

Artistas en movimiento: obras maestras modernas de la Colección Pearlman

[Introductory Panel]

Esta exposición explora obras de artistas europeos, reunidas por Henry Pearlman (1895–1974) durante el transcurso de tres décadas. Pearlman describió la tarea del coleccionismo como una aventura; le atraían especialmente los artistas cuyos viajes y emigración estimularon el intercambio y la innovación creativa. Su colección destaca las dinámicas encrucijadas artísticas, cada vez más internacionales que se dieron en París durante finales del siglo XIX y comienzos del XX, incluidas las obras expresivas y formalmente audaces de Paul Cézanne, Edgar Degas y Amedeo Modigliani. A Pearlman le fascinaban tanto el arte como las experiencias de vida de los artistas cuyas obras él coleccionaba. Buscaba obras que reflejaran no solo la experimentación creativa, sino también las relaciones e intercambios significativos entre pintores y escultores.

Pearlman, quien nació en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York, de padres judíos que emigraron de Rusia, fue un empresario que se apasionó por el coleccionismo durante la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Era menos adinerado que otros grandes coleccionistas y no contaba con estudios formales de arte, por lo que utilizó su perspicacia para los negocios y su entusiasmo por aprender sobre arte para elegir las obras que añadiría a su colección. Desde el principio, Pearlman intentó compartir su colección con diversos públicos mediante préstamos y exposiciones, lo que dio lugar a la creación de la Henry and Rose Pearlman Foundation.

[Section 1]

Intercambio e innovación

En la década de 1860, un grupo de artistas que trabajan en París y sus alrededores trató de romper con las convenciones académicas establecidas. En lugar de centrarse en temas históricos, exploraron el mundo en cambio constante a su alrededor. Rechazaron los temas muy acabados e ilusionistas en favor de experimentos con técnicas pictóricas que hacían hincapié en experiencias personales y subjetivas.

Se reunían en cafés y estudios y organizaban exposiciones independientes de sus obras; estos artistas exploraron lo que significó pintar el mundo moderno. En algunos casos, hasta pintaban juntos al aire libre. Por ejemplo, Camille Pissarro, Paul Cézanne y Paul Gauguin pintaron juntos durante un breve período en la década de 1870.

Con la adquisición de una acuarela de Cézanne y de una pintura de Vincent van Gogh en 1950, Henry Pearlman comenzó a reunir una importante colección de obras realizadas por estos innovadores artistas franceses de finales del siglo XIX. La selección que se presenta aquí destaca sus pinceladas experimentales, paletas vívidas y legados perdurables.

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Bañista de pie visto desde atrás, ca. 1879–82

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

La pose de este bañista tenía un interés particular para Cézanne, algo que quedó demostrado por la repetición de esta figura en varias pinturas. Los bañistas se convirtieron en uno de los temas más célebres del artista; es probable que esto estuviera relacionado con su nostalgia por la experiencia idílica de nadar con amigos en la campiña de la Provenza francesa durante su juventud. El agua y la vegetación están sugeridos mediante los toques de verde y azul, que se pueden ver en la paleta más clara que Cézanne adoptó después de pintar junto a Camille Pissarro durante la década de 1870.

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Retrato de Paul, hijo del artista, ca. 1880

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Este pequeño retrato presenta un primer plano de Paul, hijo del artista con la entonces modelo Hortense Fiquet. Cézanne le dio al niño una ambigüedad que es característica de muchos de sus retratos: se lo ve a Paul con una mirada directa, pero su expresión parece esquiva.

Camille Pissarro

1830–1903; nacido Charlotte Amalie, St. Thomas, Islas Vírgenes de EEUU; murió París, Francia

Naturaleza muerta: manzanas y peras en una canasta redonda, 1872

Óleo sobre lienzo

Colección de Marge Scheuer, en préstamo a la Henry and Rose Pearlman Foundation y al Princeton University Art Museum

Esta obra es un ejemplo poco común de una naturaleza muerta de Pissarro, a quien se conocía más por sus paisajes al aire libre. A pesar de que el tema no es presuntuoso, la composición destaca las pinceladas ingeniosas del artista. Pissarro fue una figura determinante entre los artistas conocidos como impresionistas, ya que ayudó a organizar ocho exposiciones grupales independientes para ellos. Además, fue mentor de artistas como Paul Cézanne y Paul Gauguin, quienes estudiaron de cerca sus innovadoras técnicas.

