

**Mary Lovelace
O'Neal
New Work:
SFMOMA
*Nuevo Trabajo***

L Hoxa
InternationART
N.59 Julio/July 2024
lhoa.art

**Mary Lovelace
O'Neal
New Work:
SFMOMA
*Nuevo Trabajo***

MARY LOVELACE O'NEAL

For sixty years, Mary Lovelace O'Neal (b. 1942, Jackson, Mississippi; based in Oakland and Mérida, Mexico) has explored materials, color, and the dynamic relationship between abstraction and figuration. As a graduate student at Columbia University in the late 1960s, she began to experiment with lampblack pigment—powdered soot created from burnin-goil-which she rubbed and pressed into her canvases. Lovelace O'Neal used this technique to address three subjects at the fore of art and culture at that moment, which she describes as “surface flatness, black as a color, and blackness as an existential, racial experience.” The artist would then apply an array of materials—acrylic, oil, and house paints; gasoline; glitter; masking tape; and string—resulting in compositions that introduce narrative and visual play to the velvety, black expanses. Lovelace O'Neal's recent paintings begin with a black ground, but color remains foundational to her approach. For her, painting with color has always involved surprise, which she likens to “dancing with the paint.” In these works, the artist continues her experimentation with abstraction while allowing representational

moments to emerge freely. When she moved several years ago to her studio in Mérida, Lovelace O'Neal thought she would start afresh in a new environment, only to find intuitive forms carrying over into her next artistic chapter. Now we recognize figuration hiding in plain sight—abstracted black panther forms from the 1980s have transformed into audacious horses amid fugitive marks and unzipped colors from her 1970s lampblack abstractions. Carrying the visual traces of a lifelong pursuit, Lovelace O'Neal's canvases mesmerize with enigmatic layers of her decisive presence.

Eungie Joo

Curator and Head of Contemporary Art

with Alison Guh, Curatorial Associate of Contemporary Art

Significant support for New Work: Mary Lovelace O'Neal is provided by Mary Jane Elmore, Deborah and Kenneth Novack, and Robin Wright and Ian Reeves.

Meaningful support is provided by Alka and Ravin Agrawal Jessica and Matt Farron, Adriane Iann and Christian Stolz, and Gary Steele and Steven Rice.

MARY LOVELACE O'NEAL

Durante sesenta años, Mary Lovelace O'Neal (n. 1942, Jackson, Mississippi; basada en Oakland y Mérida, México) ha explorado los materiales, el color y la dinámica Relación entre abstracción y figuración. Como estudiante de posgrado en Universidad de Columbia a finales de los años 1960, comenzó a experimentar con negro de humo pigmento (hollín en polvo creado al quemar aceite) que frotó y presionado en sus lienzos. Lovelace O'Neal utilizó esta técnica para abordar tres temas en el centro del arte y la cultura en ese momento, que ella describe como "planitud de superficie, negro como color y negrura como elemento existencial y racial "experiencia." Luego, el artista aplicaría una variedad de materiales: acrílico, óleo y pinturas para el hogar; gasolina; Brillantina; cinta adhesiva; y cuerdas, dando como resultado composiciones que introducen un juego narrativo y visual en las aterciopeladas extensiones negras.

Las pinturas recientes de Lovelace O'Neal comienzan con un fondo negro, pero el color permanece fundamental para su enfoque. Para ella pintar con color siempre ha implicado sorpresa, que ella compara con "bailar con la pintura". En estas obras, el artista continúa su experimentación con la abstracción mientras permite la representación momentos para emerger libremente.

Cuando se mudó hace varios años a su studio en Mérida, Lovelace O'Neal pensó que comenzaría de nuevo en un nuevo entorno, sólo para encontrar formas intuitivas que se trasladan a su siguiente capítulo artístico. Ahora reconocemos la figuración escondida a simple vista: formas abstractas de pantera Negra de los años 1980 se han transformado en caballos audaces entre marcas fugitivas y colores abiertos de sus abstracciones en negro humo de los años 70. Llevando lo visual rastros de una búsqueda de toda la vida, los lienzos de Lovelace O'Neal hipnotizan con enigmáticos capas de su presencia decisiva.

