

Elizabeth Catlett (mexicana, nacida en Estados Unidos, 1915–2012)

Una segunda generación, de Para mi pueblo, 1992

Libro ilustrado con seis litografías a color y con texto de Margaret Walker (1915-1998)

Hoja: 21 7/8 x 18 3/8 pulgadas

Publicado por The Limited Editions Club, Nueva York

Colección Carol y Seymour Haber

© Artists Rights Society

2008.73.9a,b

Elizabeth Catlett es celebrada como una de las artistas negras más importantes del siglo XX. Es conocida por su compromiso con la justicia social y política, temas que se repiten en sus grabados, pinturas y esculturas. “Siempre he querido que mi arte sirva a mi pueblo, que nos refleje, que nos relacione, que nos estimule, que nos haga conscientes de nuestro potencial”, declaró.

Nacida en un hogar de clase media en Washington DC, Catlett fue nieta de personas que habían sido esclavizadas y conoció sus historias de lucha a una edad temprana. Dedicó su vida al arte, inscribiéndose en la Universidad Howard, y luego obtuvo el título de maestra en artes en la Universidad de Iowa, donde estudió con Grant Wood, quien la animó a representar imágenes de la cultura negra. Después de algunos trabajos y entrenamiento en Nueva Orleans y Chicago, Catlett se mudó a Nueva York. Un punto de inflexión llegó en 1946, cuando la artista ganó la beca Julius Rosenwald, lo que le permitió mudarse a la Ciudad de México. Se involucró en el Taller de Gráfica Popular, y desarrolló un talento para el grabado. La vida en México le ofreció a Catlett un respiro del racismo que experimentó en los Estados Unidos, y encontró artistas afines que compartían su compromiso con los derechos de los trabajadores, los negros y las mujeres. En 1962, se convirtió en ciudadana de México.

A Second Generation comes from an artist's book. Often paired with text, artists' books are a hybrid artform combining fine art, literature, and bookbinding. In 1992, in honor of Margaret Walker's first poetry collection with its seminal poem "For My People," The Limited Editions Club commissioned Catlett to make six lithographs to accompany Walker's work. (Walker and Catlett had become friends and roommates at the University of Iowa in 1940.) Rather than illustrating the poem literally, Catlett transforms Walker's powerful words about the Black experience into iconic images. Together, Catlett's words and Walker's text explore hope and despair, as well as the simple joys of life.

Una segunda generación proviene de un libro de artista. Frecuentemente combinados con texto, los libros de artista son una forma de arte híbrida que combina bellas artes, literatura y encuadernación. En 1992, en honor al cincuentenario de la publicación del poema seminal de Margaret Walker, "Para mi pueblo", el sello Limited Editions Club contrató a Catlett para hacer seis litografías para acompañar el trabajo de Walker. (Walker y Catlett se habían convertido en amigas y compañeras de cuarto en la Universidad de Iowa en 1940.) En lugar de ilustrar el poema literalmente, Catlett transforma las poderosas palabras de Walker sobre la experiencia negra en imágenes icónicas. Juntas, las palabras de Catlett y el texto de Walker exploran la esperanza y la desesperación, así como las simples alegrías de la vida.

Walker termina "Para mi pueblo" con un llamado a la acción que es tan vigente hoy como lo fue en 1937:

Que se levante una nueva tierra. Que nazca otro mundo. Que una paz sangrienta sea escrita en el cielo. Que una segunda generación llena de valentía brote; que un pueblo que ama la libertad llegue a crecer. Que una belleza llena de sanación y la fuerza de un último aprieto sean el pulso de nuestros espíritus y nuestra sangre. Que las canciones marciales sean escritas, que las canciones de muerte desaparezcan. Que una raza de hombres se levante ahora y tome el control.

Este proyecto es posible gracias a una beca de la

— FOUNDATION —

Art Terms

Litografía: Un proceso de impresión que funciona según el principio de que el aceite y el agua se repelen entre sí. El artista dibuja en una piedra plana o una placa de metal utilizando una sustancia grasa para que la tinta se adhiera a ellos, mientras que las áreas sin imagen se hacen repelentes de tinta. (Adaptado del [Glosario Tate de términos de arte](#))

Ver Presión + Tinta: [Proceso de Litografía](#) en el Museo de ArteModerno

Libro de artista: Los libros de artista son libros hechos o concebidos por artistas. Hay artistas que hacen libros y artistas de libros que producen trabajos exclusivamente en ese medio, así como ilustradores, tipógrafos, escritores, poetas, encuadernadores, impresores y muchos otros que trabajan solos o en colaboración para producir libros de artista. [Del Museo Victoria & Albert](#)

Discusión y Actividades

1. ¿Qué está pasando en esta foto? Escribe un párrafo que describa lo que ves. ¿Cómo relacionas el retrato de dos personas enmarcadas en rojo, dorado y blanco con las figuras azules a lo largo de la parte inferior de la imagen?
2. ¿Qué notas sobre la forma en que Elizabeth Catlett usa la línea, la forma y el color en esta imagen? ¿Cómo te hace sentir su uso de estos elementos? ¿Qué partes de la imagen sugieren movimiento y qué partes sugieren quietud? ¿Cómo contribuye este contraste o tensión entre el movimiento y la quietud al impacto global de la obra?
3. Considera esta imagen, *Una segunda generación*, en relación con las otras cinco imágenes del libro *Para mi pueblo* (visible en las colecciones en línea del Museo de Arte de Portland). ¿Qué escenas retrata Catlett? ¿Qué transmite sobre la vida y las experiencias de los pueblos negros en el Estados Unidos del siglo XX?
4. Catlett creó estos grabados en 1992 en respuesta al poema de Margaret Walker "Para mi pueblo", publicado originalmente en 1937. Lee el poema de Margaret Walker (disponible en [poetryfoundation.org](#)). ¿Qué le está dando Walker a su pueblo o deseando para él? ¿Cómo los grabados de Elizabeth Catlett dan una interpretación visual de los poemas de Walker y crean un diálogo entre la palabra y la imagen?
5. Hay un lapso de 50 años entre la escritura del poema y la creación de las imágenes, sin embargo, las palabras de Walker se sintieron tan relevantes a finales del siglo XX como lo hicieron en la década de 1930. ¿Resuenan con tu sentido del mundo de hoy? ¿De qué manera?
6. Mientras que, en este caso, el arte visual de Catlett se inspiró en el poema de Walker, a menudo la inspiración artística fluye en la otra dirección. Un poema efrástico describe o responde a otra obra de arte. Dedicar tiempo a observar detenidamente *Una segunda generación* de Catlett o cualquier otra obra de arte que te interese. Luego, escribe un poema en respuesta. Consulta este recurso, [10 Poemas Efrásticos](#), de Jonathan Aprea para ver ejemplos contemporáneos.

portlandartmuseum.org/learn/educators

Accede a pósters en PDF, mapas y recursos adicionales en línea.

Encuentra programas para educadores y estudiantes.

Entrada gratuita para jóvenes de 17 años y menores.

Desarrollado con el apoyo y colaboración de AB Cultural Drivers, LLC.