

ROBERT
MOTHERWELL
ELEGY

Robert Motherwell's Early Life and Activities

Robert Motherwell was born on January 24, 1915 in Aberdeen, Washington to Robert Burns Motherwell II, a deputy bank commissioner for the state in the area, and Margaret Lillian Hogan. His father later served as the president of Wells Fargo Bank and Union Trust Co. In 1932, Motherwell entered Stanford University, where he majored in philosophy, became engrossed in French symbolist literature, met Gertrude Stein, and associated with her brother Michael Stein as well. Motherwell wished to major in painting, which his father granted on condition that the former receive a doctoral degree from Harvard University. He therefore entered Harvard in 1937, where he met David W. Prall and under whom he studied both Baruch Spinoza's Ethics and aesthetics. The representative of the Teachers' Union at Harvard in this period, Prall deeply affected Motherwell especially in relation to political issues including citizenship, labor relations, and the Spanish Civil War. After briefly teaching at the University of Oregon, Motherwell once again faced pressure from his father and subsequently asked to study under Meyer Schapiro at Columbia University. Grasping Motherwell's yearning for painting, Schapiro introduced the former to a group of French surrealists.

The decade starting with 1940 was a transition period in which American modern art established itself as the mainstream of world art. In this era, as a painter, an author, a planner, and a critic, Motherwell participated in nearly all activities linked to modernism centering on New York City and made contributions as a key figure. He started to paint in earnest at the age of 24, in January 1939, and held his first solo exhibition at the Raymond Duncan Gallery in June of the same year. In 1941, he studied automatism under Roberto Matta, which would become the overarching principle of his subsequent painting. In addition, it was then that he came to read works by the Spanish poet Federico García Lorca for the first time. In November of the same year, he encountered figures including André Breton, Marguerite Peggy Guggenheim,

and Max Ernst and became an American editor of VVV, which was a surrealist magazine published in New York City. Motherwell was active as a key figure in modern art circles in the city from this period and onward and began to associate with figures such as Marcel Duchamp, John Cage, Jackson Pollock, and William Bazotes in 1942. In 1943, he held a group exhibition with Adolph Gottlieb, Mark Rothko, and Ad Reinhardt for the first time. In this period, the Art of This Century Gallery founded by Guggenheim actively planned and supported modern art exhibitions together with the Museum of Modern Art (MoMA) in New York City and went on to host Motherwell's solo exhibition in 1944. Along with figures including George Wittenborn and Heinz Schultz, he initiated the "Documents of Modern Art" project, whereby writings by modern artists would be collected and published. Until its final issue (November 1951)—which included "The Dada Painters and Poets," a major essay by Motherwell—this series of publications played a decisive role in the development of modern art theory in the United States. By actively informing the public about contemporary modernism through countless documents, lectures, and educational, planning, and publishing activities, Motherwell was called the "spokesperson for abstract art." He established a school named "Subjects of the Artist" together with figures including Rothko and Barnett Newman in order to publicize abstract art. Indeed, Motherwell worked so energetically that it was difficult to find a field in which he was not involved in New York City at the time: he published *Possibilities* and *Documents of Modern Art*; penned introductions to and critical essays on exhibitions by countless major artists of the era; and taught at Hunter College. He also devoted himself considerably to the education of younger generations through lectures at Black Mountain College begun in 1945, teaching figures such as Robert Rauschenberg, Cy Twombly, and Joel Oppenheimer. On October 27, 1950 at the University of Louisville in Kentucky, Motherwell gave a lecture titled "The New York School." Here, he stressed that the uniqueness of both the New York School and modern art

lay in their prioritization of subjectivity, its sensibility, and a feel for abstract structures over descriptions of the external world and of dedication to the language of painting itself over the superiority of human vision. Mentioned for the first time by Motherwell, the “New York School” subsequently became a general term referring to the first generation of modern artists in the United States.

