

“Man, how long have these things been here?”

-JonTia Pegues, ABLA

Edgar Miller was a multidisciplinary artist who excelled in many mediums including illustration, woodcarving, stained glass, and sculpture. Miller was deeply influenced by his friendship with Jane Addams and her innovative arts and crafts program at Hull-House, which drew inspiration from Mexican immigrant arts practices and artists.

Edgar Miller was an advocate for public housing as a program for social aid and as a space for artistic experimentation. When Chicago became one of the first cities to build public housing, it made sense for Edgar Miller to be involved in the inventive inclusion of public art. His friend and associate John Holabird, who helped to design the Jane Addams Homes, recommended him for the project.

Originally located in a larger playspace in the project, the ambitious *Animal Court* project included the seven playful animal sculptures, a water playground, and a relief mural. Edgar Miller, John Holabird, and the Treasury Relief Art Project, the New Deal department that funded art at Works Progress Administration buildings, wanted the space to facilitate play for generations of children. In that goal, they were successful.

Como artista multidisciplinar, Edgar Miller se destacó en diversos medios: ilustración, talla en madera, vitrales y escultura. Estuvo muy influenciado por su amistad con Jane Addams, y por el innovador programa de artes y oficios que tenía el Hull-House, inspirado en los artistas inmigrantes mexicanos y sus prácticas artísticas.

Edgar Miller fue defensor de la vivienda pública por ser un programa de asistencia social y un espacio de experimentación artística. Al ser Chicago una de las primeras ciudades con viviendas públicas, era lógico que Miller fuera parte del innovador programa de inclusión de arte público. Su amigo y socio John Holabird, uno de los diseñadores de los Jane Addams Homes, fue quien lo recomendó para el proyecto.

El ambicioso proyecto del *Animal Court* (Paseo de los Animales), situado originalmente en un área de esparcimiento más amplia, incluía las siete esculturas de los traviesos animales, un parque acuático y un mural en alto relieve. La intención de Edgar Miller, John Holabird y el Treasury Relief Art Project, organismo del New Deal que financiaba las obras artísticas en los residenciales de la Works Progress Administration, era fomentar las actividades recreativas en los niños, cometido que lograron.

“What's going on in Animal Court?”

-Bryon Dickens, ABLA

Early public housing advocates believed that housing connected to all aspects of life. Public art, along with clinics, child care, communal laundries, and libraries were embraced as a holistic part of residents' health and well-being.

Langston Terrace Dwellings in Baltimore also included animal sculptures by Hugh Collins, Lenore Thomas, Carmelo Arutu, and Joe Goethe. In San Francisco, Valencia Gardens and Sunnydale Housing Project featured animal sculptures designed by Beniamino “Benny” Bufano. Like the animal court sculptures at the Jane Addams Homes, Bufano's animals doubled as climbing structures for children to use for play.

The WPA commissioned an estimated 225,000 works of art during its eight-year existence, putting tens of thousands of artists to work and bringing art to public places like housing projects. As housing developments have been demolished, much of the public art has disappeared into storage. Efforts are ongoing to restore and save these exceptional artworks and bring them back to the public.

Los primeros defensores de la vivienda pública creían en su conexión con todos los aspectos de la vida cotidiana. Las clínicas, guarderías, lavanderías comunitarias y bibliotecas, junto con el arte público, eran parte de la infraestructura, y componente integral de la salud y el bienestar de los residentes.

En Langston Terrace Dwellings (Baltimore) se instalaron esculturas de animales de Hugh Collins, Lenore Thomas, Carmelo Arutu y Joe Goethe. Beniamino "Benny" Bufano también diseñó esculturas de animales en Valencia Gardens y Sunnydale Housing Project (San Francisco), donde servían de área de juegos para los niños, igual que las esculturas de Animal Court en los Jane Addams Homes.

Se calcula que la WPA encargó 225,000 obras de arte en sus ocho años de existencia, generando empleo para miles de artistas y llevando el arte a lugares públicos como los proyectos de vivienda pública. Con la demolición de las viviendas, gran parte del arte público terminó guardado, aunque actualmente se realizan esfuerzos para restaurar y salvar estas excepcionales obras de arte y devolverlas al público.

"You're on top of the world!"

-Ida Brantley, ABLA

Central to the design of the Addams Homes, these sculptures created a gathering place that was adored by residents and surrounding community members. Used for everything from casual after-school hangouts to raucous horseplay, the sculptures established one of the few social outdoor gathering places in the neighborhood from 1938 until their removal in 2007. However, not all residents felt comfortable in the *Animal Court*. Originally, the courtyard with the sculptures was located within a section that was only occupied by White residents.

