

La abstracción
después del modernismo
Adquisiciones recientes

Los fundadores de la Menil Collection, John y Dominique de Menil, comenzaron a coleccionar arte abstracto en la década de 1940. Pensaban que este ofrecía al espectador una experiencia más intensificada. Dominique de Menil dijo: “En un mundo atestado de imágenes, solo el arte abstracto puede llevarnos al umbral de lo divino”. Esta exposición presenta pinturas abstractas, obras sobre papel y esculturas creadas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y adquiridas por el museo en los últimos quince años. En estas selecciones, los artistas se centraron en elementos formales como la línea, la textura, el color y la forma para ir más allá de la representación y comunicar ideas, emociones y teorías que respondían al momento en el que vivían.

La abstracción surgió como uno de los principios básicos del modernismo, un movimiento intelectual fundado a finales del siglo XIX. En respuesta a una sociedad industrializada y a una época de gran agitación política, muchos artistas creyeron que la abstracción podía presentar una forma alternativa y más profunda de percibir la realidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento modernista del expresionismo abstracto cobró importancia en Estados Unidos y fue liderado por Jackson Pollock, Mark Rothko y Barnett Newman, entre otros. El trabajo de los artistas —definido por líneas gestuales, gotas de pigmento o franjas saturadas de color— consistía, según Pollock, en expresar “sentimientos, más que en ilustrar” el mundo que les rodeaba.

Las generaciones posteriores de artistas siguen recurriendo a la abstracción moderna como una forma vital y sincera de hacer arte, representada aquí a través de técnicas innovadoras e inesperadas. Robert Rauschenberg puso en primer plano el material orgánico, insertando tierra en un marco para *Pintura de arcilla rosa (a Pete)*, 1953, mientras que Richard Serra utilizó la gravedad para curvar cintas de caucho reciclado en *Pieza triangular de cinturón*, 1967. A partir de la década de 1960, Sam Gilliam dobló y tapizó lienzos empapados y salpicados de pigmentos y otros materiales que tenía en su estudio. La artista Dorothy Hood, nacida en Houston, formó patrones complejos presionando repetidamente una superficie plana sobre un medio todavía húmedo para *Nubes*, 1970.

Los artistas también han utilizado la abstracción para abordar cuestiones sociales sobre la raza y la pertenencia. En sus dibujos, Marcia Kure utiliza láminas de oro y pigmentos derivados de la nuez de cola, dos materiales muy preciados que forman parte de la diáspora africana. *Turbulencia (negra)*, 2014, de Mona Hatoum, compuesta por unas 17.000 canicas de vidrio organizadas en un círculo potencialmente peligroso en el suelo, hace alusión a su experiencia con el exilio y, en términos más generales, a la inestabilidad actual de las comunidades desplazadas en todo el mundo.

Leslie Hewitt organizó específicamente para esta presentación su serie de esculturas *Sin título (Donde los caminos se encuentran, se desvían y vuelven a alinearse)*, 2012. Los componentes metálicos planos, delgados y doblados parecen abstractos, pero las superficies en blanco también parecen hojas de papel enormes a la espera de ser escritas. Para Hewitt, el vacío es una metáfora de historias olvidadas o por escribir.

Richard Tuttle, conocido por su uso de materiales sencillos, como la madera, el papel y la tela, también instaló su obra para esta exposición. Desde la década de 1960, Tuttle ha explorado permutaciones nuevas de la abstracción, con una conciencia profunda del pasado, señalando que “si el modernismo definió la abstracción de forma tan significativa, tenemos que lidiar con eso antes de pensar en algo nuevo”. Una de las formas en las que contrarresta esta historia es adoptando un planteamiento provocador a la hora de posicionar las obras de arte, colocándolas directamente en el suelo o colgándolas a alturas inesperadas en la pared. Con sus decisiones, Tuttle quiere intensificar la conciencia del espectador sobre el espacio y su movimiento dentro de él.

A medida que los de Menil aumentaban su colección de arte, se veían influenciados por la filosofía del padre Marie-Alain Couturier, un sacerdote dominico que fue uno de sus consejeros. En 1945, Couturier escribió que la abstracción podía iluminar lo inefable y crear un lugar para lo espiritual después de la Segunda Guerra Mundial. Las obras expuestas reflejan la creencia perdurable, compartida por muchos artistas contemporáneos, de que el lenguaje de la abstracción puede ser una expresión profunda y directa del mundo que nos rodea.

Michelle White, curadora principal, The Menil Collection, y Kelly Montana, curadora asistente, Menil Drawing Institute

La abstracción después del modernismo: Adquisiciones recientes está comisariada en conjunto por Michelle White, curadora principal, The Menil Collection y Kelly Montana, curadora asistente, Menil Drawing Institute.

Esta exposición cuenta con el apoyo generoso de Nora y Bob Ackerley, Bettie Cartwright, Hilda Curran, Barbara y Michael Gamson, Linda y George Kelly, Franci Neely, Carol y David Neuberger, Scott y Judy Nyquist, Bill Stewart y Johanna Brassert y la Ciudad de Houston por medio de la Houston Arts Alliance.

Programas públicos

CHARLA CON LA ARTISTA

Michelle Stuart

Jueves 2 de mayo, 12 p.m. a 1 p.m.

Ingrese en línea a menil.org/michellestuart

PELÍCULA

Enmarcar la abstracción: cortos realizados por mujeres 1920 a 1970

Viernes 9 de agosto, 8 p.m. a 9 p.m.

Edificio principal

Los miembros de Menil disfrutan de eventos especiales y acceso. Para asociarse y obtener más información, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición

26 de abril al 25 de agosto de 2024

Dorothy Hood, *Nubes*, 1970. Óleo sobre lienzo, 120 × 96 in. (304.8 × 243.8 cm). Adquirido con fondos provistos por Janet y Paul Hobby, Linda y George Kelly, Franci Neely, Westwood Wealth Management, Poppi Massey, Mark y GERALYN Kever y Susanne y William E. Pritchard III.

© Dorothy Hood. Foto: James Craven