Despite such energetic work, Motherwell continued to experience a complete imbalance between his external activities as an artist and his private life: marriage to Maria Emilia Ferreira y Moyeros, whom he met in 1941, ended in 1948; and his second marriage to Betty Little, whom he met in the following year, led to an unhappy ending, leaving him solely with two daughters. The decade starting in 1948 was a period that Motherwell later confessed as having been the most wretched and painful period personally. He engaged in binge drinking and suicidal ideation and received psychiatric counseling, which would continue for a long time afterward. It was precisely in this period that *Elegy to the Spanish Republic*, his representative series, was initiated.

Elegy to the Spanish Republic

In 1948, Motherwell produced a drawing titled *The Sailor's Cemetery*, which was intended to recall the cemetery in Sète, France featured in a poem by Paul Valéry. Appearing for the first time here are human figure-like elliptical motifs and vertically positioned rectangles. Subsequently, he created an illustration for *A Bird for Every Bird* a work by a contemporary poet named Harold Rosenberg. Approximately the size of an A4 sheet of paper (27.3 cm x 21.6 cm), this drawing features for the first time the main motifs (three vertical rectangles and three ellipses depicted among them) and completed composition of the *Elegy to the Spanish Republic* series. Motherwell later titled this work *Elegy to the Spanish Republic No. 1*. Intriguingly, portrayed at the top right of this drawing are sharp forms reminiscent of wedges or daggers, which are not found in his other works. The artist later produced an oil painting under the title of *At Five in the Afternoon*, which precisely expanded the composition of this drawing.

Immediately after relocation from East Hampton, where Motherwell had established his home in the summer of 1948 and where his studio had been located, to West 14th Street in New York City, Maria, his first wife, left him. Consequently, he came to suffer from depression so severe as to consider suicide. Executed in this period, *At Five in the Afternoon* encompasses all major elements that would later appear in the *Elegy to the Spanish Republic* series. The phrase “At five in the afternoon” here is from Lorca’s poem *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*, which engrossed Motherwell at the time. A famous *matador* of his era and a great poet and dramatist at the same time, Mejías had lost his life at 5 PM on August 11, 1934 in a bullfighting arena from an accident. Lorca repeats “At five in the afternoon” (*A las cinco de la tarde*) 28 times in his poem, and the grief-stricken poet’s plaintive refrain apparently led Motherwell to use this as the title of his own work. A key theme of the poem, the stark contrast between life and death is represented in the artist’s work as a strong contrast between black and white. Set against bright sunshine, dark shadows and sharp boundaries recall the tragic scene of the bullfighting arena in Lorca’s poem. Through this work, Motherwell arrived at the realization that “that the image was now a temple.” He stated, “the temple should be consecrated to a Spanish sense of death, which I got most of from Lorca, but from other sources as well—my Mexican wife, bullfights, travel in Mexico, documentary photographs of the Mexican revolution, Goya, Santos, dark Hispanic interiors.” Executed in the same year, the *Granada* series was named after the city in which Lorca had been born and killed. Diverse interpretations of the forms repeatedly found in this series have been presented. For example, some critics have interpreted the works as reminiscent of sexual images or as recalling the parental violence experienced by Motherwell in his childhood and signifying castration anxiety. Others have interpreted the figures in these works as prisoners, recalling the *Spanish Prison* series, which is among the painter’s early works. Regarding these works, Motherwell himself adamantly answered, “There is nothing of the real world, and they only concern mental states.”

“The Spanish Republic” in the title was placed in parentheses for the first time at a solo exhibition held at the Samuel M. Kootz Gallery (1950). Earlier series used nouns

