media predella box on bottom, 65 x 82 in.
 Courtesy of the artist, Tallahassee, Florida

Istorija be pavadinimo, 2013

Drobė, aliejiniai dažai, medis, ražinys (viršuje), mišri technika (apačioje), 165,1 x 208,3 cm
 Iš menininko kolekcijos, Talahasis, Florida

Gary Monroe (1951–)

“Miami’s South Beach was a remarkable community when I photographed there, from 1977-1986...It was where Jewish people came to be together in their later years. In its way, it was a sacred place. These were the Jewish of the ‘Greatest Generation,’ Holocaust survivors among them, refugees from the cold northeast, working-class retirees. The Art Deco [restoration] movement...and economic development caused the demise of the old-world traditions before attrition would have taken its toll. The lifestyle vanished as if it had never happened.”¹⁷

Along with his friend Andy Sweet (see page 30), Gary Monroe established the South Beach Photographic Project to document the area’s elderly Jewish community. Since then, he has photographed throughout the world and his home state of Florida. Monroe received a Master of Fine Arts degree from the University of Colorado at Boulder. He has been awarded grants from the National Endowment for the Arts, the Florida Department of State’s Division of Cultural Affairs, the Florida Humanities Council, and the Fulbright Foundation. His books include *The Last Resort: Jewish South Beach, 1977-1986*; *Florida Dreams*; *Life in South Beach*; *Miami Beach*; and *Haiti*. He is also the author of numerous books about Florida self-taught and vernacular arts, including *The Highwaymen: Florida’s African American Landscape Painters and Silver Springs: The Underwater Photography of Bruce Mozart*.

„Tuo metu, kai 1977–1986 m. fotografuodavau Majamio pietiniame paplūdimyje, jo apylinkėse gyveno įstabi bendruomenė... Čia praleisti paskutinių savo gyvenimo dienų buvo susibūrusi žydų bendruomenė. Tam tikra prasme, tai buvo šventa vieta. Tarp jų buvo „Didžiosios kartos“ atstovų, Holokaustą išgyvenusiujų, pabėgėlių iš šaltųjų šiaurės rytų, pensinio amžiaus sulaukusių darbininkų klasės atstovų. Art Deco (atsinaujinimo) judėjimas... ir ekonominis vystymasis lėmė senojo pasaulio tradicijų žlugimą, nesulaukus natūralaus jų nunykimo. Senasis gyvenimo būdas išnyko taip, tarsi jo niekuomet nebūtų buvę.”¹⁷

Kartu su savo draugu Andy Sweet’u (žr. 30 psl.), Gary’is Monroe įkūrė South Beach Photographic Project projektą, skirtą dokumentuoti tose apylinkėse gyvenančių senyvo amžiaus žydų bendruomenės gyvenimą. Nuo to laiko jis yra padaręs fotografijų visame pasaulyje bei savo gimtojoje Floridos valstijoje. Monroe įgijo dailės magistro laipsnį Kolorado universitete Boulderyje. Jam buvo skirtos stipendijos iš Nacionalinio meno fondo, Floridos valstijos departamento Kultūros reikalų skyriaus, Floridos humanitarinių mokslų tarybos ir Fulbright fondo. Jis yra išleidęs knygas: „The Last Resort: Jewish South Beach, 1977–1986“, „Florida Dreams“, „Life in South Beach“, „Miami Beach“ ir „Haiti“. Jis taip pat yra daugelio knygų apie Floridos savamokslis ir liaudies menininkus autorius, tarp jų „The Highwaymen: Florida’s African American Landscape Painters“ ir „Silver Springs: The Underwater Photography of Bruce Mozart“.

Lummus Park, 1977

Digital scan of the gelatin silver print on Epson exhibition fiber paper, 12 x 18 in.

Courtesy of the artist, Ormond Beach, Florida

Lumuso parkas, 1977

Skaitmeninė sidabro želatinos atspauda kopija ant Epson parodinio popieriaus, 30,5 x 45,7 cm iš fotografo kolekcijos, Ormond Bičas, Florida

Exercise Group, 1978

Digital scan of the gelatin silver print on Epson exhibition fiber paper, 12 x 18 in.