Eungie Joo

*Curadora y Responsable de Arte Contemporáneo
con Alison Guh, curadora asociada de arte contemporáneo*

Apoyo significativo para New Work: Mary Lovelace O'Neal es proporcionada por Mary Jane Elmore, Deborah y Kenneth Novack, y Robin Wright y Ian Reeves. Alka y Ravin Agrawal, Jessica y Matt brindan un apoyo significativo Farron, Adriane Lann y Christian Stolz, y Gary Steele y Steven Rice.

Mary Lovelace O'Neil

Maestro Rolando Castellón comments that he interfered when he held a personal exhibition of Mary Lovelace O'Neil, an artist of African descent at the San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) in 1979, and at the Museum of Contemporary Art and Design (MADC) in 1994.

The curator adds: "She had started her artistic career in New York, but settled in California when she was hired as an art professor at the famed University of California at Berkeley. As an active artist she was known almost as a myth because she exhibited sporadically in the rancid discriminatory environment of Northern California.

The exhibition at the SFMOMA, Castellón adds, was carried out normally, but at the end of the inauguration, O'Neil asked me, rhetorically. "I... and now what? (now what?).

Nearly fifty years later she has the answer in her current exhibition at the San Francisco Museum, and her work continues to be presented by the Marianne Boesky Gallery in New York." Finally, when colleague Castellón served as chief curator at the MADC of Costa Rica (1994-98), he proposed the exhibition entitled "The Walls Speak", and included the work of Mary Lovelace O'Neil, for which we had the opportunity to meet in person the artistic work of this important North American creator. L.F.Q. July 2024

Comenta el maestro Rolando Castellón que él tuvo injerencia al realizar una muestra personal de Mary Lovelace O'neil, artista afrodescendiente en el San Francisco Museo de Arte Moderno (SFMOMA) 1979, y en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) en 1994.

Agrega el curador: "Ella había iniciado su carrera artística en Nueva York, pero se estableció en California al ser contratada como profesora de arte en la afamada Universidad de California en Berkeley. Como artista activa se le conocía casi como un mito pues exponía esporádicamente en el rancio ambiente discriminatorio del Norte californiano.

La exposición en el SFMOMA -agrega Castellón-, se llevó a efecto normalmente, pero al final de la inauguración, O'neil me preguntó, retóricamente. "... and now what? (ahora qué?).

Casi cincuenta años después ella tiene la respuesta en su presente exposición en el Museo de San Francisco, y su obra sigue siendo presentada por Marianne Boesky Gallery de Nueva York."
/Castellón, R. Documento en redes)

Finalmente, cuando el colega Castellón fungía como curador jefe en el MADC de Costa Rica (1994-98), propuso la exhibición titulada "Las paredes hablan", e incluía la obra de Mary Loveace O'neil, por lo cual tuvimos la oportunidad de conocer en persona la obra artística de esta importante creadora norteamericana. LFQ. Julio 2024

Lovelace at the SFMOMA: Poetics of the horizon

The North American painter Mary Lovelace O'Neal, exhibits at the San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), California, between March and October 2024. It is an intense artistic proposal that is between two large fronts, as in the field of battle, that of everyday life and a reality experienced in some parts of the world that rob us of peace, like wars, but said with the poetics of an art to reflect:

Between black and white, between painting and non-painting, between inherited myth and the existential narratives of the community, it proposes us to think about the space and non-space of the significance of an art that reinvents itself.

The perhaps most compelling sign of Lovelace's critical manifestation is its unusual heterogeneous materiality in contemporary painting, as the curator of the exhibition points out: "carbon black pigment (powdered soot created from burnt oil, which was rubbed and pushed on his canvases), which allowed him to address "the flatness of the surface, black as a color and blackness as an existential and racial experience" (curatorial text). And I say surprising, insofar as it addresses with such dissimilar materiality, not only a new language for its canvases and horizons

(language of the format) that debate signs of abstraction, figuration and Informalism in the painting of this part of the third decade. of the 21st century.

I notice approaches that visualize the brawl and in whose blackened remnants appears the absurdity of promoting superiority despite death, hunger, the destruction of the environment, as is happening in Palestine and Ukraine, devastation in which those most affected, as usually happens, are always the most disadvantaged.

Perhaps my reading is pessimistic, an impact caused by black and the rigorous use of color - those grayish pinks and violets of today's new painting -, with accentuations located in certain areas of those large canvases with their conceptual triggers.