Édouard Manet

1832–1883; nacido París, Francia; murió París

Mujer joven con sombrero redondo, ca. 1877–79

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Con su sombrero elegante y un paraguas, esta joven mujer parece estar vestida para salir a dar un paseo por los bulevares y los parques recién construidos en París. Como cronista de la vida en la capital francesa, Manet estaba atento a las formas en que los ciclos de la moda transmitían la velocidad del cambio en un paisaje urbano cada vez más industrializado. Los inesperados efectos pictóricos de Manet y sus temas contemporáneos fueron fuente de inspiración para muchos artistas jóvenes, incluido Paul Cézanne.

Alfred Sisley

1839–1899; nacido París, Francia; murió Moret-sur-Loing, Francia

Vista del río, 1889

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Como muchos de sus contemporáneos, Sisley pintó al aire libre para captar las sensaciones de la naturaleza. Esas escenas bucólicas y de aparente atemporalidad eran populares entre los coleccionistas de finales del siglo XIX, en parte como contrapunto a la progresiva urbanización de Francia. A pesar de que Sisley, solía pintar lugares identificables de los alrededores de París —a menudo con diversas variaciones en el mismo sitio—, el lugar exacto descrito aquí continúa siendo desconocido.

Pierre-Auguste Renoir

1841–1919; nacido Limoges, Francia; murió Cagnes-sur-Mer, Francia

Desnudo en un paisaje, ca. 1887

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Renoir representó este desnudo femenino de una manera que evoca las esculturas clásicas en la pose y los pliegues del ropaje. La posición de la figura también está relacionada con las obras de los pintores del Renacimiento y el Barroco que Renoir pudo admirar durante sus viajes por Italia en la década de 1880. Ofreció una interpretación contemporánea de su tema tradicional, y colocó a su modelo frente a una abundante cantidad de telas coloridas utilizadas en la moda moderna.

Edgar Degas

1834–1917; nacido París, Francia; murió París

Mujer secándose después del baño, década de 1890

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

A Degas le fascinaban las poses no convencionales y los efectos expresionistas, tal como queda destacado en esta obra. El artista experimentó con la representación de los desnudos femeninos en diversos medios, como la pintura, los dibujos, el grabado y la escultura. Aquí Degas varió sus pinceladas, dejándolas gruesas y definidas en algunas partes y en otras diluidas a manera de manchas, como si hubiera manipulado la pintura con los dedos.

Al estilo de Paul Gauguin

1848–1903; nacido París, Francia; murió Atuona, Islas Marquesas, Polinesia Francesa

Mujer de Martinica, 1889, fundición 1957

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Esta es una fundición de bronce de una escultura pintada en terracota de la Colección Pearlman que Gauguin creó mientras vivió en Bretaña. En parte, parece estar inspirada en el viaje que Gauguin hizo en 1887 a la isla Martinica del Caribe francés, donde representó a las mujeres del lugar con pañuelos anudados en la cabeza, como el que vemos aquí. Sin embargo, Gauguin proyectó en este desnudo femenino un híbrido imaginario de culturas. Su pose, el collar y los brazaletes provienen de las bailarinas javanasas, a quienes el artista vio actuar en la Exposición Universal de París de 1889, y

de las esculturas en piedra del templo budista de Borobudur del siglo IX, que él conocía por fotografías.

Paul Gauguin

1848–1903; nacido París, Francia; murió Atuona, Islas Marquesas, Polinesia Francesa
Te Fare Amu (La casa para comer), 1895 o 1897

Tallado en madera policromada

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

La frase *Te fare amu* (La casa para comer) aparece en el diario de Gauguin de su vida en Tahití, lo que sugiere que el artista podría haber tallado esta madera para decorar una de las viviendas que habitó en esta isla. Gauguin viajó a Tahití en 1891 y de nuevo en 1895 buscando inspiración artística lejos de París, pese a que este era un lugar considerablemente afectado por el dominio colonial francés. Si bien las imágenes en bajorrelieve parecen estar relacionadas con las interpretaciones personales de Gauguin sobre los mitos tahitianos, el formato escultórico evoca los tallados en madera maoríes que vio durante su estadía en Nueva Zelanda.