Courtesy of the artist, Ormond Beach, Florida

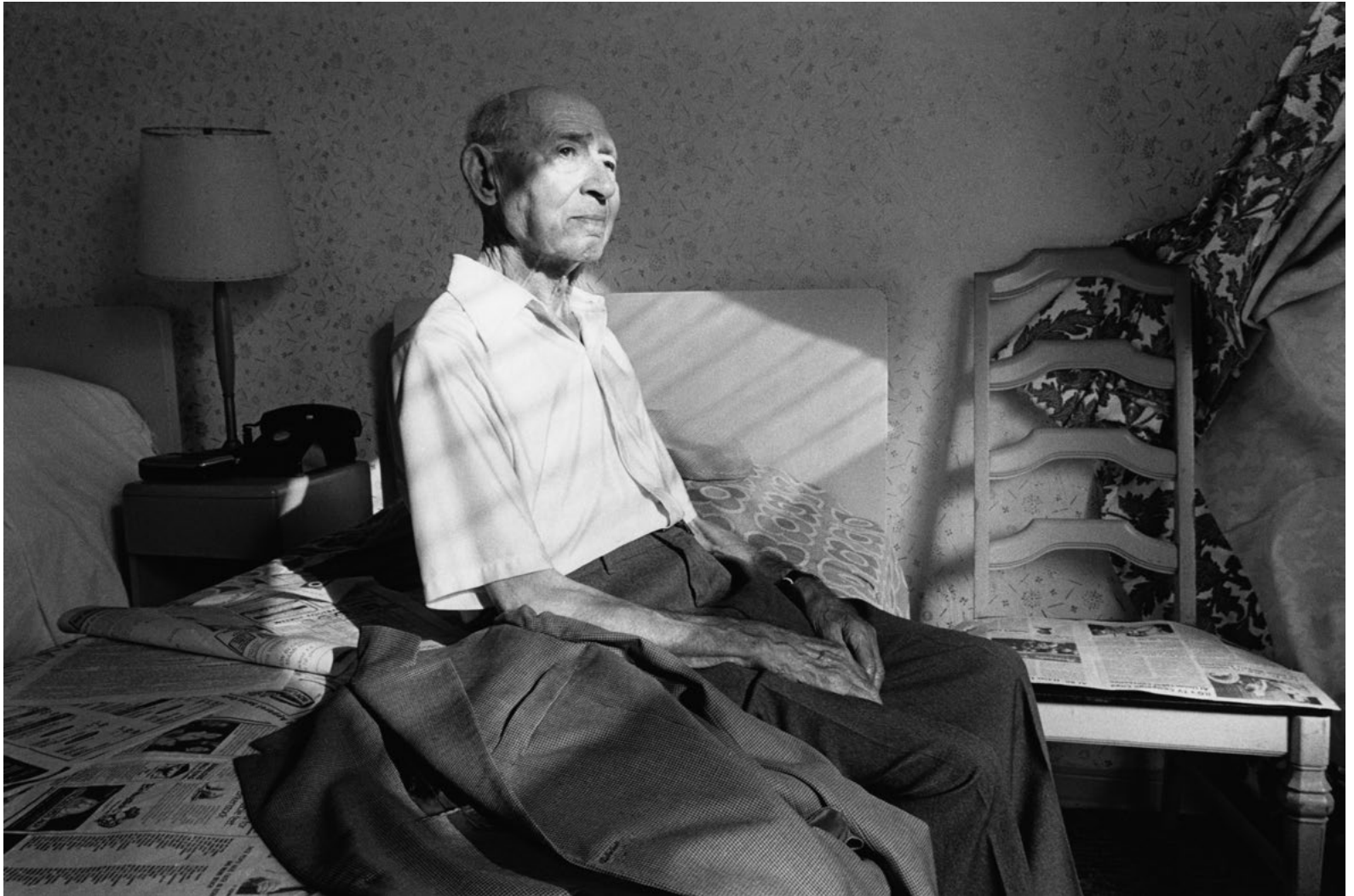
Besimankštinančiųjų grupė, 1978

Skaitmeninė sidabro želatinos atspauda kopija ant Epson parodinio popieriaus, 30,5 x 45,7 cm iš fotografo kolekcijos, Ormond Bičas, Florida

Bathing rope, 1986. Digital scan of the gelatin silver print on Epson exhibition fiber paper, 12 x 18 in. Courtesy of the artist, Ormond Beach, Florida

Plaukimo grandinė, 1986. Skaitmeninė sidabro želatinos atspaudo kopija ant Epson parodinio popieriaus, 30,5 x 45,7 cm. Iš fotografo kolekcijos, Ormond Bičas, Florida

