

El imaginario curatorial de
WALTER HOPPS

En 1980, cuando Dominique de Menil contrató a Walter Hopps para que la asesorara sobre su colección de arte y el museo que proyectaba abrir en Houston, Hopps ya estaba consagrado como uno de los conservadores más influyentes de Estados Unidos tras haber sido considerado por el *New York Times* en 1967 como “el museólogo más dotado de la Costa Oeste (y, en el ámbito del arte contemporáneo, posiblemente de la nación)”. *El imaginario curatorial de Walter Hopps* celebra su distinguida carrera, combinando obras de arte de la colección permanente del museo con donaciones pasadas y regalos prometidos por Caroline Huber y el patrimonio de Walter Hopps. La primera galería presenta un rango de artistas y enfoques artísticos que fascinaron a Hopps a lo largo de su carrera con una selección de obras—diversas en estilo, medios y contenido—situadas detrás de *Walter Hopps Hopps Hopps, 1959*, un retrato ensamblado del conservador, realizado por su amigo y cofundador de la Galería Ferus, **Edward Kienholz**.

Jay DeFeo. *Sin título (cruz)*, 1953. Madera, tela, yeso, resina sintética y clavos. 28 ½ x 16 ½ x 4 in. (72.4 x 41.9 x 10.2 cm). The Menil Collection, Houston. Donación de Caroline Huber y Walter Hopps en honor a Dominique de Menil. © The Jay DeFeo Foundation / Artists Rights Society (ARS), Nueva York. Foto: Caroline Philippone

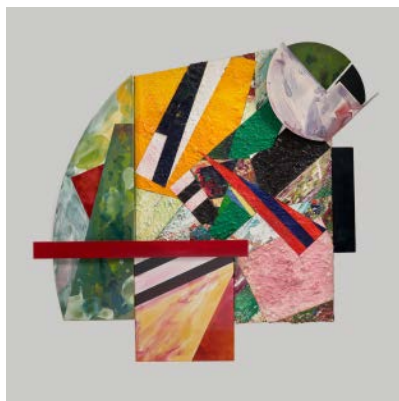
Hopps comenzó a organizar exposiciones de arte contemporáneo cuando aún era estudiante en la Universidad de California, en Los Ángeles. En 1957, él y Kienholz abrieron su galería en La Cienega Boulevard de Los Ángeles. La galería Ferus, cuyo objetivo era tanto promocionar a los artistas locales como dar a conocer al público de Los Ángeles obras procedentes de San

Francisco y Nueva York, ahora es legendaria por haber contribuido a establecer a Los Ángeles como centro de arte contemporáneo. En torno a la Galería Ferus surgió una comunidad artística, en una ciudad donde el arte moderno había sido declarado comunista y se había prohibido su exposición pública. Construyendo esculturas enigmáticas a partir de objetos desechados, los pioneros del arte del ensamblaje de la Costa Oeste, como Kienholz, **Bruce Conner** y **George Herms**, reaccionaron contra la abundancia material y el nacionalismo desenfrenado que impregnaban la cultura estadounidense en la década de 1950. Trabajando con diversos medios, **Jay DeFeo** sondeó la tensión entre la abstracción y la representación, explorando formas simbólicas antiguas en obras como *Crucifijo*, que creó con yeso y madera encontrada.

Los logros de Hopps llamaron la atención del director del Museo de Arte de Pasadena (hoy Museo de Arte Norton Simon), quien lo contrató como curador de arte contemporáneo; al poco tiempo, Hopps se convirtió en director del museo. En septiembre de 1962 se inauguró su *Nueva pintura de objetos comunes*, el primer estudio museístico de lo que se conocería luego como arte pop. La exposición llamó la atención hacia un cambio importante en el arte del siglo XX. Artistas como **Joe Goode**, **Philip Hefferton** y **Ed Ruscha** criticaron la rápida expansión de los mundos de los medios de comunicación masiva y la publicidad, adoptando sus colores brillantes y sus formas de representación estilizadas. Solo unos meses antes, la Galería Ferus había presentado a **Andy Warhol** con una de las primeras exposiciones individuales del artista; era la primera vez que se exhibían sus icónicas pinturas de latas de sopa Campbell.

