

ROBERT HENRI
MAESTRO DE PINTORES

Las pinturas de Robert Henri y sus seguidores, se pasan por alto como celebraciones de la vida urbana moderna, y sus discursos críticos sobre el arte se equiparan con los valores de la clase media y alta.

Henry se dedicó a la enseñanza de arte en paralelo con su carrera artística en varias academias y centros de arte.

En el otoño de 1911, asistió a una serie de conferencias de Emma Goldman en Nueva York y se presentó. Le encantó saber que Henri tenía una “concepción anarquista del arte y su relación con la vida” y, a fines de 1911, le sugirió que enseñara arte en el Centro Ferrer, que era entonces el epicentro anarquista de Nueva York. Henri ya conocía el lugar, ya que había contribuido con libros y reproducciones de pinturas al centro en febrero a instancias de su vecino, Bayard Boyesen.

Comenzó a dar clases en el Centro Ferrer en noviembre de 1911...

Allan Antliff, *Modernismo anarquista*

ROBERT HENRI

MAESTRO DE PINTORES

El texto de este e-book, está basado en un artículo de Wikipedia. Está disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0; se pueden aplicar términos adicionales. Imágenes, videos y audio están disponibles bajo sus respectivas licencias.

Edición digital: C. Carretero

Difunde: Confederación Sindical Solidaridad Obrera

http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

VIDA TEMPRANA

EDUCACIÓN

LA ESCUELA ASHCAN

LOS OCHO

IRLANDA Y SANTA FE

MUERTE Y ENTIERRO

INFLUENCIA Y LEGADO

Robert Henri, autorretrato sin fecha

INTRODUCCIÓN

Robert Henri, de joven, estudió en París, donde se identificó fuertemente con los impresionistas y decidió liderar una revuelta aún más dramática contra el arte académico estadounidense, reflejado en la conservadora Academia Nacional de Diseño. Junto con un pequeño equipo de seguidores entusiastas, fue pionero de la Escuela Ashcan del realismo estadounidense, que representa la vida urbana con un estilo brutalista sin concesiones. En el momento del Armory Show, la primera introducción a gran escala de Estados Unidos al modernismo europeo (1913), Henri era consciente de que su propia técnica de representación estaba empezando a parecer anticuada debido a los nuevos movimientos como el cubismo, aunque todavía estaba listo para defender la vanguardia de pintores como Henri Matisse y Max Weber.

Henri fue nombrado como uno de los tres mejores artistas estadounidenses vivos por el Arts Council of New York.