These horizons are more unusual, as to dare to imbue them, as this artist does, with some hope, that they are not a final experience and total destruction seen in the detritus of a failed culture, which this sensitive artist wishes to recompose, reinvent, restore as a tactic of Complexity: that does not see limits but rather opportunities to become edges but of a new and hopeful beginning.

LFQ. July 2024

Lovelace at the SFMOMA: Poéticas del horizonte

La pintora norteamericana Mary Lovelace O'Neal, exhibe en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA), California, entre marzo y octubre de 2024. Se trata de una intensa propuesta artística que está entre dos grandes frentes, como en el campo de batalla, el de la cotidianidad y una realidad vivenciada en algunas partes del mundo que nos roban la paz, como las guerras, pero dichos con la poética de un arte para reflexionar: Entre el blanco y el negro, entre la pintura y la no pintura, entre el mito heredado y las narrativas existenciales de la colectividad, nos propone pensar en el espacio y el no espacio de la significación de un arte que se reinventa a sí mismo.

El signo quizás más contundente de la manifestación crítica de Lovelace, es su heteróclita materialidad poco usual en la pintura contemporánea, como señala la curadora de la muestra: "pigmento negro de humo (hollín en polvo creado a partir de aceite quemado, que frotó y empujó en sus lienzos), lo que le permitió abordar "la planitud de la superficie, el negro como color y la negrura como una experiencia existencial y racial" (texto curatorial).

Y digo sorprende, en tanto aborda con esa materialidad tan disímil, no solo un nuevo lenguaje para sus lienzos y horizontes (lenguaje

del formato) que debaten signos de la abstracción, la figuración y el Informalismo en la pintura de esta parte de la tercera década del siglo XXI.

Advierto abordajes que visualizan la reyerta y en cuyos remanentes renegridos asoma el absurdo de potenciar superioridad a pesar de la muerte, el hambre, la destrucción del entorno, como está ocurriendo en Palestina y Ucrania, devastación en la cual los más afectados, como suele suceder, son siempre los más desfavorecidos.

Quizás mi lectura sea pesimista, impacto que me provoca el negro y el uso riguroso del color -de esos rosas y violetas agrisados de la nueva pintura de hoy-, con acentuaciones localizadas en ciertas zonas de aquellos amplios lienzos con sus detonantes conceptuales. De mayor manera inusual son esos horizontes, como para atreverse a impregnarles, como lo hace esta artista, de alguna esperanza, de que no sean una experiencia final y destrucción total advertidos en los detritos de una cultura fallida, que esta sensible artista desea recomponer, reinventar, restaurar como una táctica de la Complejidad: que no ve límites sino oportunidades para que se conviertan en bordes pero de un nuevo y esperanzador comienzo.
LFQ. Julio 2024

Mary Lovelace O'Neal
New Work: SFMOMA

Mary Lovelace O'Neal's new large format paintings pulse with a frenetic energy, figures and forms wrestling against black voids. There's a strength to the brushstrokes, slashing across the dark landscapes in bursts of lurid color - acidic yellows, electric blues, hot pinks that arrest the eye. One senses the artist's hand moving with an urgent and deliberate mission.

The paintings confront us with a disquieting vision - figures and forms emerging from and dissolving into darkness, rendered in feverish strokes of color against black backgrounds. There's an air of fin de siècle decadence.

In *La Pietà*, a figure in electric blue and lavender slouches in the foreground, its canine head a void of black. Behind it looms another presence, yellow and ominous. Outline of a relaxed seated figure. The eye is drawn to flashes of white - implied objects defining space- hovering at the edges. The effect is one of unease, and contemplation.

As the sequence progresses, we see bodies contorting, merging with abstract forms. In Marti Gras Umbrellas & Fireflies, a green figure (horse?) arches beneath a pink umbrella-like shape. There's a sense of shelter and exposure, of vulnerability. Lines and shapes intersect chaotically. Any sense of coherent space or perspective is abandoned. What is left to be revealed?

By the third canvas, *Raining in Milano*, only ghostly outlines of horses remain, their bodies dissipating into streaks of color.

In the fourth work, Dr. Alcocer's Corsets for Horses, the forms have grown more frantic - a tangle of white and turquoise limbs, heads reduced to rudimentary outlines.