En 1965, el Departamento de Estado de los EE.UU. eligió a Hopps para comisariar el Pabellón de Estados Unidos en la Bienal de São Paulo, en Brasil. Hopps presentó las pinturas abstractas monumentales de **Barnett Newman** en diálogo con la obra de **Frank Stella**, **Donald Judd** y **Larry Bell**. Estos artistas más jóvenes compartían el enfoque simplificado de la abstracción de Newman, al tiempo que ampliaban los límites entre la pintura y la escultura y exploraban los materiales industriales. Después de São Paulo, la exposición viajó a la Colección Nacional de Bellas Artes (actual Museo Smithsonian de Arte

Americano) de Washington, D.C., presagiando el traslado del propio Hopps a esa ciudad. Su presentación en la capital del país fue una revelación para los artistas que trabajaban allí, como Sam Gilliam, a quien Hopps apoyaría durante décadas. En 1984, cuando completó *El santo de Moritz fuera de Mondrian*, Gilliam había transformado las exploraciones de la materialidad y el color, desarrolladas por artistas como Judd y Stella, en capas de lienzo multicolor y de textura gruesa, yuxtapuestas a las formas metálicas.

Sam Gilliam. *El santo de Moritz fuera de Mondrian*, 1984. Acrílico sobre lienzo y metal. 59 x 63 ½ x 5 in. (149,9 x 161,3 x 12,7 cm). The Menil Collection, Houston.
© Sam Gilliam / Artists Rights Society (ARS), Nueva York. Foto: Caroline Philipponne

Hopps se mudó a Washington en 1967 para una beca en el Instituto de Estudios Políticos, un centro de pensadores progresistas dedicado a la investigación interdisciplinaria. Antes de terminar su residencia de un año fue nombrado director de un espacio pequeño de arte contemporáneo llamado Washington Gallery of Modern Art. En abril de 1970, Hopps fue elegido director de la Corcoran Art Gallery por unanimidad del consejo de administración del museo. **William Christenberry**, profesor de la Corcoran School of Art, afiliada al museo, mostró a Hopps sus fotografías del sur de Estados Unidos, lo que reavivó su afición por la fotografía, uno de sus primeros intereses. Christenberry presentó a Hopps a otras dos figuras fundacionales de la fotografía estadounidense: **Walker Evans** y **William Eggleston**, y por medio de Eggleston, Hopps conoció la obra de **Louis Faurer**. Todos estos artistas practicaban la fotografía callejera—imágenes de la vida cotidiana captadas sin montajes preestablecidos ni manipulaciones en el cuarto oscuro—de la que fueron pioneros

fotógrafos como Henri Cartier-Bresson. Cuando empezó a trabajar como asesor del Menil Foundation, en 1980, Hopps descubrió más de 400 fotografías de Cartier-Bresson, de todas las etapas de la carrera del fotógrafo francés, ya coleccionadas por los de Menil. Viendo a Evans como el contrapunto estadounidense de Cartier-Bresson, Hopps se propuso crear una colección igualmente sustancial de la obra de Evans, añadiendo 150 grabados de época a las tenencias de Menil.

William Eggleston, *Sin título*, de *La guía de William Eggleston*, ca. 1969-71, publicada en 1976. Impresión por imbibición de tinta (transferencia de tinta). 21 x 13 1/2 in. (53.3 x 34.6 cm). The Menil Collection, Houston, regalo de Walter Hopps. © Eggleston Artistic Trust, cortesía de Eggleston Artistic Trust y David Zwirner

En 1981, cuando Dominique de Menil anunció su intención de construir un museo en Houston para albergar el arte que habían coleccionado ella y su difunto marido, John de Menil, nombró a Hopps director fundador del museo. Con la energía que lo caracterizaba, Hopps siguió buscando nuevas tendencias en el arte contemporáneo, incorporando a la colección del museo a artistas emergentes como **Gretchen Bender**, **Robert Longo** y **Haim Steinbach**. Al igual que habían hecho los artistas pop en la década de 1960 y los dadaístas y surrealistas antes que ellos, este grupo de la década de 1980 se apropió de objetos encontrados e introdujo productos comerciales y técnicas de fabricación industrial en el ámbito del arte. Al adoptar la apariencia de los medios masivos de comunicación o de los escaparates comerciales, estas obras de arte desafiaban las nociones imperantes de autenticidad y originalidad.