such as *Spanish Drum Roll, Seville, Malaga, Madrid, and Barcelona*, especially the names of cities, in their titles. At this exhibition, Motherwell explained, “The Spanish ‘Elegies’ are an attempt to compose a subjective image of modern Spain. They are all in black and white: celebrations of death, songs of mourning, elegies—barbaric and severe.” It was from *Elegy for the Spanish Republic No. XXX* (1954) that full titles were used and from *Elegy to the Spanish Republic No. XXXIV* (1957) that the word “to” was used in earnest in the titles. In this period in the United States, predominant was a climate critical of modernist artists due to the anti-communism of McCarthyism and improved relations between the dictator regime in Spain ruled by Francisco Franco and the American government. In a speech titled “UNESCO—Communism and Modern Art” delivered on July 20, 1956 in the US House of Representatives, Congressman George Dondero from Wisconsin attacked figures such as Motherwell, Pollock, and Baziotos, accusing them of scheming to destroy American morals in the name of “modern art” under the protection of Duchamp. In October of the same year, Motherwell’s mural *Mural Fragment*, installed at the University of Minnesota, was nearly removed due to demands from faculty members and students alike. As is apparent from the artist’s statement above, however, Motherwell cited the tragedy of the Spanish Republic because he wished to speak not of a particular political incident but of a tragedy faced by the human race in a universal sense.

As for *Elegy to the Spanish Republic*, Jack Flam has suggested an association with: Pablo Picasso’s *Guernica*, on exhibition at the MoMA at the time; Henri Matisse’s *Bathers by a River*, showcased near the entrance of the Pierre Matisse Gallery then; Edouard Manet’s *The Execution of Emperor Maximilian*; and, finally, Francisco Goya’s *The Third of May 1808*. In particular, judging from a composition consisting of vertically positioned rectangles and elliptical expressions representing human heads, Matisse’s work does display considerable similarity to Motherwell’s work. Esteban Vicente, a painter from Spain, criticized Motherwell for making use of an unfamiliar Spanish tragedy in his works. In response, the artist stated that his paintings were “general metaphors of the contrast between life and death,” “beyond simply ‘Spain.’” This not only declares that the Spanish Republic, overthrown by a dictator, will continue to be remembered but also signifies that

such a tragedy is a symbol of universal pain instead of being limited to Spain.

The works showcased at Barakat Contemporary were created during 1958–85, or from the middle and late years of Motherwell’s life. 1958 is the year in which he married his third wife and fellow painter Helen Frankenthaler and traveled to France via Spain. This was the artist’s first trip to Spain despite his interest in the country and, at the same time, a very difficult journey because he was expelled by the Franco government for his *Elegy* series. He then immersed himself in the production of works related to the series in France, and the drawings showcased in this exhibition are from this period. In particular, 1965 saw Motherwell’s rediscovery of Japanese paper and initiation of *Lyric Suite*, which was an experiment with automatism. Produced in 1968, *Elegy to the Spanish Republic No. 110 C, E* went on to serve as a rough sketch for *Spanish Elegy with Orange No. 4*, which would be executed in 1971. This was the period in which construction on Motherwell’s studio Greenwich Village in New York City, where he would work until the end of his life, began and he became estranged from Frankenthaler as well. In 1972, the artist married Renate Ponsold, a German photographer 20 years his junior who would be his companion for the rest of his life. The largest out of the works exhibited, *Elegy to the Spanish Republic No. 130* was completed during 1974–75. In this period, Motherwell underwent serious health problems due to his kidneys in addition to the expansion of his studio in Greenwich Village. Enfeebled by a series of surgeries and considering his days to be numbered, the artist once again immersed himself in the *Elegy* series, to which No. 130 belongs. *Elegy to the Spanish Republic No. 163* is one of the works in the series that were executed in 1982 with pink as the base color. In this period, Motherwell allotted considerable time to printmaking including lithography and subsequently continued to experiment with diverse media including collages and drawings up to the latter half of the 1980s.

The *Elegy to the Spanish Republic* series encompasses 250 works that Motherwell executed throughout his life from 1948 and onward. These works were numbered starting with the fourteenth one (1953), and the series stopped at No. 173, the last work produced by the artist in 1990, one year

before his decease. Out of the 250 works in the series, 74 are completed and numbered works and 20 are numbered studies. In other words, many works in the *Elegy* series either lack serial numbers or are titled differently. This exhibition at Barakat Contemporary presents important works from the *Elegy* series numbered by the artist. The final work in the *Elegy* series is *Mourning Elegy*, executed in early 1991. Motherwell produced many series—e. g., *Je t'aime*, *Dance*, *Africa*, *Beside the Sea*, and *Open*—in his career. *Elegy to the Spanish Republic* is the only series that he worked on throughout his life. In October 1986, following Franco's death and Spain's democratization as a constitutional monarchy, Motherwell was awarded with a Gold Medal of Merit in the Fine Arts (*Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes*), the highest cultural recognition in the nation, by King Juan Carlos I as a token of appreciation. After revising his last will and testament at his lawyer's office on July 16, 1991, he returned to his home in Provincetown and passed away at 4 PM from a heart attack.