Again we see recurring motifs - fragmented bodies, stark color contrasts, a pervasive sense of disorder and disintegration. In the final image, Frances, a horse-like form emerges from swirls of black and white. Its body twists unnaturally. Pink and yellow accents jar against the monochrome palette.

And yet there's a strange beauty here too, in the vibrant colors and fluid forms. Like a fever dream or a drug-induced hallucination, these images captivate even as they unsettle. They remind us that creation and destruction are two sides of the same coin, that beauty and entropy often walk hand in hand.

What are we to make of these visions? Do they speak to our modern condition - our fractured sense of self, our tenuous grasp on reality in an age of unreality. The artist gives form to our collective fears, to the shapeshifting anxiety that haunt the edges of our consciousness.

It may speak to the limits of representation itself - the impossibility of capturing a lived experience in static images.

perhaps that's the point - to confront us with the vast unknown that lurks beneath the surface of our ordered lives.

Ultimately, they confront us with their own provocative presence to discover order within the abstract.

pf

Mary Lovelace O'Neal
Nuevo Trabajo: SFMOMA

Las nuevas pinturas de gran formato de Mary Lovelace O'Neal palpitan con una energía frenética, figuras y formas luchando contra vacíos negros. Hay fuerza en las pinceladas, que atraviesan los paisajes oscuros en ráfagas de colores chillones: amarillos ácidos, azules eléctricos, rosas intensos que atrapan la vista. Se siente la mano del artista moviéndose con una misión urgente y deliberada. Las pinturas nos enfrentan a una visión inquietante: figuras y formas que emergen de la oscuridad y se disuelven en ella, representadas en febriles trazos de color sobre fondos negros. Hay un aire de decadencia de fin de siglo.

En *La Pietà*, una figura vestida de azul eléctrico y lavanda se inclina en primer plano, con su cabeza canina en un vacío negro. Detrás se asoma otra presencia, amarilla y siniestra. Contorno de una figura sentada relajada. La mirada se ve atraída por destellos blancos (objetos implícitos que definen el espacio) que flotan en los bordes. El efecto es de inquietud y contemplación.

A medida que avanza la secuencia, vemos cuerpos contorsionándose, fusionándose con formas abstractas. En *Marti Gras Umbrellas & Fireflies*, una figura verde (¿un caballo?) se arquea debajo de una forma rosada parecida a un paraguas. Hay una sensación de refugio y exposición, de vulnerabilidad. Líneas y formas se cruzan caóticamente. Se abandona cualquier sentido de espacio o perspectiva coherente. ¿Qué queda por revelar?

En el tercer lienzo, *Lloviendo en Milán*, sólo quedan siluetas fantasmales de caballos, cuyos cuerpos se disipan en rayas de color.

En la cuarta obra, *Corsés para caballos del Dr. Alcocer*, las formas se han vuelto más frenéticas: una maraña de extremidades blancas y

turquesas, cabezas reducidas a contornos rudimentarios. Nuevamente vemos motivos recurrentes: cuerpos fragmentados, marcados contrastes de color, una sensación generalizada de desorden y desintegración. En la imagen final, Frances, una forma parecida a un caballo emerge de remolinos de blanco y negro. Su cuerpo se retuerce de forma antinatural. Los detalles en rosa y amarillo contrastan con la paleta monocromática. Y, sin embargo, aquí también hay una extraña belleza, en los colores vibrantes y las formas fluidas. Como un sueño febril o una alucinación inducida por drogas, estas imágenes cautivan al mismo tiempo que inquietan. Nos recuerdan que la creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda, que la belleza y la entropía a menudo van de la mano.

¿Qué vamos a hacer con estas visiones? ¿Hablan de nuestra condición moderna: nuestro sentido fracturado de uno mismo, nuestra tenue comprensión de la realidad en una era de irrealidad? El artista da forma a nuestros miedos colectivos, a la ansiedad cambiante que acecha los bordes de nuestra conciencia. Puede hablar de los límites de la representación misma: la imposibilidad de capturar una experiencia vivida en imágenes estáticas. Quizás ese sea el punto: confrontarnos con el vasto desconocido que se esconde bajo la superficie de nuestras vidas ordenadas. En última instancia, nos confrontan con su propia presencia provocativa para descubrir el orden dentro de lo abstracto.

pf

N.59 / Julio/July 2024

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

lhoxa.art