Dos años después de la inauguración de Menil Collection, Hopps renunció a sus funciones administrativas para centrarse en lo que más le gustaba: organizar exposiciones que aprovecharan la fortaleza de la colección permanente del museo y explorar la comunidad artística que lo rodeaba. Su exposición **Joseph Cornell / Marcel Duchamp... en resonancia** reveló las conexiones entre los artistas al tiempo que recordaba dos de los logros curatoriales más célebres de Hopps: las retrospectivas de Duchamp y Cornell en el Pasadena Museum of Art unos treinta años antes. Al mismo tiempo, Hopps apoyó a la floreciente comunidad artística de Houston, fomentando las relaciones con artistas activos en el área, como **Mel Chin** y **Terrell James**, entre muchos otros

Joseph Cornell, *Descartado*, 1954-56. Vidrio, pintura, madera y pelotas de goma, 14 x 10 1/2 x 2 1/2 in. (35.6 x 26.7 x 6.4 cm). The Menil Collection, Houston, regalo anónimo en honor a Walter Hopps. © The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / VAGA en la Artists Rights Society (ARS), NY. Foto: Paul Hester

El imaginario curatorial de Walter Hopps concluye con una selección de obras del artista tejano **Robert Rauschenberg**. Hopps y Rauschenberg se habían conocido a finales de la década de 1950 y entablaron una amistad estrecha, aunque pasarían casi 20 años antes de que trabajaran juntos. Hopps consideraba a Rauschenberg, con su enfoque democrático de los materiales y la colaboración, la quintaesencia del artista estadounidense viviente. Por esta razón, Hopps eligió una muestra de mitad de carrera de la obra de Rauschenberg en la Colección Nacional de Bellas Artes, en 1976, para conmemorar el bicentenario de la nación; Hopps consideraba esa exposición como el mayor logro de su etapa allí. En Menil, Hopps se centró

en la obra innovadora que Rauschenberg creó antes de sus famosas Combinaciones. *Robert Rauschenberg: principios de la década de 1950 (1991–92)* reveló piezas hasta entonces desconocidas que hoy se cuentan entre las más célebres de la larga y prolífica carrera del artista. Hopps organizó otra retrospectiva de Rauschenberg en 1997, una exposición tan masiva que, cuando se presentó en Houston, ocupó galerías no solo de Menil, sino también del Museum of Fine Arts y del Contemporary Arts Museum. Walter Hopps, cuya vasta imaginación, amplios intereses e insaciable curiosidad reflejaban los de Rauschenberg, era quizá el comisario ideal para un proyecto tan monumental.

Robert Rauschenberg, *Rotación nacional / Rojo / Primavera (cartón)*, 1971. Cartón, madera, cuerda y acero, 100 x 98 ½ x 8 ½ in. (254 x 250.2 x 21.6 cm). The Menil Collection, Houston, compra con fondos aportados por The Brown Foundation, Inc., y los siguientes integrantes del Consejo de Administración de Menil: Louisa Stude Sarofim, Frances R. Dittmer, el patrimonio de James Elkins, Jr., Windi Grimes, Agnes Gund, Janie C. Lee, Isabel S. Lummis, Roy Nolen, Charles Wright, Michael Zilkha. © Robert Rauschenberg Foundation. Foto: Paul Hester

El imaginario curatorial de Walter Hopps está curada por Clare Elliott, curadora asociada de investigación.

Los fondos principales para esta exposición son provistos por Lea Weingarten. Apoyo adicional provisto por Henrietta Alexander; Eddie y Chinhui Allen; Nancy C. Allen; Anne Levy Charitable Trust; Suzanne Deal Booth; Clare Casademont y Michael Metz; Angela y William Cannady; Hilda Curran; Barbara Davis; Janet y Paul Hobby; John R. Eckel, Jr. Foundation; Linda y George Kelly; Mary Hale Lovett McLean; Susan y Francois de Menil; Betty Moody; Carol y David Neuberger; Marilyn Oshman; Leslie y Shannon Sasser; Mark Wawro y Melanie Gray; Leslie Field y Morris Weiner; Nina y Michael Zilkha; y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

CHARLA CON LOS ARTISTAS

Los artistas hablan de Walter Hopps
Larry Bell, George Herms y Ed Ruscha

Viernes 24 de marzo, 6–7 p.m.
Edificio principal

CHARLA CON EL ARTISTA

Robert Longo

Jueves 13 de abril, 7–8 p.m.
Edificio principal

CHARLA CON LA CURADORA

Clare Elliott habla de

El imaginario curatorial de Walter Hopps

Domingo 16 de abril, 3–3:30 p.m.
Edificio principal

CHARLA SOBRE LIBROS

Artistas que hemos conocido

Mel Chin, Terrell James y Don Quaintance

Martes 15 de junio, 7–8 p.m.
Edificio principal

Fechas de la exposición

24 de marzo al 13 de agosto de 2023

PORTADA Andy Warhol, *Lata grande de sopa Campbell, 19¢ (fideos con carne)* [Diecinueve centavos], 1962. Caseína y grafito sobre lienzo, 72 x 54 ½ in. (182.9 x 138.4 cm). The Menil Collection, Houston. © 2023 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), Foto: Paul Hester