Vincent van Gogh

1853–1890; nacido Zundert, Países Bajos; murió Auvers-sur-Oise, Francia
Diligencia de Tarascón, 1888

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Van Gogh pintó esta obra después de trasladarse de París a Arlés al sur de Francia. Junto con Paul Gauguin, esperaba fundar allí una colonia independiente de artistas conocida como el Estudio del Sur. Esta pintura se encuentra entre las obras que destacan el nuevo

entorno que Van Gogh había creado durante las semanas previas a la llegada de Gauguin a Arlés.

Henri de Toulouse-Lautrec

1864–1901; nacido Albi, Francia; murió Château Malromé, Saint-André-du-Bois, Francia
Mesalina, 1900–1901

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Lautrec plasmó una representación de la ópera *Mesalina*, de Isidore de Lara, que el artista vio cuando visitó Burdeos en 1900. Mesalina, la decadente esposa del emperador romano Claudio, aparece rodeada por sus asistentes y su celoso amante Harès, que viste de rojo. La composición asimétrica, la superficie aplanada y el énfasis en los contornos reflejan la admiración de Lautrec por las xilografías japonesas, que eran muy populares entre los artistas de la época.

[Section 2]

Paul Cézanne: experimentación en el paisaje

El complejo conjunto de obras de Cézanne se basa en la observación minuciosa de la naturaleza, aunque sus técnicas formales son, a la vez, muy innovadoras. Cézanne desarrolló su actividad tanto en París como en su ciudad natal Aix-en-Provence, que se encuentra en el sur de Francia, donde pintó numerosas vistas del paisaje local a lo largo de su vida. Su método de agregar capas de pinceladas audaces de color para crear formas perceptibles al tacto tuvo gran impacto en el desarrollo del arte abstracto e inspiró a innumerables artistas tanto de su propia generación como de las posteriores, desde Paul Gauguin hasta Pablo Picasso y Jasper Johns.

La Colección Pearlman se distingue por la amplitud y la profundidad de sus obras de Cézanne. Esta colección abarca cuatro décadas de la carrera del artista e incluye las representaciones de uno de sus temas más famosos, la montaña Sainte-Victoire. Henry Pearlman valoraba a Cézanne por su inventiva formal y por lo que Pearlman describía como su integridad artística, además de maravillarse porque el artista "nunca dio una pincelada que no sintiera".

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Casa provenzal, ca. 1885

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

En esta pintura, Cézanne representa una hacienda a las afueras de Aix-en-Provence, no muy lejos de su hogar familiar. El artista estudió el paisaje y la arquitectura de la Provenza, característicos del lugar desde diferentes puntos de vista, en dibujos relacionados con este. Aquí, dejó visibles partes del lienzo color crema, y utilizó un tono claro para realzar la sensación de profundidad y volumen que contrastan con las zonas pintadas. Las partes poco pintadas y aquellas en donde queda expuesto el lienzo revelan el proceso pictórico de Cézanne e invitan al público a sintetizar estos elementos dispares.

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Cisterna en el parque de Château Noir, ca. 1900

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Cézanne capturó uno de sus lugares favoritos cerca del *Château Noir* (castillo negro), una hacienda en la ladera de la colina cerca de Aix-en-Provence. El artista solía pintar en soledad en sus tierras, que estaban cubiertas por bosques repletos de rocas y maleza y atravesadas por senderos descuidados que llevaban hasta un afloramiento rocoso y unas cuevas neolíticas. Yuxtapuso las vigas diagonales de la cubierta de la cisterna con una enorme piedra piramidal, formas que contrastan con la espesura de la maleza y los jóvenes pinos.

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Ruta a Le Tholonet, 1900–1904

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

A menudo, Cézanne viajaba por la ruta aquí representada, que iba desde Aix-en-Provence hasta el pueblo vecino de Le Tholonet. Las distintivas pinceladas diagonales aportan textura a las montañas y al cielo. El artista dejó gran parte del lienzo inferior sin pintar; no está claro si Cézanne consideraba la obra como terminada o si aceptó los efectos expresivos de su proceso de trabajo. Las cualidades abiertas y abstractas de la pintura de Cézanne influyeron en las posteriores generaciones de artistas.