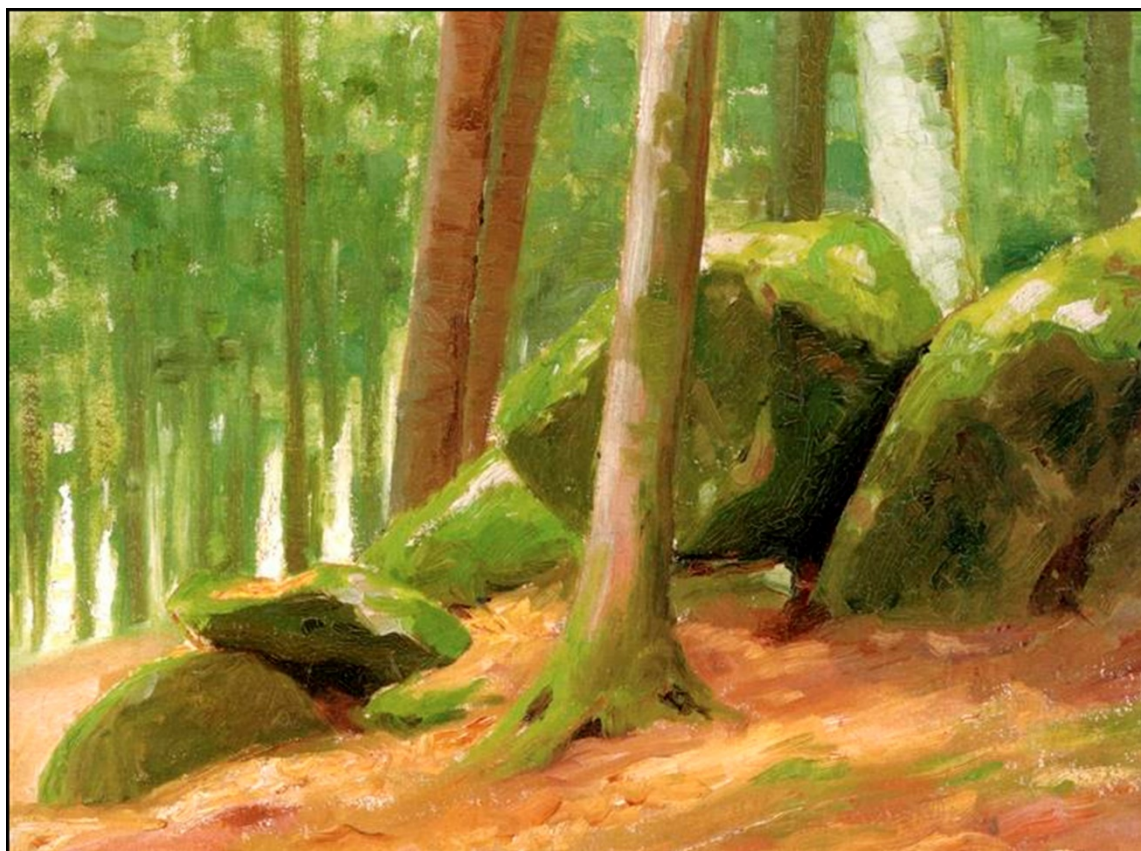
Carro en el camino, 1890

VIDA TEMPRANA

Robert Henri nació como Robert Henry Cozad en Cincinnati, Ohio, hijo de Theresa Gatewood Cozad y John Jackson Cozad, un jugador y desarrollador de bienes raíces. Henri era un primo lejano de la pintora Mary Cassatt. En 1871, el padre de Henri fundó la ciudad de Cozaddale, Ohio. En 1873, la familia se mudó al oeste a Nebraska, donde John J. Cozad fundó la ciudad de Cozad.

En octubre de 1882, el padre de Henri se vio envuelto en una disputa con un ganadero, Alfred Pearson, sobre el derecho a pastorear ganado en tierras reclamadas por la familia. Cuando la disputa se volvió física, Cozad disparó fatalmente a Pearson con una pistola. Cozad finalmente fue absuelto de haber cometido un delito, pero el estado de ánimo de la ciudad se volvió en su contra. Huyó a Denver, Colorado, y el resto de la familia lo siguió poco después. Para desvincularse del escándalo, los familiares cambiaron sus nombres. El padre se hizo conocido como Richard Henry

Lee, y sus hijos se hicieron pasar por niños adoptados bajo los nombres de Frank Southern y Robert Earl Henri. En 1883, la familia se mudó a la ciudad de Nueva York, luego a Atlantic City, Nueva Jersey, donde el joven artista completó sus primeras pinturas.

