

EL PARÍS
MODIGLI
Y SUS CONTEMP

MUSEOS Y GALERÍAS

DE

LIANI

ORÁNEOS

EL PARÍS DE
MODIGLIANI
Y SUS CONTEMPORÁNEOS

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Primera edición *El París de Modigliani y sus contemporáneos*, 2020

PRODUCCIÓN
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Miguel Fernández Félix | COORDINACIÓN GENERAL
Evelyn Useda Miranda y Tabaré Azcona Muñoz
CONCEPTO Y COORDINACIÓN EDITORIAL
Mariana Casanova Zamudio, Karen Janeth Delgado Rodríguez, Tabaré Azcona Muñoz
INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA
Jaime Soler Frost | CORRECCIÓN DE ESTILO
Fabienne Bradu | TRADUCCIÓN (FRANCÉS-ESPAÑOL, pp. 29-115 y 311-329)
Oswaldo Hernández | COTEJO DE TRADUCCIÓN (FRANCÉS-ESPAÑOL)
Taller de comunicación gráfica | DISEÑO Y FORMACIÓN
A. Andrés Monroy | PREPrensa

Copyright © *El París de Modigliani y sus contemporáneos*, 2020
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Museo del Palacio de Bellas Artes
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Colonia Chapultepec Polanco,
Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México.

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Secretaría de Cultura.

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

ISBN: 978-607-605-653-0

IMPRESO Y HECHO EN MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

**FUNDACIÓN
JENKINS**

ÍNDICE

9 PRELIMINARES

25 PREFACIO

MARC RESTELLINI

29 JONAS NETTER Y LA AVENTURA
DE MONTPARNASSE. EN LOS
ORÍGENES DE LA ESCUELA DE PARÍS

MARC RESTELLINI

79 AMEDEO MODIGLIANI
1884-1920

MARC RESTELLINI

117 MODIGLIANI Y ALGUNOS
COMPAÑEROS DE VIAJE MEXICANOS

JAIME MORENO VILLARREAL

161 OBRA

311 SOUTINE Y LA HAGIOGRAFÍA
DE MONTPARNASSE

SERGE FAUCHEREAU

331 A CIELO ABIERTO

SYLVIA NAVARRETE

369 CÉZANNISMO Y CLASICISMO.
BÚSQUEDAS COMPARTIDAS
DE MODIGLIANI, ZÁRRAGA Y RIVERA
DURANTE LA GRAN GUERRA

SANDRA ZETINA

395 INDICIOS EN BLANCO Y NEGRO:
BENJAMÍN CORIA, UN AMIGO
MEXICANO DE AMEDEO MODIGLIANI

LUIS RIUS CASO

419 LISTA CATALOGRÁFICA

425 CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

E

n el marco del centenario luctuoso de Amedeo Modigliani, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presenta *El París de Modigliani y sus contemporáneos*, exposición dedicada a divulgar la obra de algunas de las figuras más importantes del arte de principios del siglo xx, especialmente la de aquellas pertenecientes a la hoy llamada Escuela de París. La muestra ofrece al público un fascinante recorrido por el contexto histórico del barrio parisino de Montparnasse, donde tanto Modigliani como diversos pintores, poetas y músicos de todos los rincones del mundo encontraron la libertad y la motivación necesarias para crear obras que marcaron el derrotero del arte durante el siglo pasado. Entre ellos destacan Chaim Soutine, Suzanne Valadon y Maurice Utrillo, pero también los mexicanos Diego Rivera, Ángel Zárraga y Benjamín Coria, quienes, en algunos casos, además de vivir en Montparnasse, mantuvieron relaciones de amistad e intercambio estético con Modigliani y otros artistas radicados en la capital francesa.

Con *El París de Modigliani y sus contemporáneos*, el Museo del Palacio de Bellas Artes, en colaboración con el Instituto Restellini y la colección Jonas Netter, subraya los notables vínculos e influencias que se produjeron entre la comunidad artística del emblemático barrio parisino. Cabe mencionar que Jonas Netter fue una figura clave en la formación de la colección artística que reúne la obra de muchos de los

El café Le Dôme, en Montparnasse. (Tarjeta postal de A. Leconte, París), ca. 1915

más importantes creadores de Montparnasse. Por otra parte, la colaboración con el Instituto Restellini incluye la participación en este proyecto de Marc Restellini, el más destacado especialista en la obra de Modigliani en el mundo.

De manera particular, la muestra y los ensayos que se incluyen en este volumen ponen énfasis en los intercambios entre la llamada Escuela de París y algunos artistas mexicanos, mismos que se expresan en la obra de Diego Rivera, la pintura de Ángel Zárraga, e incluso en las Escuelas de Pintura al Aire Libre en México creadas por Alfredo Ramos Martínez. A pesar de lo evidente de tales diálogos, éstos no han merecido suficiente atención de la crítica. Este libro pretende contribuir a nuestro entendimiento del arte nacional a partir de sus intercambios con algunos de los más renombrados creadores europeos del siglo xx, y demostrar así la mutua influencia entre los artistas de ambos continentes.

