

Untitled (Dancer), c. 1922, by Emilio Amero

Sin título (Danzante), c. 1922, Emilio Amero

About the Artist

Emilio Amero came of age during the Mexican Revolution. As a young artist, he played a part in a cultural movement that set out to express the identity of a new and constantly evolving nation.

When Amero was born in 1901, his family was living in the village of Ixtlahuaca (isht-lah-HWA-kah), just northwest of Mexico City. Though their name came from Italian ancestors, the Amero family, like many in Mexico, traced their heritage back to a mix of Spanish and Otomi Indian roots. Emilio's father worked on the railroad, an important part of the industrialization and modernization of the country during the presidency of General Porfirio Díaz. The family moved to Mexico City when Emilio was eight, and in 1911 he began his studies in art at the Academy of San Carlos.

That same year, Díaz's regime was toppled by revolution. In the period of change that followed, Amero's artistic training was impacted by a powerful idea: that modern art of authentically Mexican character would draw on aspects of national identity (or Mexicanidad). After his graduation, Amero got a job drawing pre-Columbian objects at the National Archaeology Museum. In 1922, he was among the first artists to participate in the public mural projects sponsored by the revolutionary government, working alongside important artists such as Diego Rivera.

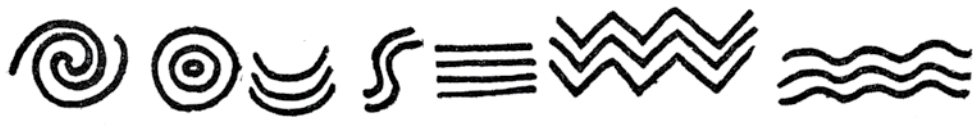
Like many Mexican artists, Amero spent time living and working outside of his homeland. In 1925, he left Mexico for Cuba and then New York City, where he joined a vibrant group of expatriates. He returned to Mexico several times, but the United States became his permanent home from 1933 until his death in 1976. In his lifetime, he had ten solo exhibitions and a successful teaching career at the Universities of Washington and Oklahoma, and he's credited with leading a renaissance in lithography and other graphic arts in Mexico that paralleled the mural renaissance.

Let's Look

- What kinds of lines and shapes can you find?
- How does your eye move through this picture?
- What are three words you would use to describe this painting? What did you see that made you choose those words?
- How did Amero make it look as though the person is dancing?
- Can you pose like this dancer? What might the rest of the dance look like?

Let's Look Again

- Select one of these motifs. [Optional: teacher could give each student a card showing one motif.] Where can you find it in the artwork?

Above: Illustration from Adolfo Best Maugard, *A Method for Creative Design* (New York & London: A. A. Knopf, 1926), p. 3.

- How does Amero combine the motifs to create patterns and designs similar to this flower? Does he stick strictly to Best Maugard's seven motifs or does he include some of his own?

Left: Illustration from Adolfo Best Maugard, *A Method for Creative Design* (New York & London: A. A. Knopf, 1926), p. 21.

- Compare this painting to pictures of pre-Columbian art from Mexico. Can you find any of the same motifs?
- Compare this painting to works by Diego Rivera, another Mexican artist working in this time period. How would you describe their similarities and differences? What does each reveal about Mexican art or culture?

Acerca del artista

Emilio Amero alcanzó la adolescencia durante la Revolución Mexicana. Como joven artista participó en el movimiento cultural que se propuso expresar la identidad de una nueva nación en evolución constante.

Amero nació en 1901, cuando su familia vivía en el municipio de Ixtlahuaca, al noroeste de la Ciudad de México. Aunque su apellido venía de antepasados italianos, las raíces de la familia Amero, al igual que muchas en México, eran una combinación española y otomí. El padre de Emilio trabajaba en los ferrocarriles, un sector importante de la industrialización y modernización del país durante la presidencia del general Porfirio Díaz. La familia se mudó a la Ciudad de México cuando Emilio tenía ocho años. En 1911, inició sus estudios de arte en la Academia de San Carlos.

Ese mismo año, el régimen de Díaz fue derrocado por la revolución. Durante el periodo de cambio que siguió, el aprendizaje artístico de Amero recibió la influencia de una idea vigorosa: que el arte moderno de auténtico carácter mexicano se basaría en aspectos de la identidad nacional o mexicanidad. Después de graduarse, Amero obtuvo empleo como dibujante de objetos prehispánicos en el Museo Nacional de Arqueología. En 1922, formó parte del grupo de los primeros artistas en participar en proyectos de murales públicos auspiciados por el gobierno revolucionario, y trabajó al lado de artistas importantes como Diego Rivera.