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Montaña Sainte-Victoire, ca. 1904–6

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

La cima rocosa de la montaña Sainte-Victoire, el punto más destacado del paisaje en torno a Aix-en-Provence, es un tema que Cézanne representó en más de cien obras sobre lienzo y papel. En esta pintura, la montaña aparece dispuesta de forma vertical, algo poco común. Para Cézanne, la observación minuciosa de la naturaleza y el impacto emocional de una experiencia eran fundamentales. Como le escribió a un joven pintor en 1903, la pintura de paisaje debería "revitalizar en uno mismo, por el contacto con la naturaleza, los instintos y las sensaciones artísticas que nos habitan".

[Label for group of Cézanne watercolors]

Cézanne experimentó mucho con las acuarelas a lo largo de su carrera, técnica con la que creó algunas de sus obras más radicales e influyentes. En su variado grupo de pinturas en acuarela, el artista exploró los sorprendentes efectos de la luminosidad y la transparencia. Entrelazando toques translúcidos de color con delicadas líneas de grafito, solía dedicar un período extenso a la creación de sus composiciones, período durante el cual buscaba un equilibrio entre las exigencias técnicas de la pintura de secado rápido y su compromiso con la creación cuidadosa y consciente. Pese a que la calidad portátil de la pintura en acuarela solía ser desestimada debido a su popularidad entre los artistas aficionados de finales del siglo XIX, Cézanne le aportó un enfoque ingenioso a esta técnica a través de una escala ambiciosa y una complejidad formal.

[Works on paper exhibited at Museum of Fine Arts, Houston]

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Cisterna en el parque de Château Noir, ca. 1895–1900

Acuarela y grafito sobre papel vitela color crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Sendero, árboles y muros, ca. 1900

Acuarela y trazos de grafito sobre papel vitela color crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Chemin des Lauves: la curva en la carretera, 1904-6

Acuarela y grafito sobre papel vitela color crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Árboles, ca. 1891

Grafito sobre papel

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Arboles y casa, ca. 1890

Acuarela y grafito, con toques de gouache, sobre papel tejido crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Bañista sentada vista desde atrás, ca. 1879–82

Acuarela y grafito sobre papel tejido crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

[Works on paper exhibited at the Norton Museum of Art, West Palm Beach, Florida]

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence *Estudio para “Pastoral,”* ca. 1870

Grafito sobre papel

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence *Página de estudios con bañistas y autorretrato,* 1875–78

Grafito sobre papel

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence *Estudio de árboles,* 1886–88

Grafito sobre papel

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence *Árboles que forman un arco,* ca. 1900

Acuarela y grafito sobre papel vitela color crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Interior del bosque, ca. 1890

Acuarela y grafito, con toques de gouache, sobre papel tejido crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Paul Cézanne

1839–1906; nacido Aix-en-Provence, Francia; murió Aix-en-Provence

Árboles y cisterna en el parque de Château Noir, 1900–1902

Acuarela y grafito sobre papel tejido crema

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

[Section 3]

Las conexiones artísticas del coleccionista

Henry Pearlman empezó a coleccionar a escala modesta; al principio, examinando con detenimiento obras en venta en liquidaciones de patrimonio. Pero gracias a su espíritu emprendedor, pronto se adentró en el mercado artístico de Nueva York y cultivó una red de comerciantes, coleccionistas, académicos y artistas consagrados y otros no tan conocidos de Estados Unidos y Europa.

Guiado por su visión personal, Pearlman se concentró en obras audaces y coloridas realizadas por artistas modernos como Chaïm Soutine y Amedeo Modigliani, así como por artistas de épocas anteriores como Paul Cézanne. Debido a que sus fondos eran algo limitados, con el tiempo fue refinando cuidadosamente sus colecciones, mediante la donación, el intercambio y la venta de obras. El caso más famoso —quizá por el enorme tamaño de la obra o por lo delicado de su estado— fue cuando Pearlman intercambió la celebrada *Bañistas junto a un río*, de Henri Matisse, por *Mesalina*, de Henri de Toulouse-Lautrec, con el Art Institute of Chicago.

Pearlman era conocido por su permanente simpatía hacia las personas desamparadas y las que vivían en los márgenes de la sociedad. Como coleccionista, tenía un interés especial por artistas como Soutine y Vincent van Gogh, quienes enfrentaron grandes desafíos personales.