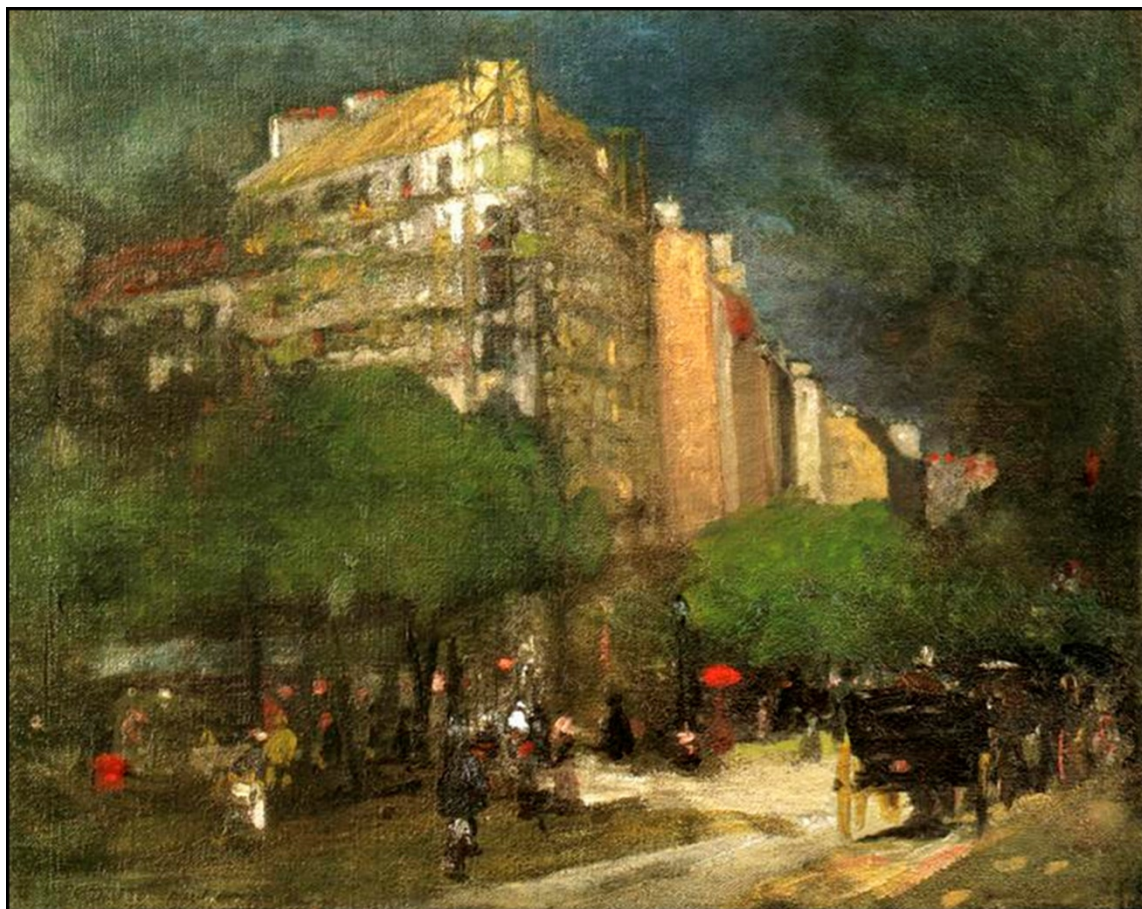
En el bosque, 1890

EDUCACIÓN

En 1886, Henri se matriculó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania en Filadelfia, donde estudió con Thomas Anshutz, un protegido de Thomas Eakins, y Thomas Hovenden. En 1888, viajó a París para estudiar en la Académie Julian, donde estudió con el académico realista William-Adolphe Bouguereau, llegó a admirar enormemente la obra de Francois Millet y abrazó el impresionismo. "Su estudio europeo había ayudado a Henri a desarrollar gustos bastante católicos en el arte". Fue admitido en la École des Beaux Arts. Visitó Bretaña e Italia durante este período. A fines de 1891, regresó a Filadelfia, estudiando con Robert Vonnoh en la Academia de Pensilvania. En 1892, comenzó a enseñar en la Escuela de Diseño para Mujeres de Filadelfia. Siendo un maestro nato, Henri disfrutó de un éxito inmediato en la escuela.

En Filadelfia, Henri comenzó a atraer a un grupo de seguidores que se reunieron en su estudio para hablar sobre

arte y cultura, incluidos varios ilustradores del *Philadelphia Press* que se conocerían como los "Cuatro de Filadelfia": William Glackens, George Luks, Everett Shinn y John Sloan. Se llamaron a sí mismos el Charcoal Club. Sus reuniones incluyeron dibujos de la vida, socialización estridente y lecturas y discusiones de Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Émile Zola, Henry David Thoreau, William Morris Hunt y George Moore.