Al igual que muchos artistas mexicanos, Amero vivió y trabajó en el extranjero. En 1925, viajó a Cuba y después a la ciudad de Nueva York, donde se incorporó a un dinámico grupo de expatriados. Regresó a México en varias ocasiones, pero Estados Unidos se convirtió en su hogar permanente desde 1933 hasta su muerte en 1976. En vida, tuvo diez exposiciones individuales; además, destacó como profesor en las universidades de Washington y de Oklahoma. Asimismo, desempeñó un papel clave en el renacimiento de la litografía y otras artes gráficas en México, movimiento que se desarrolló de manera paralela al renacimiento del muralismo.

Veamos

- ¿Qué tipos de líneas y formas puedes encontrar?
- ¿Cómo se mueve tu mirada al recorrer esta pintura?
- ¿Cómo describirías esta pintura usando sólo tres palabras? ¿Qué viste que te hizo elegir estas palabras?
- ¿Qué hizo Amero para lograr que la persona pareciera estar bailando?
- ¿Puedes posar como este danzante? ¿Cómo sería el resto de esta danza?

Veamos de nuevo

- Selecciona uno de estos motivos. [Opcional: el maestro puede dar a cada estudiante una tarjeta con un motivo.] ¿Dónde puedes encontrar ese motivo en esta obra de arte?
- ¿Cómo combina Amero los motivos para crear patrones y diseños similares a esta flor? ¿Utiliza sólo los siete motivos de Best Maugard o incluye otros motivos propios?
- Compara esta pintura con imágenes del arte prehispánico de México. ¿Puedes encontrar algunos motivos iguales?
- Compara esta pintura con obras de Diego Rivera, otro artista mexicano que trabajó durante la misma época. ¿Cómo describirías las similitudes y las diferencias? ¿Qué revela cada uno acerca del arte o la cultura de México?

Date-Stone, 1300–1500, Mexico (Aztec?) (Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg Collection, 1950/1950-134-374)

Piedra de fecha, 1300–1500, México (¿azteca?) (Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg Collection, 1950-134-374)

Untitled (Dancer)

c. 1922

Matte opaque paint with gold and silver metallic paints over graphite on board
20 3/8 × 15 1/8 inches (51.8 × 38.4 cm)

Emilio Amero
Mexican, 1901–1976

Philadelphia Museum of Art: Purchased with the J. Stoddell Stokes Fund, 2014-76-1

About the Artwork

Emilio Amero painted this dancer at a time when Mexican artists were greatly interested in rejecting foreign influences in favor of expressing ideas of national culture or Mexicanness. The image shows the influence of the teaching philosophy of Adolfo Best Maugard, who devised a "method for creative design" inspired by basic elements he associated with pre-Columbian and Mexican folk arts, and with ancient art worldwide.

The outline of the leaping figure against a red background is simple and intentionally almost childlike. Over this basic form is an explosion of decorative embellishment. His costume is covered in wavy lines and spiraling patterns that create the movement and energy of the dance in the way our eyes move around the picture. Not to be contained by the clothing, the waves burst over the dancer's head, crowning him with the fire of a silver sun. A forest of whirling flowers, circles, and starlike dot clusters in sparkling gold paint surrounds him. This intense image is contained by a border, framing it in a wave of deep blue and cool grey.

Amero brings unity to this complex image through the repeating motifs used to construct the patterns. According to Best Maugard's method, even the most complex of elements can be broken down into seven primary graphic elements: the spiral, the circle, the half-circle, the S motif, the curved line, the zigzag line, and the straight line. The back of the painting has a quick sketch of the dancer in an early version of the pose and is also stamped with a label from the Movimiento Pro Arte Mexicano (Pro Mexican Art Movement), an initiative organized by Best Maugard to carry his method to teachers and students throughout Mexico.

The Mexican government, believing the method reflected the new nation's ideals, instituted it in elementary schools around Mexico City from 1921 to 1924. By using simple forms to construct complex images, the Best Maugard method made learning to draw widely accessible. The recipe did not limit individual expression and creativity but set the groundwork for individual artists to transform or recombine motifs in new ways. In contrast to the way earlier regimes limited access to visual arts training to an elite minority, the new curriculum democratized art education by supporting the individual creativity and self-expression of all citizens of the new Mexico.

