

Las Pinturas De La Fiesta

(The Paintings of Fiesta)

By Kerry Methner, PhD / CASA

FOLK DANCES FAN THE FLAMES of romance, create the colors of culture, and carry on traditions – all of which are illuminated through *Las Pinturas De La Fiesta*, (*The Paintings of Fiesta*) now on exhibit at Sullivan Goss: An American Gallery during Fiesta and through August 31st.

Recognizing some of that potency, the Gallery has, for the last several years, made it an unofficial tradition to display a painting called *La Bamba* by famed Mexican painter Jesus Helguera (1910-1971) during the week of Fiesta. *La Bamba* embodies for many the soul of Fiesta, and draws perhaps more viewers than any other painting the Gallery has ever exhibited. As those viewers make it their own tradition to visit the painting, staff have become familiar with the question, “Where’s the picture?”

Helguera’s images are as well known in Mexico as

Norman Rockwell’s are in America. Uplifting, universal, and beautifully rendered, *La Bamba* draws more and more people each year. So, the question, “Where is the painting?” Most familiar with the reproduction simply cannot believe that the gallery owns the original.

“I have always had a soft spot for Helguera’s paintings,” shared Frank Goss, Co-Owner of Sullivan Goss about the painting. “I love the sense of nobility and grace that his models portray. What I had not seen in many of the works I had previously seen, was the earthiness and sensuality of his characters. Think of the wonderful piece over the bar at the Paradise Cafe. The male figure is all muscle and manliness and the female is ‘all woman.’ This sensuality is in every part

Santa Barbara Mission by Edward Potthast

of *La Bamba*: from the figures to the texture of the lace in the foreground to the palm fronds in the background. The impasto makes the painting three dimensional. But nothing beats her ‘look’ into her partner’s eyes. Only my wife looks at me like that.”

This year, for the first time ever, the gallery has offered *La Bamba* some company, in the form of an entire exhibition focused on Fiesta. There are impressionist images by Mary deNeale Morgan and Edward Potthast that lead towards Depression era works by Orpha Klinker and Ben Messick. Modernist paintings by Richard Haines, Dan Lutz, and Frank Taira lead into contemporary images by local favorite Angela Perko. And all of these will be anchored by two massive folklorico murals by Robert Leroy Smith and Juan Goya Usama. A step into the gallery confirms their power.

One of these murals once hung in The (Original) Spanish Kitchen – a restaurant that brought the tastes of Mexico to Los Angeles in 1941. Still in its original frame, the painting looks back to a history of two great cultures seeking a bridge. The restaurant closed in 1961. The mural has not been seen in public since.

The other mural, by Robert Leroy Smith, a detail of which is on the CASA Magazine cover, anchors the exhibition - immediately front and center when viewers walk into the gallery. It is a narrative piece. Goss shared about it, “Smith’s piece is all about ‘tradition.’ Both the male and female costumes are traditional. The dance steps have been prescribed for 100 years. The music implied in the painting is folkloric. With the exception of the pink wall, the colors are right off the Mexican flag. It is all about the Spanish word for ‘party’....Fiesta.”

Artists in the exhibition

Braceros by Richard Haines

de la pintura original.

“Siempre he tenido una debilidad por las pinturas de Helguera,” compartió Frank Goss, Copropietario de Sullivan Goss acerca de la pintura. “Me encanta la sensación de nobleza y gracia que sus modelos representan. Lo que yo no había visto en muchas de las obras que había visto anteriormente, era lo terrenal y la sensualidad de sus personajes.

Piensa en la obra maravillosa sobre la barra en el Paradise Cafe. La figura masculina es puro músculo y varonil y la hembra es “toda una mujer.” Esta sensualidad está en cada parte de *La Bamba*: de las figuras a la textura de los encajes en frente a las hojas de palma en el fondo. El empaste hace que la pintura parezca tridimensional. Pero no hay nada como la ‘mirada’ a los ojos de su pareja. Sólo me mira así mi esposa.”