Man in His Room at the An Nell Hotel, 1984. Digital scan of the gelatin silver print on Epson exhibition fiber paper, 12 x 18 in. Courtesy of the artist, Ormond Beach, Florida
Vyras „An-Nell“ viešbučio kambaryje, 1984. Skaitmeninė sidabro želatinos atspaudo kopija ant Epson parodinio popieriaus, 30,5 x 45,7 cm. Iš fotografo kolekcijos, Ormond Bičas, Florida

David McCheyne Newell (1898–1986)

David McCheyne Newell was an author, illustrator, naturalist, and journalist whose career was shaped by his passion for outdoor sports and travel. Born in Chicago, Newell moved to Leesburg, Florida, with his family at the age of twelve. As a young man, he sought out remote and dangerous expeditions, starting with a project for the U.S. Biological Survey for which he hunted predatory animals in Arizona. In 1930, he embarked on an eight-month exploration of Brazil's jungles, where he used the relatively new medium of radio to send live reports of his findings to the *New York Times's* wireless station.¹⁸

Gesso painting *Florida Panther in Cypress Swamp* may have been executed during one of Newell's frequent trips to the Everglades. A keen wildlife observer, Newell emphasizes the elegant curve of the panther's spine as it wades through the swamp. When not traveling, Newell called Leesburg home. He served as editor of *Field & Stream* magazine, a publication that features advice about fishing, hunting, and other outdoor activities in the United States. He also authored several books, including *Cougar & Cowboys*, *American Animals*, and *The Fishing and Hunting Answer Book*. Although Newell was an enthusiastic hunter, he also believed in the importance of preserving the state's natural habitats, serving as the first chairman of the Florida Conservation Council in 1933.¹⁹

David'as McCheyne Newell'as buvo rašytojas, iliustratorius, gamtininkas ir žurnalistas, kurio karjerą suformavo jo aistra lauko sportui ir kelionėms. Newell'as gimė Čikagoje, būdamas dvylikos metų su šeima persikėlė į Lysbergą Floridos valstijoje. Jaunystėje jis buvo aistringas pavojingų ekspedicijų atokiose vietovėse dalyvis, kurių pirmoji buvo kartu su JAV biologų tarnyba medžiodant plėšriuosius gyvūnus Arizonoje. 1930 m. jis leidosi į aštuonis mėnesius trukusią tiriamąją ekspediciją Brazilijos džiunglėse, kur pasinaudojo santykinai nauju išradimu – radiju, siųsdamas tiesiogines transliacijas apie savo atradimus į „New York Times“ belaidę stotį.¹⁸

„Gesso“ technika nutapytas paveikslas „Florida Panther in Cypress Swamp“ galėjo būti sukurtas per vieną iš dažnų Newell'o apsilankymų Everglades draustinyje. Akylos laukinės gamtos stebėtojas pabrėžia po pelkę braidžiojančios panteros elegantišką stuburo išlinkimą. Po savo kelionių Newell'as grįždavo į Lysbergą, kurį laikė savo namais. Jis dirbo žurnalo „Field and Stream“ – leidinio, kuriame pateikiami patarimai apie žvejybą, medžioklę ir kitą veiklą gamtoje Jungtinėse Amerikos Valstijose, – redaktoriumi. Jis taip pat parašė keletą knygų, įskaitant „Cougar and Cowboys“, „American Animals“ ir „The Fishing and Hunting Answer Book“. Nors Newell'as buvo entuziastingas medžiotojas, jis taip pat buvo įsitikinęs, jog svarbu išsaugoti natūralias valstijos buveines. 1933 m. jis tapo pirmuoju Floridos gamtosaugos tarybos pirmininku.¹⁹

Florida Panther in Cypress Swamp, undated
Gesso on board, 35 ½ x 42 ½ in.
Courtesy of Donald Gilchrist and Lynne Klauer,
Greensboro, North Carolina

Floridos pantera kiparisų pelkėje, be datos
Gruntuota lenta, 90,2 x 108 cm
Iš Donaldo Gilchristo ir Lynne Klauer kolekcijos,
Grinsboras, Šiaurės Karolina

Andy Sweet (1953–1982)

