

*El espacio entre
mirar y amar*

*Francesca Fuchs
y la Casa de Menil*

MENIL FOUNDATION
3363 SAN FELIPE RD.,
HOUSTON, TEXAS 77019

January 7 1970

Dr. Werner Fuchs
Berkeley

Lecturer in Art
Department of Art
University of California
Berkeley, California, 94720

Dear Dr. Fuchs:

Bernard Bothmer suggested that you would be interested in the exchange of correspondence Herbert Hoffmann had with Mrs. Ridgway in reference to our marble torso of a youth, and perhaps you could alleviate the qualms which Herbert Hoffmann has deciding whether it is an Apollo or a Dionysos. I'm enclosing a set of photos of this marble which you are welcome to keep, if you wish.

The Institute for the Arts, Rice University, is preparing an exhibition of Greek, Roman, Etruscan, etc., art from Texas collections. It will be made mostly of pieces from the collection of Mr. Gilbert Denman in San Antonio, the Dallas Museum, the Houston Museum, the collection of our foundation - on extended loan to Rice University, and our personal collection. It will be called "Ten Centuries that Shaped the West" and hopefully it will open next October.

Sincerely

JdeM:ec
enc

John de Menil

bc: Zorina Najarian

¿APOLO O DIONISO? En 1964, John y Dominique de Menil adquirieron el torso de una escultura romana imperial que data del siglo II de nuestra era. La escultura de mármol, probablemente una adaptación o copia basada en un original griego de los siglos V a VI a.C., carece de información discernible suficiente para hacer una identificación definitiva. ¿Es una representación de Apolo o de Dioniso? En enero de 1970, John de Menil escribió y envió fotografías al arqueólogo clásico Dr. Werner Fuchs, de la Universidad de California en Berkeley, solicitando su opinión sobre este asunto. Fuchs nunca respondió a la carta, posiblemente porque ya había regresado a Alemania tras su cátedra como profesor visitante en Estados Unidos, y sus ideas sobre la atribución no fueron registradas. Casi cinco décadas después Francesca Fuchs, la artista residente en Houston, encontró las fotografías en blanco y negro del torso masculino de la Fundación Menil entre los efectos personales de su padre. Este descubrimiento la llevó a buscar la carta original de John de Menil en los archivos del museo.

El espacio entre mirar y amar: Francesca Fuchs y la casa de Menil es la respuesta de la artista a la carta sin respuesta y a la inesperada conexión familiar. La exposición, que presenta nuevas obras de Fuchs, explora las historias personales y relacionales de los objetos en entornos domésticos, especialmente los de la casa de Menil en Houston. Las pinturas de Fuchs, expuestas junto a recuerdos reconstruidos de su infancia, fotografías pocas veces vistas de la casa de Menil y obras de arte del museo –entre ellas el torso de Apolo o Dioniso– se mueven entre el mirar y el amar, desde la representación de la verdad fundacional de un objeto hasta una devoción personal en el poder de la imagen pintada.

OBJETOS DEL HOGAR Fuchs creció en Münster, Alemania. En su infancia fabricaba sus propios objetos. En la exposición, los tres koalas pintados son recreaciones de una estatuilla perdida que Fuchs hizo durante su infancia para su madre. Aunque todos son sustitutos reconocibles, su madre aprecia el koala con el tazón tanto como el original. En 1996, Fuchs se mudó a Estados Unidos para participar en el Programa de Residencias Centrales del Museum of Fine Arts, Houston (MFAH). La búsqueda y representación de objetos es un tema característico de su práctica artística. Durante los últimos treinta años, ha pintado cuadros con objetos de su casa: recuerdos familiares, curiosidades, cuadros enmarcados, grabados y fotografías, sea cual

sea su significado artístico histórico. Fuchs comienza fotografiando un objeto. A continuación, crea varios bocetos a partir de la imagen. Reflexionando sobre estas repeticiones interpretativas y su relación con el original, continuamente reelabora los colores y detalles de la imagen pintada hasta que reconoce la condición esencial objetiva del sujeto. Fuchs explica: «En mis cuadros, en mis objetos y en mis palabras intento utilizar el lenguaje más descarnado para revelar lo que se siente, no lo que se ve».