ROBERT
MOTHERWELL
ELEGY

로버트 마더웰의 초기 생애와 활동들

로버트 마더웰(Robert Motherwell)은 1915년 1월 24일 워싱턴주 애버딘(Aberdeen)에서 애버딘 소재 주 은행 위원회 부위원장인 로버트 번스 마더웰 2세와 마거릿 릴리언 호건 사이에서 태어났다. 부친은 나중에 웰스 파고 은행장 및 유니언 트러스트사의 사장이 된다. 1932년 그는 스탠퍼드 대학으로 진학하여 철학을 전공하였으며 프랑스 상징주의 문학에 심취하였으며 거트루드 스타인(Gertrude Stein)과 조우하고 그 동생인 마이클 스타인과 교류하기도 하였다. 회화를 전공하고자 했던 마더웰에게 부친은 하버드 대학에서 박사 학위를 받는 조건으로 허락을 한다. 1937년 하버드 대학으로 진학한 그는 데이비드 W. 프롤(David W. Prall)을 만나게 되는데, 그에게서 스피노자의 『윤리학』 및 미학에 관한 수업을 받게 된다. 당시 하버드 교원 노조(Teachers' Union) 대표였던 프롤은 특히 시민권, 노동 관계, 스페인 내전 등과 같은 정치적 사안들과 관련하여 마더웰에게 깊은 영향을 주었다. 잠시 오리건 대학에서 교편을 잡은 그는 다시 부친의 압력이 계속 되자 컬럼비아 대학의 마이어 샤피로(Meyer Schapiro)를 사사하기를 요청하게 되는데, 샤피로는 그가 회화를 동경한다는 것을 파악하고는 프랑스 초현실주의 그룹과의 교류를 주선하였다.

1940년대 초부터 10년간은 미국의 현대 미술이 세계 미술의 주류로 자리 잡는 전환기였다. 이 시기에 마더웰은 화가, 저술가, 기획자, 비평가로서 뉴욕을 중심으로 한 모더니즘의 거의 모든 활동에 참여하고 핵심적 인물로서 기여하였다. 그는 24세인 1939년 1월부터 본격적으로 회화를 시작하였으며 같은 해 6월에 레이먼드 던컨 화랑(Raymond Duncan Gallery)에서 첫 개인전을 하였다. 1941년에는 로베르토 마타에게서 오토마티즘(automatism)을 배우게 되고, 이는 이후의 회화 작업에 있어 커다란 원천이 된다. 그리고 이 시기에 처음으로 스페인 시인 페데리코 가르시아 로르카(Federicó García Lorca)를 접하였다. 같은 해 11월에 앙드레 브르통(André Breton), 페기 구겐하임(Marguerite Guggenheim), 막스 에른스트(Max Ernst) 등과 조우하였으며 뉴욕의 초현실주의 잡지인 『VVV』의 미국측 편집인을 맡게 된다. 이 시기부터 마더웰은 뉴욕 현대 미술계의 핵심적 인물로 활동하였으며 1942년에는 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp),