Oskar Kokoschka

1886–1980; nacido Pöchlarn, Austria; murió Montreux, Suiza

Henry Pearlman, 1948

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Según Henry Pearlman, las sesiones en las que posó para la realización de sus retratos a cargo de Kokoschka y el escultor Jacques Lipchitz fueron "experiencias estimulantes". Kokoschka comenzó su carrera en la Viena de la época previa a la Primera Guerra Mundial, donde ganó reputación por sus retratos de artistas e intelectuales de la ciudad. Después de que los nazis condenaran su obra como "degenerada", Kokoschka huyó a Londres, lugar donde Pearlman le encargó este retrato cuando fue de visita en 1948.

Jacques Lipchitz

1891–1973; nacido Druskininkai, Lituania; activo París, Francia y Hastings-on-Hudson, Nueva York; murió Capri, Italia

Henry Pearlman, 1952

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Lipchitz contó en su autobiografía, "Este es un retrato bueno y contundente que considero refleja la sencillez y, al mismo tiempo, la fuerza y la inteligencia de este hombre extraordinario".

Después de que un incendio destruyera el estudio de Lipchitz en Nueva York, Henry Pearlman le encargó este retrato y apoyó un fondo destinado a construir un nuevo estudio. Lipchitz había huido a Estados Unidos en 1941, año en que abandonó su hogar en Francia para escapar de la ocupación nazi. Creó este retrato durante el transcurso de

veintinueve sesiones en la oficina de Pearlman en Manhattan, donde se exponían las obras de los amigos cercanos del artista, como Chaïm Soutine y Amedeo Modigliani

Giacomo Manzù

1908–1991; nacido Bèrgamo, Italia; murió Roma, Italia

Oskar Kokoschka, 1960

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Manzù esculpió este retrato del artista Oskar Kokoschka del natural durante su residencia en el programa de arte de verano en Salzburgo, que Kokoschka fundó en 1953 con el fin de reunir a diversos artistas internacionales. Kokoschka era conocido por su profundo interés por los asuntos mundiales, sus firmes opiniones políticas y, a veces, sus polémicas obras. Pearlman disfrutaba sus conversaciones con este artista.

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

Vista de Céret, ca. 1921–22

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Esta pintura jugó un papel decisivo en el desarrollo de la Colección Pearlman: fue la primera obra de gran expresividad que adquirió Henry Pearlman y la que dio inicio a la colección de arte moderno. Con las pinceladas espontáneas e idiosincráticas de Soutine y su perspectiva sesgada, esta obra desafía la sensación de ilusionismo que durante mucho tiempo había dominado la pintura de paisaje europea. Pearlman describió cómo esta pintura le “levantó el ánimo, en una sensación similar a cuando se escucha una orquesta sinfónica”.

[Section 4]

La "Colmena": encuentros creativos en París

París experimentó una notable afluencia de artistas extranjeros a principios del siglo XX. La ciudad ofrecía gran cantidad de oportunidades para que los artistas estudiaran, expusieran sus obras y contemplaran arte de diversas culturas en los museos locales. Numerosos artistas, entre ellos, muchos de Europa del Este, vivían y trabajaban en estudios compartidos como La Ruche (La Colmena) en el barrio de Montparnasse. Mientras luchaban por llegar a fin de mes, estos artistas compartían modelos, posaban unos para otros o participaban en otras formas de experimentación e intercambio creativo.

A comienzos de 1945, Pearlman adquirió un importante conjunto de obras de Jacques Lipchitz, Amedeo Modigliani y Chaïm Soutine, todos ellos artistas judíos que habían emigrado a París y trabajado, en ocasiones, en La Ruche. Coleccionistas como Pearlman incentivaron un mayor reconocimiento de los artistas marginados debido al conflicto europeo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Amedeo Modigliani

1884–1920; nacido Livorno, Italia; murió Saint-Étienne, Francia

Cabeza, ca. 1910-1911

Piedra caliza

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Desde 1910 hasta 1913, Modigliani creó una serie de cabezas estilizadas talladas en piedra. Como sus recursos eran limitados, es posible que haya obtenido los desechos de piedra caliza gracias a los canteros italianos que trabajaban en la construcción de edificios nuevos en París. Modigliani empleó diversas técnicas de cincelado para esculpir esta cabeza alargada, yuxtaponiendo contornos suaves y abruptos. Sigue sin saberse si decidió aceptar el provocativo efecto expresivo que genera este contraste o si dejó la obra inconclusa. La escultura fusiona convenciones artísticas de diversas culturas —del Antiguo Egipto, África y Asia— que Modigliani había conocido en las exposiciones internacionales y los museos de París e, incluso, en los noticieros cinematográficos que se mostraban en los teatros.