Los de Menil hicieron de Houston su residencia principal a finales de la década de 1940, tras mudarse de Francia a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La casa moderna de la pareja, diseñada por el arquitecto Philip Johnson, pronto se convirtió en el hogar de sus intereses coleccionistas dispares, sus proyectos educativos y exposiciones y sus iniciativas filantrópicas. A principios de la década de 1960 ya era un centro de actividad para estudiantes universitarios, artistas visitantes y la comunidad artística floreciente de Houston. Un interior lúdico, diseñado por el modisto Charles James, fue el escenario de la exposición siempre cambiante –y en rápido crecimiento– de la colección de objetos de arte de todo el mundo de los de Menil. Entre principios de la década de 1950 y finales de la de 1990, un período marcado por la mudanza de los de Menil a su nuevo hogar y la muerte de Dominique de Menil, la casa y la colección fueron objeto de numerosos artículos en revistas y ensayos fotográficos. Por ejemplo, las fotografías del interior, realizadas por Balthazar Korab, ilustraron el reportaje de *Vogue* de 1966 «Collector's House: The de Menil's Affair with Art» (La casa del coleccionista: el romance de los de Menil con el arte), escrito por el entonces director del MFAH, James Jonhson Sweeney. Las fotografías de Korab transmitían claramente lo que Sweeney denominaba el «affair» o amor por el arte de los de Menil.

La casa de Menil. Cortesía de Archivos Menil.
Foto: Balthazar Korab

ENCONTRAR LA AUTENTICIDAD La conexión familiar de Fuchs con el torso romano la impulsó a buscar paralelismos en la forma en que ella y los de Menil convivían con los objetos en sus hogares. Analizando cientos de fotografías de archivo y entrevistando a la gente sobre sus recuerdos de la casa, empezó a comprender cómo las obras de arte eran reubicadas en los espacios interiores. En los Archivos Menil encontró un grupo de diapositivas de 35 mm de un fotógrafo no identificado, de 1952 y 1954. Estas imágenes, una de las primeras representaciones de la casa de Menil, ofrecen una visión de los espacios cuidadosamente seleccionados.

Francesca Fuchs, *Flores Coquillages*
(Flores de conchas), 2024. Acrílico sobre
lienzo o panel de madera, 17 5/16 x 22 in.
(44 x 55.9 cm)

Algunas obras que no forman parte de la colección del museo, como una estatua de Afrodita o Venus, de estilo helenístico, solo pueden recordarse a través de fotografías antiguas y, ahora, mediante las pinturas de Fuchs. La estatua de la diosa grecorromana ocupó un lugar permanente en la casa, en un lugar destacado detrás de la silla para recostarse diseñada por Charles James. Elsian Cozens, la asistente de John de Menil, compartió espacio de trabajo con Dominique en uno de los dormitorios reutilizados durante la década de 1970 y recordó el cariño que ambas sentían por *Flores de conchas* (*Fleurs coquillages*) de Max Ernst, de 1933. Estaba colgado a la vista, en una pared de fieltro color magenta, en un pasillo contiguo. El cuadro data de la misma época y comparte afinidades formales con el retrato de Dominique de Menil, pintado por Ernst, que se exhibe en las salas de Surrealismo del museo. También es uno de los cuadros más queridos de Fuchs, que visita regularmente el museo. Sus reinterpretaciones de *Flores de conchas* hacen referencia tanto al propio cuadro enmarcado como a una fotografía documental de Paul Hester que muestra el lienzo de Ernst en el pasillo.

Casi siempre se exponía un «collage recortado» de Henri Matisse. En algún momento, *Hoja negra sobre fondo rojo*, 1952, de Matisse, fue sustituido por *Hoja negra sobre fondo verde*, 1952. Este último se trasladó posteriormente al museo y se incluyó en la exposición inaugural de 1987. El artista William Steen, que trabajaba como enmarcador del museo, hizo una copia para sustituirlo en la casa de Menil. Su versión y el original de Matisse se exhiben en esta exposición y el cuadro de Fuchs, *Matisse verde*, 2024, actualmente cuelga en su lugar en la casa.