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO
SECRETARIA DE CULTURA

LA CLOSERIE

LES
ILAS

LES
ILAS

D

urante las primeras décadas del siglo xx, el barrio parisino de Montparnasse era el corazón palpitante y evocador de artistas europeos y de otras latitudes, quienes buscaban revolucionar el mundo del arte y la vida propia. Ahí se dieron cita artistas europeos en busca del diálogo, de la literatura y del café como sitio público de encuentro, como lugar donde se escenifica un ambiente intelectual que habita las calles. Un ambiente en el que la bohemia, la precariedad, la vida nocturna, prolongan las horas de creación.

Dicho barrio acogió artistas provenientes de muy diversas partes del mundo. Allí, en establecimientos como el café de La Rotonde y la Closerie des Lilas, se congregaban numerosos artistas entre quienes se contaban figuras de la talla de Pablo Picasso, Jean Cocteau, Gertrude Stein, Diego Rivera y, por supuesto, Amedeo Modigliani, quien habitó esos espacios desde su propia personalidad y sensibilidad.

Modigliani fue siempre un apasionado, amante de Dante y de los etruscos, de los prerrafaelistas, entregado al dibujo y a la experimentación, a la sensualidad en su máxima expresión. Catorce años bastaron —los que van de 1906 a 1920, fecha de su prematura muerte— para que Modigliani produjera la mayor parte de su obra, misma que a la postre lo transformaría en una de las figuras más decisivas del arte moderno y en uno de los iconos más inolvidables y legendarios del

siglo xx. Modigliani incursionó en la escultura, pero fue en la pintura donde encontró su fértil campo de creación. Es de resaltar que esta es la primera exposición en México dedicada a la obra de Modigliani, a pesar de haberse convertido, hacia el final de su propia vida, en un artista tan reconocido como icono del expresionismo francés.

Montparnasse también concentraba a otros importantes talentos — menos conocidos en nuestro país, aunque no por ello menos importantes— como Chaim Soutine, Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, Moise Kisling, y muchos más. En aquel medio, Modigliani habría de conocer también a Jonas Netter y Léopold Zborowski, quienes se encargarían de financiar, divulgar y coleccionar la obra de los artistas pertenecientes a la posteriormente llamada Escuela de París y de consagrarlos como figuras canónicas para la posteridad.

El París de Modigliani y sus contemporáneos despliega un itinerario de experiencia estética que da cuenta no sólo de la variedad y el deslumbrante talento de los artistas afincados en París durante las primeras décadas del siglo pasado, protagonistas de un profundo movimiento artístico híbrido y diverso, sino que también deja entrever la compleja red de relaciones que se tejía entre ellos y que los unía al epicentro creativo de Montparnasse. Para dejar esto de manifiesto, se incluyen retratos que Modigliani hizo de Diego Rivera, Chaim Soutine y Léopold Zborowski; óleos de Ángel Zárraga que, probablemente, tuvieron a Modigliani como modelo; un magnífico retrato del coleccionista Jonas Netter hecho por Moise Kisling, entre muchas otras piezas.

En suma, la exposición, cuyo eje principal es la colección de Jonas Netter y que ha sido preparada por Marc Restellini, historiador del arte, fundador del Instituto Restellini y de la Pinacoteca de París (cerrada desde 2016), y uno de los más grandes conocedores de la obra de Modigliani, a la que se suman piezas de los museos Nacional de Arte, Frida Kahlo y de Arte Moderno, así como de colecciones privadas, no sólo muestra los diálogos y correspondencias creativas entre la comunidad artística de París durante la primera mitad del siglo xx, sino que también esboza

una cartografía de relaciones entre dichos artistas europeos y algunos de los máximos exponentes de la pintura mexicana de la época, como Diego Rivera y Ángel Zárraga.

La muestra, así como el catálogo que la acompaña, buscan trazar el itinerario de una mirada hacia la aventura parisina de Modigliani, y con él, la de toda una generación marcada por la voluntad de emprender una incansable búsqueda para reinventar, cada quien a su manera, el mundo del arte conectado con la vida.

Con esta muestra, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura conmemora el centenario de la muerte de Amedeo Modigliani, dejando constancia de su vigencia y de su entrañable diálogo con el arte mexicano.