존 케이지(John Cage), 잭슨 폴록(Jackson Pollock), 윌리엄 배지오티스(William Baziotes) 등과 교류하기 시작하였다. 1943년에는 아돌프 고틀리브(Adolph Gottlieb), 마크 로스코(Mark Rothko), 애드 라인하르트(Ad Reinhardt)와 함께 처음으로 전시를 하였다. 이 시기에는 구겐하임이 설립한 금세기 미술 화랑 (Art of This Century Gallery)이 뉴욕 현대 미술관과 함께 현대 미술에 대한 적극적인 기획 및 지원을 하였으며, 1944년에 마더웰의 개인전 이 이곳에서 열리게 된다. 마더웰은 조지 위튼본(George Wittenborn), 하인즈 슴츠(Heinz Schultz) 등과 함께 현대 예술가들의 글을 모아 출판하는 ‘현대 미술의 문헌들 (Documents of Modern Art)’ 프로젝트를 시작하였는데 이 시리즈는 1951년 11월에 마더웰의 주요 논문인 「다다 화가와 시인들 The Dada Painters and Poets」이 실린 마지막 호에 이르기까지 미국 현대 미술 이론의 발전에 결정적인 역할을 하였다. 마더웰은 수 많은 저술, 강연, 교육, 기획 및 출판 활동 등을 통해 당대의 모더니즘을 적극적으로 대중들에게 알림으로써 ‘추상 미술의 대변인’이라고 불렸다. 그는 추상 미술을 알리기 위해 로스코, 바넷 뉴먼(Barnett Newman) 등과 함께 ‘예술가의 주제들(Subjects of the Artist)’이라는 학교를 설립하였으며, 『가능성들 Possibilities』, 『현대 미술의 문헌들 Documents of Modern Art』의 발간 및 수 많은 당대의 주요 예술가들에 대한 전시 서문 및 평문, 그리고 헌터 칼리지에서의 교편 활동 등 당시 뉴욕에서 마더웰이 관여하지 않은 분야를 찾아보기 어려울 만큼 왕성한 활동을 보여주었다. 1945년부터 시작된 블랙 마운틴 칼리지에서의 강의를 통해 그는 로버트 라우센버그(Robert Rauschenberg), 싸이 톰블리(Cy Twombly), 조엘 오펜하이머 등을 가르치기도 하였을 만큼 후학 양성에도 매우 힘을 기울였다. 1950년 10월 27일 켄터키주 루이빌 대학에서 마더웰은 ‘뉴욕 스쿨(The New York School)’이라는 제목으로 강연을 한다. 그는 뉴욕 스쿨과 현대 미술이 지닌 특별함이 외적 세계의 묘사보다는 주관과 그것의 감수성, 추상적 구조에 대한 감각에 있으며, 인간의 시각이 지닌 우월성보다는 회화 언어 자체에 대한 헌신에 있다고 강조한다. 그가 처음으로 언급한 ‘뉴욕 스쿨’이라는 명칭은 이후 미국 현대 미술 1세대를 가리키는 일반 명사가 되었다.

이러한 왕성한 활동에도 불구하고 1941년에 만난 마리아 에밀리아 페레이라(Maria Emilia Ferreiray

Moyeros)와의 결혼은 1948년에 파경에 이르고, 다음 해에 만나 결혼한 베티 리틀(Betty Little)과의 두 번째 결혼마저 두 딸만 남긴 해 불행한 결말로 이어지는 등 작가의 외적 활동과 사생활이 전혀 균형을 이루지 못하는 상황이 계속되었다. 1948년부터 10년간은 마더웰이 개인적으로 가장 비참하고 고통스러웠다고 고백한 시기이다. 폭음이 이어졌으며 자살에 대한 고려와 오랜 기간 지속할 정신과 상담이 이어졌다. 바로 이 시기에 그의 대표작 인 <스페인 공화국에의 비가>가 시작되었다.