A lo largo de su investigación, Fuchs se dio cuenta de que ciertas obras aparecían de forma rutinaria en imágenes, a menudo en habitaciones diferentes o ubicadas en configuraciones nuevas. Una estatua francesa del siglo XIV de la Virgen con el Niño, que los de Menil adquirieron en 1949, se exhibía en la entrada de la casa junto a *Naturaleza muerta (Nature morte)*, 1928, de Fernand Léger. En la década de 1960, la estatua se había trasladado al dormitorio principal, donde se exhibía junto a otra de Léger y *Todo terminó (It's All Over)* de Wols, 1946–47, junto a una pizarra de notas y un escritorio de secretaría en el que Dominique de Menil guardaba los recuerdos que había ido acumulando. La presencia constante de estos y otros objetos en la casa sugiere la relación profunda y cambiante que los de Menil tenían con ellos, una relación que refleja la recreación de los objetos estudiada por Fuchs mediante el poder transformador de la pintura. Su obra incorpora los objetos en una narrativa convincente que señala una verdad objetiva de la representación y una fe subjetiva en el reconocimiento y la memoria. En el espacio entre mirar y amar, la autenticidad de los objetos y sus sustitutos se entremezclan y el tiempo se colapsa.

Houston, December 16, 2024

Dear John,

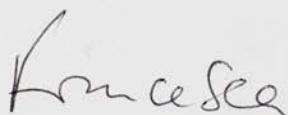
It was strange to find—years later, in the museum archives—that you had sent my father a letter. I found the three photos of the male torso in his effects wondering why he had them. A tiny connection across time, the letter from 1970. I visited the house with Paul Davis—your house, Dominique's house. It was in no way pretentious or big. The bungalow my family lived in in Münster, with its flat roof, open plan, and two giant windows to the outside, was likely modeled on a house like yours. We moved there in 1972. I grew up with my father's collection of antiquities—he was an archaeologist—not thinking much about the stele in our entry. It was just there. I would touch the figures as a welcome home. We had prints on the walls—Piranesi, Biese, and also a ceramic owl I made for my father when I was a child. I sat with Elsian Cozens, your personal assistant at the time, on the green upholstered settee of your home as we realized that she had typed the letter to my father, her initials on the bottom. I held her hand to touch her—a physical connection across fifty-five years.

I wondered which pieces you and Dominique really lived with, truly loved. I looked through the photos in the archives, responding to pieces I love and things I found mysterious. I worked from photographs, rephotographing sections from the images wherever I could see a repeat, the same painting or object in a new location, looking for things lost, replaced, things in the bedroom and your private spaces. I wanted to include the notes Dominique pinned to the felt door next to her bedroom desk—reminders, cards by her grandchildren—ephemeral and unimportant and things that matter deeply.

I think about the ways we spend time with things in our home and they with us. I tried to paint my love for the things you lived with.

The serendipity of writing you this letter five decades later astonishes me.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesca".

Francesca

El espacio entre mirar y amar: Francesca Fuchs y la casa de Menil está comisariada por Paul R. Davis, curador de Colecciones, The Menil Collection.

La financiación principal de esta exposición proviene de Cecily E. Horton. Además, cuenta con el apoyo de Franci Neely; Jacquelyn Barish; Mary y Marcel Barone; Hilda Curran; Jessica y Brian Lecke; Fan y Peter Morris; Scott y Judy Nyquist; Beverly y Howard Robinson; Karlsson y Brian Salek; Bill Stewart y Johanna Brassert; Wawro-Gray Family Foundation; Nina y Michael Zilkha; John Zipprich; y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los eventos se llevan a cabo en el edificio principal, excepto que se indique lo contrario.

CHARLA CON EL CURADOR

Paul R. Davis

Domingo 17 de agosto, 3 p.m. a 3:30 p.m.

MESA REDONDA

Una conversación sobre de la casa de Menil

Jueves 11 de septiembre, 7 p.m. a 8 p.m.

CHARLA CON LA ARTISTA

Francesca Fuchs

Jueves 9 de octubre, 7 p.m. a 8 p.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y están abiertos a todo público. Encontrará más información sobre la programación en menil.org/events.

Los miembros del Menil disfrutan de eventos adicionales.

Para asociarse y obtener más información, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición

23 de mayo al 2 de noviembre de 2025

PORTADA Francesca Fuchs, *Matisse doble* (detalle), 2024. Acrílico sobre lienzo y panel de madera, 46 ½ x 34 ½ in. (118.1 x 87.6 cm). Todas las imágenes de las obras de Francesca Fuchs son cortesía de la artista, Inman Gallery, Houston y Talley Dunn Gallery, Dallas. © Francesca Fuchs. Fotos: Thomas R. DuBrock