LUCINA JIMÉNEZ

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

La Fundación Mary Street Jenkins se congratula con la publicación del libro de la muestra *El París de Modigliani y sus contemporáneos* como parte de la conmemoración del centenario luctuoso del maestro italiano. Acorde con su prestigio, el Museo del Palacio de Bellas Artes ha vuelto a conjugar el esfuerzo de diversas instituciones mexicanas y extranjeras para conseguir que el público nacional pueda apreciar, por medio de la colección Jonas Netter, la obra de una de las figuras clave de la escena artística parisina durante las primeras décadas del siglo xx.

La relación de Amedeo Modigliani con el mecenas Jonas Netter fue una de correspondencia, confianza y respeto. El coleccionista francés apoyó incondicionalmente el talento del pintor italiano, de la misma manera que la Fundación Mary Street Jenkins impulsa con entusiasmo los proyectos editoriales del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Guillermo Óscar Jenkins, fundador de nuestra institución, creía en el valor educativo del arte como una vía primordial para el bienestar social. De manera similar a la colección Jonas Netter y al Instituto Restellini, la Fundación Mary Street Jenkins reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio artístico como pilar para una formación cultural y humana más plena. Por esta razón, desde hace sesenta y cinco años, la Fundación respalda un gran número de iniciativas que,

El café Le Dôme,
en Montparnasse.
(Tarjeta postal de
A. Leconte, París), ca. 1915

como la coordinación editorial del Museo del Palacio de Bellas Artes, promueven una educación de calidad a favor del desarrollo colectivo de los mexicanos.

En las páginas de esta publicación, los lectores podrán adentrarse no sólo en los detalles de la vida y la obra de Modigliani y de otros destacadísimos artistas de Montparnasse durante uno de los periodos más fecundos del arte, sino que también podrán acercarse al estudio del arte mexicano a través de las relaciones de influencia e intercambio que el círculo del pintor italiano mantuvo con algunos de los creadores nacionales más destacados.

FUNDACIÓN MARY STREET JENKINS

Vista del Hôtel de Ville
desde la ribera opuesta
del Sena, ca. 1920

principios del siglo xx, París era indiscutiblemente la capital del arte occidental. Los barrios de Montmartre y, más tarde, Montparnasse concentraban a algunos de los artistas más importantes de Europa y aun de América Latina. A veces en armonía, estos creadores establecieron duraderas amistades o tórridos amoríos, otras veces chocaron en franca rivalidad, pero, sobre todo, fue allí donde produjeron algunas de las obras más importantes del arte del siglo pasado. Al margen de la tradición academicista y de vanguardias como el cubismo y el futurismo, Montparnasse vio nacer a un grupo heterogéneo de artistas que ha sido denominado Escuela de París.

Entre los numerosos nombres que componen la constelación artística de Montparnasse —entre quienes se cuentan Pablo Picasso, Maurice Utrillo, Chaim Soutine, Suzanne Valadon y Diego Rivera, entre muchos otros—, el de Amedeo Modigliani resalta como uno de los más brillantes. Para comprender cabalmente a estos artistas, es imperativo situarlos en relación con sus colegas contemporáneos: aquellos con quienes compartían, por un lado, los icónicos cafés, las comunas de artistas e incluso los estudios donde trabajaban, pero, sobre todo, la búsqueda de un ideal estético. Y es que fue desde Montparnasse que figuras tan destacadas como Amedeo Modigliani, André Derain y Moise Kisling, pero también artistas mexicanos como Diego Rivera y Ángel Zárraga, marcaron una época decisiva en la historia del arte.

En el marco del centenario luctuoso de Amedeo Modigliani, el Museo del Palacio de Bellas Artes se complace en presentar *El París de Modigliani y sus contemporáneos*. Por primera vez en México, esta exposición presenta simultáneamente la obra de los más renombrados integrantes de la Escuela de París al mismo tiempo que muestra los vínculos, influencias e intercambios —tanto sociales como estéticos— que dichos artistas mantuvieron con algunos de los más admirados referentes del arte mexicano del siglo pasado.

La exposición está conformada por más de 160 obras de diversas colecciones nacionales e internacionales, entre las que destaca la Colección Jonas Netter, uno de los acervos artísticos más importantes de Europa. Jonas Netter tuvo el mérito de valorar la obra de muchos artistas que, en su época, no gozaban del favor de la crítica. A él le debemos haber reunido una maravillosa colección que podrá ser apreciada por primera vez en México. En este sentido, vale la pena resaltar que *El París de Modigliani y sus contemporáneos* es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Colección Jonas Netter y Marc Restellini, el mayor especialista en la obra de Modigliani en el mundo. Además de la notable selección de la Colección Netter, la exposición y el catálogo que la acompaña se complementan con obras de numerosos artistas nacionales, entre quienes destacan Diego Rivera, Carlos Mérida y Benjamín Coria, entre otros.