스페인 공화국에의 비가 Elegy to the Spanish Republic

1948년에 마더웰은 폴 발레리(Paul Valéry)의 시에 등장하는 프랑스 세트(Sète)의 묘지를 떠올린 <선원의 묘지 *The Sailor's Cemetery*>라는 드로잉을 그리는데, 여기에서 인물처럼 보이는 타원형의 모티프와 세로로 긴 사각형이 처음 나타난다. 이후 그는 당시 시인으로 활동하던 해럴드 로젠버그(Harold Rosenberg)의 시 「모든 새를 위한 한 마리의 새 *A Bird for Every Bird*」를 위한 삽화를 하나 그리는데, A4 용지 크기 정도(27.3 cm x 21.6 cm)의 이 드로잉에서 처음으로 <스페인 공화국에의 비가> 연작의 주요 모티프인 세로로 긴 세 개의 사각형과 그것들 사이에 그려진 세 개의 타원형, 그리고 완성된 ‘비가’의 구성이 나타나게 된다. 마더웰은 후일 이 작품에 <스페인 공화국에의 비가 1번>이라고 제목을 부여하였다. 특히하게도 드로잉의 오른쪽 위에는 다른 작품들에는 없는 췌기 혹은 단점을 떠올리는 날카로운 형태가 그려져 있는데, 작가는 나중에 <오후 5시에 *At Five in the Afternoon*>라는 제목으로 정확히 동일한 구도로 확대된 유화를 제작하였다.

1948년 여름 마더웰이 가정을 꾸렸던, 그리고 작업 스튜디오가 있던 이스트 햄프턴(East Hampton)에서 뉴욕 웨스트 14번가로 이주한 직후, 첫 번째 아내인 마리아가 자신을 떠나자 마더웰은 자살을 고려할 정도로 우울증에 사로잡히게 된다. 이 시기에 그린 <오후 5시에>는 이후 <스페인 공화국에의 비가> 연작에 나타나는 모든 주요 요소들을 담고 있다. 여기서 ‘오후 5시에’는 당시 그가 몰입해서 읽던 로르카의 시 「이그나시오 산체스 메히아스를 위한 비가 *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*」에서 인용한 것이다. 당대의 유명한 투우사였으며 동시에 위대한 시인이자 극작가였던 메히아스는 1934년 8월 11일 오후 5시에 투우장에서 사망했다. 로르카는 자신의 시에서 “오후 5시에”를 스물 여덟 번 반복하는데, 비탄에 사로잡힌 시인의 애절하고도 반복적인 후렴이 마더웰로 하여금 이를 작품의 제목으로 인용하게 했음을 알 수 있다. 이 시의 핵심적 주제인 삶과 죽음의 극명한 대비는 마더웰의 작품 속에서 강렬한 흑백의 대조로 나타나게 되는데, 밝은 햇빛을 배경으로 나타나는 짙은 그림자와 날카로운 경계는 흡사 로르카의 시에 나타나는 투우장의 비극적 풍경을 연상시킨다. 이 작품을

통해 마더웰은 ‘이미지는 신전(that the image was now a temple)’이라는 각성에 다다르게 된다. 그는 “이 신전은 스페인적 의미에서의 죽음에 바쳐져야 하며, 나는 이러한 영감을 로르카의 시뿐 아니라 나의 멕시코인 아내, 투우, 멕시코로의 여행, 멕시코 혁명에 대한 다큐멘터리 사진들, 고양이, 산토스, 어두운 스페인식 실내 장식 등에서 얻을 수 있었다.”라고 밝힌 바 있다. 같은 해에 그려진 <그라나다 *Granada*>는 로르카가 태어나고 살해된 도시의 이름에서 제목을 따왔다. 이 연작에서 반복적으로 나타나는 형태들에 대해 다양한 해석들이 제기되었다. 예컨대, 성적인 이미지를 연상시킨다거나 작가가 어린 시절에 겪었던 부모에 의한 폭력을 떠올리면서 거세 공포를 의미하는 것으로 해석한 비평가들도 있다. 작가의 초기작인 <스페인 감옥 *Spanish Prison*> 연작을 떠올리면서 감옥에 갇힌 인물들이라는 해석이 제시되기도 했다. 작가는 이 작품들이 “현실 세계의 것은 아무 것도 없으며 온전히 정신 상태에 대한 것”이라고 단호하게 대답하였다.