Untitled (Dancer), reverse

Sin título (Danzante), reverso

Sin título (Danzante)

c. 1922

Pintura opaca mate con pinturas metálicas doradas y plateadas sobre grafito, sobre madera 20 3/8 × 15 1/8 pulgadas (51.8 × 38.4 cm)

Emilio Amero
Mexicano, 1901–1976

Philadelphia Museum of Art: Adquisición con el J. Stoddell Stokes Fund, 2014-76-1

Acerca de esta obra

Emilio Amero pintó este danzante durante la época en que los artistas mexicanos tenían gran interés en rechazar influencias extranjeras y explorar la expresión de ideas acerca de la cultura nacional o mexicanidad. La imagen muestra la influencia de la filosofía de enseñanza de Adolfo Best Maugard, quien concibió un "método de diseño creativo" inspirado en elementos básicos que asociaba con el arte prehispánico, el arte popular mexicano y el arte antiguo en el mundo entero.

El contorno de la figura que salta sobre un fondo rojo es simple y deliberadamente casi infantil. Sobre esta forma básica aparece una explosión de belleza ornamental. El traje está cubierto por líneas ondulantes y espirales que guían nuestra mirada hasta recrear en nosotros el movimiento y la energía de la danza. Las ondas, lejos de permanecer contenidas en el ropaje, estallan por encima de la cabeza del danzante y lo coronan con el fuego de un sol plateado. El personaje está rodeado por un bosque de flores arremolinadas, por círculos y puntos agrupados como estrellas en pintura dorada fulgurante. Esta imagen intensa está contenida por un borde que la enmarca con una ola de azul profundo y gris frío.

Amero da unidad a esta imagen compleja mediante la repetición de motivos que utiliza para construir los diseños. Conforme al método de Best Maugard, incluso los elementos más complejos pueden dividirse en siete elementos gráficos primarios: la espiral, el círculo, el medio círculo, la forma de S, la línea curva, la línea en zigzag y la línea recta. En el reverso de la pintura aparece un boceto rápido del danzante en una versión temprana de la pose. También muestra el sello del Movimiento Pro Arte Mexicano, una iniciativa organizada por Best Maugard para transmitir su método a maestros y estudiantes en todo México.

El gobierno mexicano, al considerar que el método reflejaba los ideales de la nueva nación, lo implantó en las escuelas primarias de la Ciudad de México desde 1921 hasta 1924. Al usar formas simples para construir imágenes complejas, el método Best Maugard dio amplio acceso al aprendizaje del dibujo. La receta no limitó la expresión o creatividad individual sino que sentó las bases para que los artistas transformaran o recombinaran motivos de nuevas maneras. A diferencia de regímenes anteriores que daban acceso a la educación de las artes plásticas sólo a una minoría elitista, el nuevo plan de estudios democratizó la educación artística mediante el apoyo a la creatividad y expresión individual de todos los ciudadanos del nuevo México.

Bank of America is the National Sponsor of Paint the Revolution.

Bank of America

In Philadelphia, the exhibition is made possible by the National Endowment for the Humanities, the National Endowment for the Arts, The Women's Committee of the Philadelphia Museum of Art, the Robert J. Kleberg, Jr. and Helen C. Kleberg Foundation, Christie's, Birrbo Bakeries USA, The Mexican Society of Philadelphia in honor of Henry Clifford, and The Annenberg Foundation Fund for Major Exhibitions, with additional support from Barbara B. and Theodore R. Aronson, Martha Hamilton Morris and I. Wistar Morris III, G. Theodore and Nancie Burkett, an anonymous donor, and other generous donors.

The accompanying catalogue in English and Spanish is made possible by the Mary Street Jenkins Foundation. The English-language edition is additionally supported by the Davenport Family Foundation, The Andrew W. Mellon Fund for Scholarly Publications at the Philadelphia Museum of Art, and by Furthermore: a program of the J.M. Kaplan Fund.

Exhibition education programs generously supported by PECCO.

Exhibition travel courtesy of American Airlines.

The Museum gratefully acknowledges media partner Time Out.

The Museum recognizes community outreach partners the Consulate of Mexico in Philadelphia and the Mexican Cultural Center.

Credits as of October 7, 2016