Este año, por primera vez, la galería le ha ofrecido compañía a *La Bamba*, en la forma de una exposición entera enfocada en Fiesta. Se encuentran imágenes impresionistas por Mary deNeale Morgan

y Edward Potthast que te llevan hacia imágenes de la era de la depresión por Orpha Klinker y Ben Messick. Pinturas modernistas de Richard Haines, Dan Lutz, y Frank Taira te llevan hacia imágenes contemporáneas por la artista local favorita Angela Perko. Y todas estas estarán ancladas por dos

La Bamba by Jesus Helguera

include: Richard Haines, Jesus Helguera, W.H.D. Koerner, Orpha Klinker, Dan Lutz, Ben Messick, Angela Perko, Edward Potthast, Robert Leroy Smith, Frank Taira, and Juan Goya Usama.

From folklorico paintings from Mexico and Los Angeles, to historical paintings of las Doñas of the Casa de la Guerra, to paintings both historical and contemporary, *Las Pinturas De La Fiesta* offers visitors a wonderful taste of some of the art of Santa Barbara’s favorite historic festival, Old Spanish Days.

Sullivan Goss: AN AMERICAN GALLERY is located at 7 East Anapamu Street and is open daily 10:30-5:30. Reach them at 730-1460 or visit www.SullivanGoss.com

Por Kerry Methner, PhD / CASA

DANZAS FOLCLÓRICAS AVIVAN LAS LLAMAS del romance, crean los colores de la cultura, y continúan las tradiciones – todos cuales se iluminan a través de *Las Pinturas De La Fiesta*, una exhibición a la vista durante Fiesta y hasta el 31 de agosto en Sullivan Goss: An American Gallery.

Reconociendo parte de esa potencia, la galería durante los últimos años, ha hecho una tradición no oficial mostrar una pintura llamada *La Bamba* por el famoso pintor mexicano Jesus Helguera (1910-1971) durante la semana de Fiesta. *La Bamba* encarna para muchos el alma de Fiesta, y atrae quizá a más espectadores que cualquier otra pintura exhibida en la galería. Como esos espectadores hacen su propia tradición de visitar la pintura, el personal se ha familiarizado con la pregunta, “¿Dónde está la pintura?”

Las imágenes de Helguera son tan conocidas en México como las imágenes de Norman Rockwell en América. Alentadora, universal, y bellamente ilustrada, *La Bamba* cada año atrae cada vez a más personas. Entonces, la pregunta, “¿Dónde está la pintura?” Más familiarizados con las reproducciones, las personas simplemente no pueden creer que la galería es dueño

Evening Conversation by Dan Lutz

murales folclóricos enormes por Robert Leroy Smith y Juan Goya Usama. Un paso dentro de la galería confirma su poder.

Uno de estos murales, una vez colgaba en The (Original) Spanish Kitchen – un restaurante que trajo los sabores de México a Los Ángeles en 1941. Todavía en su marco original, la pintura repasa la historia de dos grandes culturas que buscan un puente. El restaurante cerró en 1961. El mural no ha aparecido en público desde entonces.

El otro mural, por Robert Leroy Smith, un detalle de lo que está en la portada de CASA Magazine, ancla la exhibición - se encuentra al frente y centro cuando los espectadores entran a la galería. Es una pieza narrativa. Goss compartió al respecto, “la pieza de Smith se trata de la ‘tradición.’ Tanto los trajes masculinos y femeninos son tradicionales. Los pasos de baile han sido prescritos por 100 años. La música implicada en la pintura es folclórica. Con la excepción de la pared de color rosa, los colores son de la bandera mexicana. Todo se trata de la palabra.... Fiesta.”

Artistas en la exposición incluyen: Richard Haines, Jesus Helguera, W.H.D. Koerner, Orpha Klinker, Dan Lutz, Ben Messick, Angela Perko, Edward Potthast, Robert Leroy Smith, Frank Taira, y Juan Goya Usama.

Desde pinturas folclóricas de México y Los Ángeles, a pinturas históricas de las Doñas de la Casa de la Guerra, hasta pinturas tanto históricas como contemporáneas, *Las Pinturas De La Fiesta* ofrece a los visitantes una probadita maravillosa de algunas de las obras de Old Spanish Days, el festival histórico favorito de Santa Bárbara.

Translated by Jeanette Casillas / CASA