

Fragmentos
de la memoria

Fragmentos de la memoria destaca a los artistas que exploran cómo los acontecimientos del pasado impregnan las experiencias del presente. Los recuerdos son representaciones incompletas del pasado: composiciones cristalizadas en torno a fragmentos de recuerdos que evocan las emociones que hay detrás de esos momentos. La forma material que pueden adoptar los recuerdos, como trozos de objetos efímeros prensados en un álbum de recortes, también puede ser una especie de fragmentación. Los artistas participantes hacen referencia a álbumes familiares, notas de archivo y reliquias para reimaginar cómo podemos acceder a recuerdos entrañables e historias llenas de tensión. Los dibujos expuestos, todos procedentes de la colección del museo, fueron creados desde mediados del siglo XX hasta los años recientes. Representan las distintas formas en que los artistas reviven el pasado y proponen nuevas formas de entender nuestro presente.

Para Sari Dienes, los objetos y sucesos cotidianos, como los desechos de la calle o un encuentro fortuito, son una fuente inagotable de inspiración. En *Letterbox (Buzón)*, elaborado a lo largo de varias décadas, Dienes fusionó la obra de arte, el retrato comunitario y el archivo alternativo dentro de una vitrina que encontró, yuxtaponiendo correspondencia personal de su círculo de amigos creativos. Gael Stack también se nutre de objetos cotidianos, como las listas de compras y los garabatos de sus hijos. Estas capas de textos e imágenes forman la base visual de sus composiciones, presentando una imagen de la conciencia tan caótica como contemplativa. Barbara Chase-Riboud canaliza el pasado en su trabajo honrando a personas cuyas contribuciones históricas, a menudo, se desestiman. En sus Dibujos de monumentos exaltó, entre otros, a la reina de Saba, mujer poderosa legendaria, y a Joseph Bologne, caballero de Saint-Georges, aclamado compositor birracial en la Francia del siglo XVIII. La obra de Chase-Riboud contrarresta los relatos que menosprecian, o incluso borran, a estos antepasados importantes de las comunidades de color de la actualidad.

La memoria y cómo se fragmenta con el paso del tiempo es un tema primordial en las obras de Luc Tuymans y Jasper Johns. *My Door I–VI (Mi Puerta I–VI)*, 2013, de Tuymans, es un conjunto de acuarelas que representan una figura observando un sol menguante. Al dividir la escena en seis perspectivas similares, pero claramente diferentes, Tuymans desafiaba cualquier pretensión de una representación completa o exacta. En las décadas de

1960 y 1970, Johns creó un conjunto de obras dedicadas al poeta Hart Crane, que invocaban su imaginería de un periscopio. El periscopio, símbolo central del poema de Crane “Cabo Hatteras”, es un dispositivo para observar, formado por una serie de espejos en ángulo dentro de una estructura tubular. En el contexto de Crane, observar un objeto a través de un periscopio asemeja a visitar el pasado, donde la distancia proporciona claridad, pero también divergencias inesperadas:

... mientras el tiempo clarifica
Nuestras lentes, levanta un enfoque, resucita
Un periscopio para vislumbrar qué alegrías o dolores
Nuestros ojos pueden compartir o contestar, entonces
Nos desvía a un laberinto sumergido
Donde cada uno ve solamente su oscuro pasado invertido ...

El homenaje de Johns al poema *Periscopio*, 1977, presenta letras estarcidas en medio de un mar de tinta que salpica la superficie. Las palabras se pueden leer, pero se ven como a través de la lente prismática de un periscopio: transpuestas, invertidas y rotas. Al igual que un periscopio no puede proporcionar una línea de visión directa, los recuerdos no pueden darnos más que una visión oblicua.

Para otros artistas, la idea del fragmento aflora en su exploración de la identidad y la elegía. Wardell Milan recurre a la fotografía editorial y a los efectos cinematográficos para componer sus collages. En *Pulse*, 2019, Milan recuerda el tiroteo masivo mortal del 2016 en un club nocturno de Orlando, que tuvo como blanco a las comunidades queer y latinoamericanas de la ciudad. La decisión de Milan de representar a las posibles víctimas en medio de una celebración de bailes vibrantes es un mensaje contundente de resistencia contra la violencia extrema y calculada. *2.2.1861*, de Danh Vo, es un proyecto continuo en el que el padre del artista transcribe la última carta del misionero del siglo XIX, Théophile Vénard, ejecutado por proselitismo en el Vietnam actual. El gesto conceptual de Vo replantea las implicaciones entre la familia, la historia poscolonial y la espiritualidad, iluminando el pasado y el presente con ternura. Vo y Milan, al igual que otros artistas en esta exposición, demuestran un deseo de impregnar el presente con algo más que lo que los recuerdos personales, los relatos históricos y la memoria selectiva puedan dejar a su paso.

Fragmentos de la memoria está comisariada por Kelly Montana, conservadora adjunta del Menil Drawing Institute.

Esta exposición recibe el apoyo generoso de Diane y Michael Cannon; Caroline Huber; Susan y Francois de Menil; Sheila Noeth y Ted Dohmen; y de la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los programas se llevarán a cabo en el Menil Drawing Institute, excepto que se indique lo contrario.

TALLER

Ejercicios de escritura con Inprint

Sábado 5 de octubre, 11 a.m. a 1 p.m.

Este evento tiene capacidad limitada. Inscríbese en inprintheouston.org.

CHARLA CON EL ARTISTA

Wardell Milan

Jueves 14 de noviembre, 7 p.m. a 8 p.m.

MÚSICA

DACAMERA ¡Para, mira y escucha!

Sábado 7 de diciembre, 3 p.m. a 4 p.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y de acceso libre. Visite menil.org/events para obtener más información sobre la programación.

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

Fechas de la exposición

20 de septiembre de 2024 al 26 de enero de 2025

Gael Stack, *Sin título (para Tim)* (detalle), 1985. Óleo sobre papel, 29 1/8 × 23 1/8 in. (73.8 × 58.7 cm). The Menil Collection, Houston, legado de William F. Stern.

© Gael Stack. Foto: Paul Hester