‘스페인 공화국’이라는 명칭은 1950년 새뮤얼 M. 쿠틀 화랑 (Samuel M. Kootz Gallery)에서의 개인전에서 처음으로 팔호 안에 넣어져 표기되었다. 그 이전의 연작들은 <스페니쉬 드럼 롤 *Spanish Drum Roll*>, <세비아 *Seville*>, <말라가 *Malaga*>, <마드리드 *Madrid*>, <바르셀로나 *Barcelona*>와 같은 명사들, 특히 도시의 이름 들이 사용되었다. 이 전시에서 그는 “스페인 ‘비가’는 현대 스페인에 대한 주관적 이미지를 상징하려고 시도한 것이다. 이 작품들은 흑백으로 그려졌다. 이것들은 야만적이면서도 엄숙한 장례식의 그림, 탄식, 장송곡, 비가들이다.”라고 밝혔다. 온전한 제목을 사용한 것은 1954년의 <스페인 공화국에의 비가 30번>부터이며, 1957년의 <스페인 공화국에의 비가 34번>부터 본격적으로 ‘to’를 사용하는 제목을 사용하기 시작 한다. 이 시기의 미국에서는 반공을 앞세운 매카시즘, 그리고 프랑코가 지배하는 스페인 독재 정부와 미국의 완화된 외교 관계 등으로 인해 모더니즘 예술가들에 대한 비판적 분위기가 득세하고 있었다. 1956년 7월 20일 위스콘신주 출신 조지 돈데로(George Dondero) 의원은 하원에서 ‘유네스코-공산주의와 현대 미술’이라는 연설을 통해 마더웰, 폴록, 배지오티스 등이 뒤샹의 보호막 아래에서 ‘현대 미술’이라는 미명하에 미국의 도덕성을 파괴하려는 공작을 벌이고 있다고 공격하였다. 같은 해 10월 미네소타 대학에 설치된 마더웰의 벽화 <벽화 단편>이 교수 및 학생들의 요구에 의해 철거될 위기에 처하기도 하였다. 그러나 마더웰의 언급에서도 알 수 있듯이 그가 스페인 공화국의 비극을 인용한 이유는 특정한 정치적 사건에 대해 말하고자 하는 것이 아니라 인류가 당면하는 보편적인 의미의 비극에 대해 말하고자 함임을 알 수 있다.

<스페인 공화국에의 비가>와 관련하여 잭 플래툰 (Jack Flam)은 당시 뉴욕 현대 미술관에 전시되고 있던 피카소의 <게르니카 Guernica>와 피에르 마티스 화랑(Pierre Matisse Gallery) 입구 쪽에 전시되어 있던 앙리 마티스의 <강가의 목욕하는 사람들 Bathers by a River>, 에두아르 마네의 <막시밀리아노 황제의 처형 The Execution of Emperor Maximilian>, 마지막으로 고야의 <1808년 5월 3일 The Third of May 1808>의 연관성을 제시하였다. 특히 마티스의 작품은 수직의 사각형들로 이루어진 구도와 인물들의 머리로 나타난 타원형의 표현 등으로 보아 상당한 근사성을 보여주는 것이 사실이다. 스페인 출신의 화가인 에스테반 비센테(Esteban Vicente)는 잘 알지도 못하는 스페인의 비극을 작품에 이용했다며 마더웰을 비난한 바 있다. 마더웰은 자신의 회화가 ‘삶과 죽음에 대한 일반적 은유’이며 그것은 “단순히 ‘스페인’ 이상 의 것이다.”라고 대답하였다. 이는 독재자에 의해 전복된 스페인 공화국이 잊히지 않을 것이라는 선언일 뿐 아니라 이러한 비극이 스페인적인 것에만 국한되는 것이 아닌 보편적 고통의 상징이라는 사실을 의미한다.