El presente volumen reúne ensayos de prestigiosos especialistas que abordan distintas temáticas relacionadas con la exposición desde una perspectiva novedosa: Marc Restellini introduce el proyecto detallando el papel desempeñado por el coleccionista y mecenas Jonas Netter y por Léopold Zborowski, promotor de la obra de Modigliani y sus colegas; Sue Roe esboza el contexto cultural de Montparnasse y Montmartre con Modigliani como protagonista; Serge Fauchereau retoma la figura de Chaim Soutine, uno de los artistas más importantes de la Escuela de París y uno de los amigos más cercanos de Modigliani; Jaime Moreno Villarreal explora los vínculos entre Modigliani, Diego Rivera, Ángel Zárraga y otros mexicanos afincados en Montparnasse;

Sylvia Navarrete establece la relación entre la obra paisajística de la Colección Netter y las Escuelas de Pintura al Aire Libre en México; Sandra Zetina analiza la influencia de Paul Cézanne en Diego Rivera y los artistas de la Escuela de París, y, finalmente, Luis Rius Caso recupera la obra de Benjamín Coria, un interesante aunque poco conocido pintor mexicano, amigo de Modigliani.

El París de Modigliani y sus contemporáneos ofrece al público mexicano una oportunidad inmejorable para conocer y apreciar la obra de algunos de los artistas europeos más importantes del siglo pasado. Manifestamos nuestro más profundo agradecimiento a Aeroméxico, especialmente a Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al cliente. De igual manera, agradecemos a UBS y a la Fundación Jenkins por su invaluable apoyo para la realización de este proyecto. Tanto la exposición como el libro que el lector tiene en sus manos resaltan los numerosos vínculos entre la obra de dichos artistas y algunos de los mayores referentes del arte nacional. Así, se muestra cómo el arte europeo y el mexicano estuvieron ligados a partir de la figura inolvidable de Amedeo Modigliani y el emblemático marco de Montparnasse de maneras sorprendentes e insospechadas, aunque no por ello menos íntimas y perdurables.

MIGUEL FERNÁNDEZ FÉLIX

DIRECTOR

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

PREFACIO

MARC RESTELLINI

El París de Modigliani y sus contemporáneos es una oportunidad invaluable para que el público mexicano aprecie una selección de la obra reunida en la Colección Jonas Netter, uno de los acervos culturales más importantes de Europa en materia de pintura del siglo xx. Entre los artistas más destacados de la colección se cuentan Amedeo Modigliani, Chaim Soutine, Suzanne Valadon y Maurice Utrillo. Estos personajes no solo son figuras de gran relevancia para el arte pictórico europeo del siglo pasado, sino que además se trata de artistas cuya obra ha sido escasamente expuesta en México. Los visitantes de la exposición y los lectores de esta publicación tendrán acceso directo a una parte significativa de la obra de estos grandes maestros. Además, al presentarse en conjunto, el público apreciará los vínculos, tanto sociales como estéticos, que subyacen tras estas importantes piezas, muchas de las cuales fueron producidas en un tiempo y espacio comunes: los barrios parisinos de Montmartre y Montparnasse en las primeras décadas del siglo xx.

Amedeo Modigliani en su estudio de la Cité Falguière, en Montparnasse, ca. 1913

Además, gracias a la iniciativa de Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, la muestra se enriquece con obras de algunos artistas mexicanos que vivieron en Montparnasse y trabaron vínculos de amistad con Modigliani. Los nombres de Diego Rivera y Ángel Zárraga son bien conocidos en Francia. El primero vivió en París entre 1909 y 1921, desarrollando las bases de lo que sería su importante carrera como muralista; el segundo, que arribó en 1904 para volver definitivamente a México en 1941, dejó a su paso una obra mural y de caballete en la que el amor por Francia es distintivo. También se integran obras de Alfredo Ramos Martínez, quien después de su estancia en París fundaría las Escuelas de Pintura al Aire libre (EPAL) en México, inspiradas en la pintura *au plein air*, que tuvo grandes representantes en el contexto francés. Se suma a ellos la presencia de Benjamín Coria, un artista poco recordado fuera del ámbito escolar de la antigua Academia de San Carlos en México, pero que vivió momentáneamente en París, donde conoció a Modigliani. El pintor guatemalteco y mexicano Carlos Mérida es quien dejó testimonio de su vínculo. Son estos artistas los que constituyen la aportación mexicana a la exposición, investigación encabezada por el escritor y curador mexicano Jaime Moreno Villarreal, acompañado con los ensayos e investigaciones de Serge Fauchereau, Sylvia Navarrete, Luis Rius Caso y Sandra Zetina.

9 786076 056530

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

MUSEO
DEL PALACIO DE
BELLAS ARTES

**INSTITUT
RESTELLINI**

AMIGOS DEL MUSEO
DEL PALACIO
DE BELLAS ARTES

AEROMEXICO

UBS

**FUNDACIÓN
JENKINS**