Andy Sweet's brightly hued, dynamic photographs honor a rich but often overlooked period of south Florida's cultural heritage.²⁰ After earning a Master of Fine Arts degree from the University of Colorado at Boulder, Sweet returned to his hometown of Miami Beach, where he would live and work for the rest of his short life. With longtime friend Gary Monroe (see page 24), he established the South Beach Photographic Project to document the area's elderly Jewish community comprised primarily of New York transplants and Holocaust survivors. Sweet embraced the creative possibilities of color imagery while adopting a snapshot aesthetic, taking seemingly unmediated (though carefully composed) photographs of his subjects. Over the course of five years, Sweet created a vibrant body of work that is life-affirming, tender, and joyous. In 2019, the Jewish Museum of Florida-Florida International University, Miami Beach, held the first museum exhibition of Sweet's photography. Entitled *Shtetl in the Sun, Andy Sweet's South Beach 1977–1980*, the exhibition premiered in conjunction with an eponymous book published by Letter16 Press.

Ryškių atspalvių, dinamiškos Andy Sweet'o nuotraukos pagerbia turtingą, tačiau dažnai pamirštą pietų Floridos kultūros paveldo laikotarpį.²⁰ Kolorado universitete Boulderijoje įgijęs dailės magistro laipsnį, Sweet'as grįžo į gimtąjį Majami Byčą, kur dirbo ir nugyveno likusį neilgą savo gyvenimą. Su ilgamečiu draugu Gary'iu Monroe (žr. 24 psl.) jis įkūrė South Beach Photographic Project projektą, skirtą dokumentuoti pagyvenusių vietos žydų bendruomenės, daugiausiai sudarytos iš persikėlėlių iš Niujorko ir Holokaustą išgyvenusių žmonių, gyvenimą. Sweet'as išnaudojo kūrybines spalvotų fotografijų galimybes, perimdamas momentinių nuotraukų estetiką ir darydamas iš pažiūros nesurežisuotas (nors, iš tiesų, kruopščiai sukomponuotas) savo subjektų nuotraukas. Per penkerius metus Sweet'as sukūrė nemažai jaudinančių darbų, kurie trykšta optimizmu, yra jautrūs ir džiaugsmingi. 2019 m. Jewish Museum of Florida-Florida International University muziejuje Majami Byče buvo surengta pirmoji Sweet'o fotografijų paroda. Parodos, pavadinimu „Shtetl in the Sun, Andy Sweet's South Beach 1977–1980“, premjera įvyko kartu su to paties pavadinimo knygos, kurią išleido „Letter16 Press“, pristatymu.

Pier South of Fifth Street, Miami Beach, Florida, 1978
Archival pigment print, 12 x 12 in.
Courtesy of Andy Sweet Photo Legacy, Miami, Florida

Penktosios gatvės pietinė prieplauka, Majami Bičas, Florida, 1978
Archyvinis atspaudas, 30,5 x 30,5 cm
Iš fotografo kūrybinio palikimo kolekcijos, Majamis, Florida