Amedeo Modigliani

1884–1920; nacido Livorno, Italia; murió Saint-Étienne, Francia

Léon Indenbaum, 1916

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Modigliani solía pintar retratos de las personas conocidas que frecuentaba en los círculos artísticos e intelectuales internacionales que habitaban París a principios del siglo XX. Pintó este retrato del escultor Léon Indenbaum en La Ruche (La Colmena), donde vivió con numerosos artistas de Europa del Este y con artistas judíos como Indenbaum y Chaïm Soutine. Modigliani destaca la procedencia bielorrusa de su modelo inscribiendo su

nombre con una letra que recuerda una И cirílica. Los artistas que emigraban a París encontraban oportunidades en la ciudad, pero también padecían la xenofobia y el antisemitismo. Los retratos que Modigliani hacía de artistas extranjeros y judíos constituyeron una respuesta pictórica a esa discriminación.

Amedeo Modigliani

1884–1920; nacido Livorno, Italia; murió Saint-Étienne, Francia

Jean Cocteau, 1916

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

El retrato que Modigliani hizo del poeta Jean Cocteau, una estrella en ascenso en los círculos parisinos de la época, es una de sus pinturas más célebres, a pesar de que al propio Cocteau no le gustó el retrato. Cocteau se sintió atraído por el ambiente vanguardista de Montparnasse después de conocer a Pablo Picasso, quien le presentó a varios artistas, incluido Modigliani. En este retrato, Modigliani se inspiró en una ecléctica variedad de influencias artísticas, desde las pinceladas angulosas de Paul Cézanne hasta las formas geométricas de las máscaras africanas.

Wilhelm Lehmbruck

1881–1919; nacido Duisburgo, Alemania; murió Berlín, Alemania

Busto de una mujer (Anita Lehmbruck), 1910

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Lehmbruck creó la escultura a partir de la cual se fundió esta pieza de bronce mientras vivía en el barrio parisino de Montparnasse. Allí entabló amistad con numerosos artistas,

incluido Amedeo Modigliani, antes de regresar a Berlín tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. En este busto, representa a Anita, su esposa, modelo y representante comercial. Lehmbruck se hizo conocido por las esculturas que transmiten una idea del mundo interior del sujeto, que aquí se puede observar en la expresión pensativa de la figura y en la inclinación prominente de su cabeza.

Jacques Lipchitz

1891–1973; nacido Druskininkai, Lituania; activo París, Francia y Hastings-on-Hudson, Nueva York; murió Capri, Italia

Acróbata a caballo, 1914

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Lipchitz llegó a París desde Lituania en 1909, buscando nuevas oportunidades y liberarse de las restricciones que padecían los judíos que vivían bajo el régimen zarista. Para esta obra, el artista se inspiró en fuentes eclécticas, como las esculturas arcaicas griegas y escitas, los manuscritos medievales y la vida contemporánea. El tema evoca los espectáculos del Circo Medrano, ubicado en las afueras de Montparnasse, que inspiraron a varios artistas. También es posible que Lipchitz se haya inspirado en sus propios recuerdos de haber visto acróbatas que viajaban por las ciudades y los pueblos de Europa del Este.

Jacques Lipchitz

1891–1973; nacido Druskininkai, Lituania; activo París, Francia y Hastings-on-Hudson, Nueva York; murió Capri, Italia

Retrato de Marsden Hartley, 1942

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Lipchitz señaló que "en casi todos mis retratos, he trabajado del natural en vida, ya que considero que es fundamental tener al ser humano delante y establecer una relación con este". Invitó al pintor estadounidense Marsden Hartley para que posara para un retrato después de que ambos se conocieran en una reunión social en Nueva York en 1942. Hartley era conocido por sus pinturas innovadoras y vanguardistas y por una vida marcada por la tragedia personal. Lipchitz describió su fascinación por los rasgos sensibles de Hartley y por su mirada penetrante y melancólica.