While the *Animal Court* was within the Jane Addams Homes, it was shared by all homes within the larger ABLA complex, which also included the Robert Brooks Homes, Loomis Courts, and the Grace Abbott Homes.

Residents from four generations cherish poignant memories of the *Animal Court*, with new memories made every day.

This sculpture was restored and interpreted with generous support from Denis and Martha Pierce.

Estas esculturas, fundamentales en el diseño del complejo Addams, se convirtieron en un punto de reunión venerado por sus residentes y comunidades vecinas. Desde 1938 hasta que fueron retiradas en 2007, las esculturas en *Animal Court* constituyeron uno de los pocos núcleos de actividad social al aire libre en el vecindario, sirviendo de espacio de juego y diversión después de la escuela. Mas no era así para todos los residentes. En un principio, el patio de las esculturas se encontraba en la sección ocupada exclusivamente por blancos.

Si bien *Animal Court* se encontraba en los Jane Addams Homes, lo compartía con el complejo ABLA, que también incluía los residenciales Robert Brooks Homes, Loomis Courts y Grace Abbott Homes.

Cuatro generaciones de residentes guardan imborrables recuerdos de *Animal Court*, y cada día trae consigo uno nuevo.

Esta escultura fue restaurada e interpretada con el generoso apoyo de Denis y Martha Pierce.

Each time you press this button, you will hear a new story.

Presiona este botón para escuchar las distintas historias.

Mary Baggett // ABLA // 1:17 minutes

Ida Brantley // ABLA // :57 seconds

James Purgatorio // Jane Addams Homes // 2:19 seconds

JonTia Pegues // ABLA // :51 seconds

Byron Dickens // ABLA // 2:06 minutes

"It brings back the memories of how the Animal Court really was."

-Mary Baggett, ABLA

WPA projects like this one employed artists and skilled artisans who gained much-needed employment during the Great Depression. In a personal letter to the department asking them to hire him, stone carver Henry Mueller says, "I have two small children to support. I also have to pay the Home Loan \$32.00 a month. I need work desperately."

Records name some of the stone cutters, carvers and sculptors who worked tirelessly on this project, such as Anton Weissmueller, Henry Mueller, Robert Oates and John Morton. The large bull sculpture was carved by Emmanuel Viviano, an apprentice of Edgar Miller.

The sculptures have had many caretakers throughout their lifetimes. Many residents remember Mr. Wilbur Farley, who was known as Mr. Fix-It. Every weekend, Mr. Farley cleaned the animal sculptures and picked up trash in the courtyard. Residents honored him with an annual Mr. Farley Day, starting on August 30, 1986, where neighbors came together to clean up their shared space and celebrate each other.

The animals were meticulously restored by renowned conservator Andrzej Dajnowski and artisans at Conservation of Artists and Objects Studio. Dajnowski and his team worked tirelessly to capture the original spirit of the animals and restore their condition so they can continue to delight visitors.

La WPA contrató a artistas y artesanos expertos para proyectos como éste, generando los empleos que se necesitaban durante la Gran Depresión. En una carta al departamento pidiendo trabajo, el tallador Henry Mueller escribe: "Tengo que mantener a dos hijos pequeños, y pagar 32 dólares mensuales de hipoteca. Necesito trabajo desesperadamente".

En los registros figuran algunos de los canteros, talladores y escultores que trabajaron incansablemente en este proyecto, como Anton Weissmueller, Henry Mueller, Robert Oates y John Morton. La gran escultura del toro fue tallada por Emmanuel Viviano, aprendiz de Edgar Miller.

En el transcurso de los años, varios fueron los encargados de cuidar las esculturas. Muchos residentes recuerdan a Wilbur Farley, conocido como Mr. Fix-It (el que todo arregla), y quien en los fines de semana limpiaba las esculturas y recogía la basura del patio. A partir del 1986, los residentes instauraron el 30 de agosto como Mr. Farley Day, y lo celebran anualmente limpiando las áreas comunes y disfrutando del convivio.

Los animales fueron meticulosamente restaurados por el renombrado conservador Andrzej Dajnowski junto con artesanos del Conservation of Sculptures and Objects Studio. Dajnowski y su equipo trabajaron sin descanso para captar el espíritu y estado original de los animales, y deleitar a los visitantes.