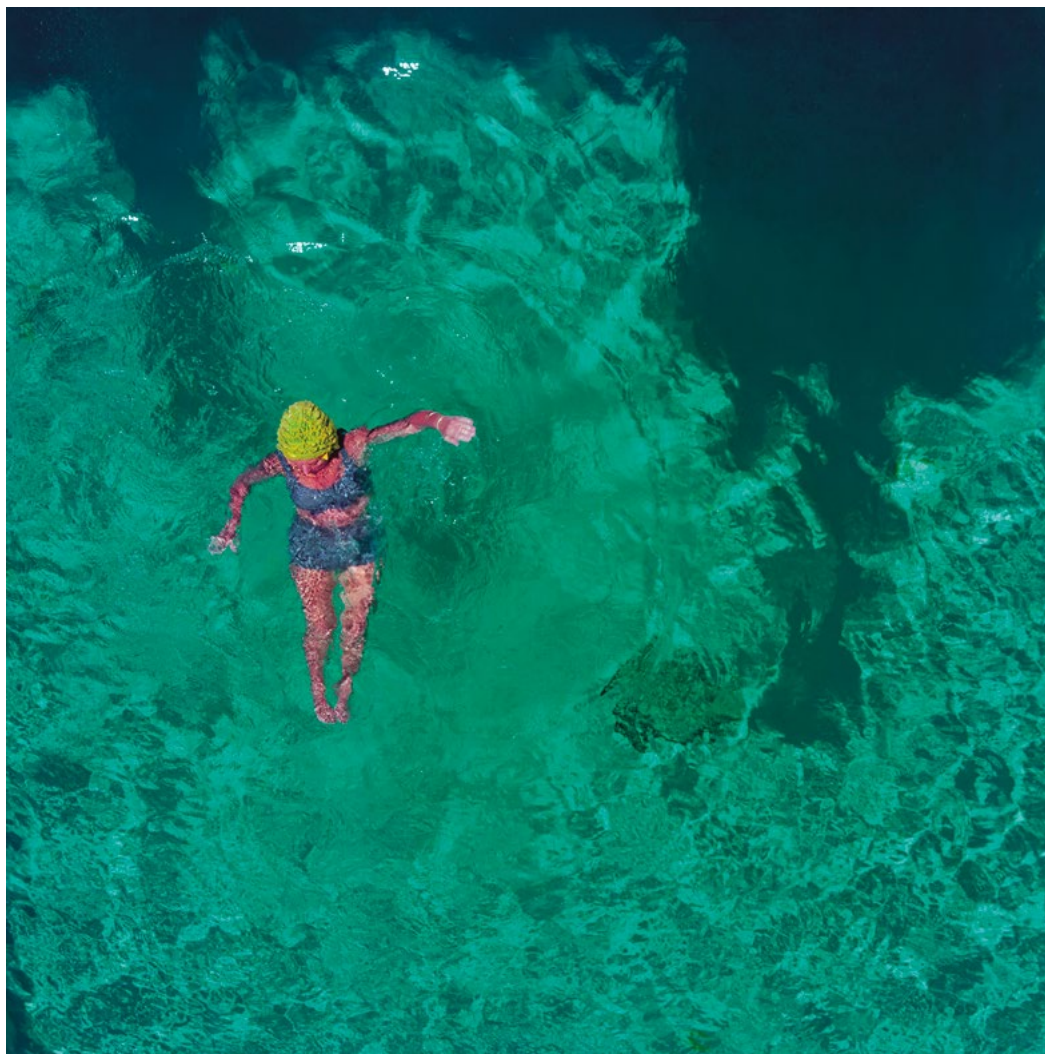

Woman in Velour, Miami Beach, Florida, 1978
Archival pigment print, 12 x 12 in.
Courtesy of Andy Sweet Photo Legacy, Miami, Florida

Moteris su veliūro drabužiu, Majami Bičas, Florida, 1978
Archyvinis atspaudas, 30,5 x 30,5 cm
Iš fotografo kūrybinio palikimo kolekcijos, Majamis, Florida

Leslie Hotel, Miami Beach, Florida, 1978. Archival pigment print, 12 x 12 in. Courtesy of Andy Sweet Photo Legacy, Miami, Florida
„Leslie“ viešbutis, Majami Bičas, Florida, 1978. Archyvinis atspaudas, 30,5 x 30,5 cm. Iš fotografo kūrybinio palikimo kolekcijos, Majamis, Florida

Woman in Pool, Miami Beach, Florida, 1978. Archival pigment print, 12 x 12 in. Courtesy of Andy Sweet Photo Legacy, Miami, Florida

Moteris baseine, Majami Bičas, Florida, 1978. Archyvinis atspaudas, 30,5 x 30,5 cm. Iš fotografo kūrybinio palikimo kolekcijos, Majamis, Florida

Elizabeth Thompson (1954–)

Elizabeth Thompson's paintings are informed by the character, identity, and emotions of specific locations, from the streets of Paris to the mangroves of Florida. Her careful observation of nature is reflected in the meticulously detailed, realist technique that she has refined throughout her career.²¹ Although she has painted views from across the world, she is perhaps best known for her depictions of the Everglades, a preserve she has documented for nearly two decades. While some of her paintings portray verdant, pristine views of the wetlands, in a recent series entitled *Modern Interventions*, Thompson intersperses signs of industry amongst the vegetation, creating jarring, somewhat surreal tableaux. In *All Aboard*, a steel passenger train eclipses the horizon, its wheels submerged in the marsh. The trompe l'oeil vines in the direct foreground seem to emerge from the composition, complicating the division between illusion and reality. Unnerved by the accelerating pace of climate change and environmental disasters, Thompson hopes that her paintings spark a sense of appreciation for the Everglades and a desire to help preserve its fragile, unique ecosystem.²²

Thompson earned her Bachelor of Arts degree from Mount Holyoke College in South Hadley, Massachusetts, and a Master of Fine Arts degree from the Pratt Institute in New York. She also studied painting at the École des Beaux-Arts in Paris. In 2006, she was invited by the National Park Service to be its Artist in Residence in the Everglades. Her work has been shown extensively in solo and group exhibitions, and she was the subject of a major retrospective at the Coral Springs Museum of Art, Florida, in 2019. Her work is in private and public collections, including the McKay Art Museum, San Antonio, Texas, and the Museum of Modern Art, Rio de Janeiro.