이번 바라캇 컨템포러리에서 소개되는 작품들은 1958년부터 1985년까지 마더웰 생애의 중기에서 후기에 걸친 시기에 그려진 것들이다. 1958년은 그가 세 번째 아내이자 동료 화가인 헬렌 프랑켄텔러 (Helen Frankenthaler)와 결혼한 해이며 이들이 스페인을 거쳐 프랑스로 여행을 한 해이다. 이는 작가의 스페인에 대한 관심에도 불구하고 첫 스페인 여행이었으며, 동시에 <비가> 연작으로 인해 프랑코 정부에 의해 추방 명령을 받는 등 매우 어려운 여행이기도 했다. 작가는 프랑스에서 ‘비가’와 관련한 작품들을 제작하는 데 몰두하였으며 여기 소개되는 드로잉들은 이 시기에 속한다. 특히 1965년에는 일본 종이의 재발견과 함께 오토마티즘에 대한 실험인 <서정 연작 Lyric Suite>이 시작되었으며, 1968년에 제작된 <스페인 공화국에의 비가 110번 C, E Elegy to the Spanish Republic No. 110 C, E>는 1971년에 그려질 <오렌지색이 있는 스페인 비가 4번 Spanish Elegy with Orange No. 4>의 밑그림이 되었다. 이 시기는 마더웰이 뉴욕 내의 그리니치 빌리지(Greenwich Village)에 그가 생애 마지막까지 작업하게 될 스튜디오를 새로 짓기 시작 했으며, 프랑켄텔러와의 관계가 멀어지기 시작한 시기이기도 하다. 1972년 마더웰은 그의 여생을 함께 하게 될 스무 살 연하의 독일 사진가 레나테 폰솔트(Renate Ponsold)와 재혼한다. 새로운 전시 작품들 가운데 가장 대작인 <스페인 공화국에의 비가 130번>은 1974년부터 1975년 사이에 완성된 것으로, 이 시기에 그는 그리니치 빌리지의 스튜디오 확장과 더불어 신장으로 인한 심각한 건강상의 문제를 겪고 있었다. 몇 번의

수술을 통해 약해질 대로 약해진 그는 삶이 많이 남지 않았다고 생각하고 다시 <비가> 연작에 몰두하였으며 130번은 이 작품 중 하나이다. <스페인 공화국에의 비가 163번 Elegy to the Spanish Republic No. 163>은 1982년에 그려진 분홍색을 주조색으로 한 연작들 가운데 하나다. 이 시기에 마더웰은 석판화를 위시하여 판화 작업에 많은 시간을 할애하였으며 이후 1980년대 후반까지 콜라주와 드로잉 등 다양한 매체들에 대한 실험을 거듭하였다.

<스페인 공화국에의 비가>는 마더웰이 1948년부터 전생애에 걸쳐 그린 250점의 연작을 포함한다. 이 작품들은 1953년의 열 네 번째 작품부터 제목에 번호가 부여되기 시작하여 최종적으로 작가가 작고하기 1년 전인 1990년에 제작된 173번에서 멈추었다. 250점의 연작 가운데 74점의 번호가 붙은 작품들과 20점의 번호가 부여된 습작들이 있다. 즉 <비가> 연작은 일련 번호가 생략되어 있거나 제목이 다르게 부여된 경우가 많다. 이번 바라캇 컨템포러리에서는 마더웰에 의해 일련 번호가 부여된 중요한 <비가> 연작을 소개하고 있다. <비가> 연작의 마지막 작품은 1991년 초에 제작한 <애도의 비가 Mourning Elegy>이다. 마더웰은 평생에 걸쳐 많은 연작— <주 땀 Je t'aime>, <춤 Dance>, <아프리카 Africa>, <바다 옆에서 Beside the Sea>, <오픈 Open> 등—을 제작하였다. <스페인 공화국에의 비가>는 유일하게 마더웰이 평생에 걸쳐 제작한 연작이다. 1986년 10월 그는 프랑코가 사망한 뒤 입헌 군주국으로 민주화된 스페인의 후안 카를로스 1세 국왕에게서 감사의 뜻으로 스페인의 최고 문화 훈장인 황금 예술 공로 훈장(Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes)을 수여 받았다. 그는 1991년 7월 16일 변호사 사무실에서 자신의 유언장을 개정한 뒤 프로빈스타운(Provincetown)의 자택으로 돌아온 후 오후 4시에 심장 마비로 사망하였다.