Jacques Lipchitz

1891–1973; nacido Druskininkai, Lituania; activo París, Francia y Hastings-on-Hudson, Nueva York; murió Capri, Italia

Teseo y el minotauro, 1942

Bronce

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Entre las primeras esculturas que Lipchitz creó tras huir de la Francia ocupada por los nazis hacia Nueva York, se encuentra esta obra que representa al antiguo héroe griego Teseo, quien apuñaló al monstruo con cabeza de toro que devoraba a los jóvenes en su guarida subterránea, el Laberinto. Lipchitz explicó: "cuando terminé esta escultura, me di cuenta de que el monstruo es también una parte de Teseo, como si en cada uno de nosotros hubiera un Hitler al que debemos destruir. Teseo está matando una parte de sí mismo".

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

Chemin de la Fontaine des Tins at Céret, ca. 1920

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Las pinturas que Soutine creó en Céret están entre las más experimentales de su carrera. El artista se sentía atraído por el terreno escarpado de la ciudad, ubicada a los pies de los Pirineos. Soutine trabajaba aislado, y creó numerosos paisajes con pinceladas vigorosas que oscurecían las distinciones claras entre los elementos del espacio. Esta pintura, una de las escenas más desorientadoras del artista, muestra un sendero a través de un barranco que él solía frecuentar. Presenta pinceladas que parecen latigazos de pintura y una superficie comprimida que se ganaron la admiración de los abstraccionistas posteriores.

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

Campanario de Saint-Pierre en Céret, ca. 1922

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Las distorsiones espaciales expresivas de Soutine fueron un rasgo característico de las obras que produjo en Céret, al sur de Francia. Aquí, los edificios color ocre con techos en terracota culminan en el punto más conocido de la ciudad: la iglesia de Saint-Pierre, con su campanario y su cúpula hexagonal. Pese al reconocimiento que Soutine alcanzó con sus pinturas audaces y originales de Céret, se dice que destruyó muchos de los lienzos que creó durante este período.

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

Autorretrato, ca. 1918

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Uno de los primeros autorretratos de Soutine que se conoció fue esta obra, que transmite la ambición del artista mientras enfrentaba desafíos en París, adonde había llegado en 1913 después de estudiar arte en Vilna, la capital lituana. Soutine mira fijamente al espectador mientras posa junto a un caballete que sostiene su autorretrato; su chaqueta azul desaliñada y su corbata ponen de manifiesto tanto su seriedad profesional como su desaliño bohemio. Las pinceladas turbulentas y la tensión psicológica hacen eco de los autorretratos de Rembrandt van Rijn y Vincent van Gogh, lo cual implica que Soutine reivindica su lugar entre los artistas más establecidos.

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

El niño del coro, 1925

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Durante las décadas de 1920 y 1930, Soutine solía pintar retratos y prefería modelos a quienes no conociera personalmente. Retrató a numerosas personas en uniforme, y exploró el contraste entre la identidad individual y la función social. Esta pintura forma parte de una serie de retratos de jóvenes que llevaban vestimenta eclesiástica.

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

Retrato de una mujer, 1929

Óleo sobre lienzo

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Soutine pintó numerosos retratos de quienes trabajaban en el área de servicio, como botones, cocineros/as y camareros/as que estaban siempre presentes en los hoteles y restaurantes de París, pero a las que casi nunca se las representaba en retratos formales. La mujer no identificada de este retrato está marcada por la ambigüedad: puede estar usando un vestido negro elegante o un uniforme de sirvienta.

Chaïm Soutine

1893–1943; nacido Smilavičy, Bielorrusia [Imperio Ruso]; murió París, Francia

El pavo colgante, ca. 1925

Óleo sobre cartón

The Henry and Rose Pearlman Foundation, en préstamo al Princeton University Art Museum

Soutine pintó cadáveres de aves por primera vez en 1918, cuando vivía en el concurrido barrio del colectivo de artistas de La Ruche (La Colmena), cerca de los mataderos de Montparnasse en París. Se inspiró en *Buey desollado* (1655) de Rembrandt van Rijn y en otras obras de naturaleza muerta expuestas en el Louvre; pintaba directamente de los cadáveres de animales que colocaba en su estudio.