Elizabeth Thompson paveikslai yra įkvėpti konkrečių vietovių savitumo, tapatumo ir keliamų emocijų – nuo Paryžiaus gatvių iki Floridos mangrovių. Jos atidumas gamtai atsispindi kruopščiai detalioje, realistinėje technikoje, kurią ji išstobulino per ilgus darbo metus.²¹ Nors yra tapiusi įvairiose pasaulio šalyse, visgi bene geriausiai ji yra žinoma dėl savo paveikslų, atvaizduojančių Everglades pelkes. Šiame draustinyje ji tapė beveik du dešimtmečius. Nors kai kurie jos paveikslai atvaizduoja žaliuojančius, nepalietus šlapžemių vaizdus, neseniai išleistoje serijoje „Modern Interventions“ Thompson tarp augmenijos įterpia užuominų ir apie pramonę, kurdama šiurpą keliančius, kiek siurrealistinius paveikslus. Paveiksle „All Aboard“ horizontą užtemdo keleivinis plieno traukinys, kurio ratai panirę į pelkę. Atrodo, kad iš kompozicijos tiesiai į pirmą planą išnyra trompe l'oeil technika tapyti vijokliai, trindami skirtį tarp iliuzijos ir tikrovės. Nesibaimindama spartėjančios klimato kaitos ar gamtinių katastrofų, Thompson tikisi, kad jos paveikslai paskatins žmones įvertinti Everglades pelkynus bei paragins išsaugoti šią trapią ir unikalią ekosistemą.²²

Thompson įgijo menų bakalauro laipsnį Mount Holyoke College koledže Pietų Hadlyje, Masačusetso valstijoje, ir dailės magistro laipsnį Pratt Institute institute Niujorke. Ji taip pat studijavo tapybą École des Beaux-Arts menų mokykloje Paryžiuje. 2006 m. Nacionalinio parko tarnyba ją pakvietė tapti reziduojančia menininke Everglades draustinyje. Jos darbai buvo plačiai eksponuojami personalinėse ir grupinėse parodose, o 2019 m. Coral Springs Museum of Art muziejuje Floridoje jos garbei buvo surengta plati jos darbų retrospektyva. Jos darbų yra privačiose ir viešosiose kolekcijose, tarp jų McKay Art Museum muziejuje San Antonijuje, Teksase, ir Museum of Modern Art muziejuje Rio de Žaneire.

All Aboard, 2017. Oil on Canvas, 46 x 58 in. Courtesy of the artist, New York, New York
Visi keliauja, 2017. Drobė, aliejiniai dažai, 116,8 x 147,3 cm. Iš menininkės kolekcijos, Niujorkas

Endnotes

- 1 Richard Bickel, "Requiem for an oyster and a way of life in Apalachicola Bay," Tallahassee Democrat, December 21, 2020, <https://www.tallahassee.com/story/life/communities/2020/12/21/requiem-oyster-and-way-life-apalachicola-bay/3939720001/>.
- 2 Anne W. Schultz, "A Documentation of Loss," *Vie Magazine*, January/February 2016, <http://viemagazine.com/article/a-documentation-of-loss/>.
- 3 "Bio," Clyde Butcher, accessed March 15, 2021, <https://clydebutcher.com/about-the-artist/bio/>.
- 4 "America's Everglades: Through the Lens of Clyde Butcher," Naples Botanical Garden, accessed March 15, 2021, <https://www.naplesgarden.org/calendar/americas-everglades-through-the-lens-of-clyde-butcher/>.
- 5 Ibid.
- 6 Gary Monroe, *Mary Ann Carroll: First Lady of the Highwaymen* (Gainesville: University Press of Florida, 2014), 2.
- 7 "Mary Ann Carroll," Florida Highwaymen Painters, accessed March 15, 2021, <https://www.floridahighwaymenartist.com/mary-ann-carroll>.
- 8 "The Homestead: About the Exhibition," Artpace San Antonio, https://artpace.org/works/iair/iair_summer_2018/the-homestead.
- 9 "G Fine Art Presents Zoë Charlton The Migration," East City Art, October 8, 2018, <https://www.eastcityart.com/openings-and-events/g-fine-art-presents-zoe-charlton-the-migration/>.
- 10 Mark Alice Durant, "Zoë Charlton," Iris Project, accessed March 15, 2021, <https://www.irisproject.com/zo-charlton-essay-by-mark-alice-durant>.
- 11 "The Homestead: About the Exhibition," Artpace San Antonio, https://artpace.org/works/iair/iair_summer_2018/the-homestead.
- 12 "James Gibson," The Highwaymen Trail, accessed March 15, 2021, <http://thehighwaymentrail.com/james-gibson/>.
- 13 Gordon K. Hurd, "Alfred Hair," The New York Times, accessed March 15, 2021, <https://www.nytimes.com/interactive/2019/obituaries/alfred-hair-overlooked.html>.
- 14 Chadd Scott, "Florida Highwaymen On Exhibit At Orlando Museum Of Art," Forbes, June 16, 2020, <https://www.forbes.com/sites/chaddscott/2020/06/16/florida-highwaymen-on-exhibit-at-orlando-museum-of-art/?sh=28248282986f>.
- 15 Valley House Gallery & Sculpture Garden, "Press Release- Mark Messersmith: The Weight of Everything," accessed March 15, 2021, <http://www.valleyhouse.com/main.asp?page=3>.
- 16 "Mark Messersmith: When No One is Watching," Gadsden Arts Center & Museum, accessed March 15, 2021, <https://gadsdenarts.org/exhibitions/Messersmith2018>.
- 17 Stephan Apicella-Hitchcock, "Gary Monroe Photographs: South Beach 1977-1986," Visual Arts: Fordham University, last modified January 31, 2021, <https://visualartsfordham.com/gary-monroe-photographs-south-beach-1977-1986/>.
- 18 Edwin McDowell, "David Newell Dies; A Noted Explorer," The New York Times, October 6, 1986, B14.
- 19 Erna K. Allison, "He's All Out for the Outdoors," Palm Beach Post, June 24, 1962, 64.
- 20 "Andy Sweet," Andy Sweet Photo Legacy, accessed March 15, 2021, <https://www.andysweetphotolegacy.com/about>.
- 21 Bruce Helander, "Every Picture Tells a Story" in Elizabeth Thompson- Forty Years of Painting, the Coral Springs Museum of Art, published May 12, 2020, <https://issuu.com/thompson.antonial/docs/elizabeththompson-12112018-final>.
- 22 "Elizabeth Thompson: Stories from the Everglades," Leila Heller Gallery, accessed March 15, 2021, <http://www.leilahellergallery.com/exhibitions/elizabeth-thompson-stories-from-the-everglades>.

Acknowledgments

Washington, D.C.

Braden Malnic, Curator / *Kuratorius*
Carolyn Yates, Curatorial Assistant / *Kuratoriaus asistentė*
Jamie Arbolino, Registrar / *Fondų saugotojas*
Tabitha Brackens, Managing Editor / *Atsakingoji redaktorė*
Tori See, Editor / *Redaktorė*
Megan Pannone, Editor / *Redaktorė*
Amanda Brooks, Imaging Manager and Photographer / *Maketuotoja ir fotografė*

Vilnius

Virgilijus Dudutis, Carpenter / *Stalius*
Jūratė Kirvaitienė, Cultural Specialist / *Kultūros programų specialistė*
Julija Kupstytė, Translator / *Vertėja*
Shaun McGuire, General Services Officer / *Bendrijų paslaugų skyriaus vadovas*
Caitlin Nettleton, Assistant Public Affairs Officer / *Viešųjų ryšių skyriaus vadovės pavaduotoja*
Vytautas Neviera, Strategic Content Coordination Specialist / *Strateginės komunikacijos*
Karolis Poškus, Carpenter / *Stalius*
Sara Veldhuizen Stealy, Public Affairs Officer / *Viešųjų ryšių skyriaus vadovė*
Laura Stepanauskaitė, Photographer / *Fotografė*
Vidminas Samardokas, Engineer / *Inžinierius*

Vienna

Nathalie Mayer, Graphic Designer / *Grafikos dizainerė*

Manila

Global Publishing Solutions, Printing / *Spauda*

Art in Embassies

U.S. DEPARTMENT *of* STATE

Published by Art in Embassies • U.S. Department of State, Washington, D.C. • <https://art.state.gov/> • June 2022