Café du Dome, 1892

LA ESCUELA ASHCAN

En 1895, Henri había llegado a reconsiderar su anterior amor por el impresionismo, llamándolo un "nuevo academicismo". Instaba a sus amigos y protegidos a crear un arte nuevo y más realista que hablara directamente de su propio tiempo y experiencia. Creía que era el momento adecuado para que los pintores estadounidenses buscaran temas nuevos y menos elegantes en la moderna ciudad estadounidense. Las pinturas de Henri, Sloan, Glackens, Luks, Shinn y otros de sus conocidos que se inspiraron en esta perspectiva finalmente se llamaron la Escuela Ashcan de arte estadounidense. Desdeñaron la pintura académica y el impresionismo como un arte de meras superficies. El crítico de arte Robert Hughes declaró que "Henri quería que el arte fuera parecido al periodismo. Quería que la pintura fuera tan real como el barro, como los terrones de mierda de caballo y nieve, que se congelaban en Broadway en el invierno, como un producto humano real, como sudor,

Llevando el olor insuperable de la vida humana. Los pintores de Ashcan comenzaron a atraer la atención del público en la misma década en la que la ficción realista de Stephen Crane, Theodore Dreiser y Frank Norris estaba encontrando su audiencia y los periodistas deshonestos llamaban la atención sobre las condiciones de los barrios marginales.

Woman in manteau, 1898

Durante varios años, Henri dividió su tiempo entre Filadelfia y París, donde conoció al artista canadiense James Wilson Morrice. Morrice introdujo a Henri en la práctica de pintar en pequeños paneles de madera que se podían llevar en el bolsillo de un abrigo junto con un pequeño kit de pinceles y aceite. Este método facilitó el tipo de representaciones espontáneas de escenas urbanas que llegarían a asociarse con su estilo maduro.

En 1898, Henri se casó con Linda Craige, una estudiante de su clase privada de arte. La pareja pasó los siguientes dos años en una extensa luna de miel en Francia, tiempo durante el cual Henri preparó lienzos para presentarlos al Salón. En 1899 exhibió "Woman in Manteau" y La Neige (La nieve), que fue comprada por el gobierno francés para exhibirla en el Musée du Luxembourg. Enseñó en la Escuela Veltin para niñas a partir de 1900 y en la Escuela de Arte de Nueva York desde 1902, donde sus estudiantes incluyeron a Joseph Stella, Edward Hopper y su futura esposa Josephine Nivison, Rockwell Kent, George Bellows, Norman Raeben, Louis D. Fancher y Stuart Davis. En 1905, Linda murió, habiendo estado durante mucho tiempo con mala salud. Tres años después, Henri se volvió a casar; su nueva esposa, Marjorie Organ, era una dibujante de veintidós años para el *New York Journal*. (El retrato de Marjorie de Henri en 1911, *The Masquerade Dress*, es una de sus pinturas más famosas y se encuentra en la colección permanente del Museo Metropolitano de Arte).

The masquerade dress, 1911

En 1906, Henri fue elegido miembro de la Academia Nacional de Diseño, pero cuando los pintores de su círculo fueron rechazados para la exposición de la Academia en 1907, acusó a los miembros del jurado de parcialidad y abandonó el jurado, resolviendo organizar una exposición propia. Más tarde se referiría a la Academia como "un cementerio de arte".

Chica en la playa Avalon, 1893

Montparnasse, 1898

Retrato de Miss Leora Dryer en traje de montar, 1901

Bailarina, 1901

LOS OCHO

En 1908, Henri fue uno de los organizadores de una exposición histórica titulada "Los ocho" (en honor a los ocho pintores que exhibieron sus obras) en las Macbeth Galleries de Nueva York. Además de sus propias obras y las producidas por los "Cuatro de Filadelfia" (que habían seguido a Henri a Nueva York), otros tres artistas que pintaban en un estilo diferente y menos realista: Maurice Prendergast, Ernest Lawson y Arthur B. Davies fueron incluidos. La exposición pretendía ser una protesta contra las políticas expositivas y la estrechez de gusto de la Academia Nacional de Diseño. Más tarde, la muestra viajó a varias ciudades desde Newark hasta Chicago, lo que provocó más discusiones en la prensa sobre la revuelta contra el arte académico y las nuevas ideas sobre temas aceptables en pintura.

Henri estaba, en este punto, en el corazón del grupo que defendía la descripción de la vida urbana en su forma más

dura y exuberante. Los gustos conservadores fueron necesariamente ofendidos. Sobre la Salomé de Henri de 1909, el crítico Hughes observó: "Sus largas piernas sobresalen con arrogancia sexual pavoneándose y brillan a través del velo posterior cepillado.

Salomé, 1909

Tiene mucho más empuje que cientos de musas virginales y gentiles, pintadas por académicos estadounidenses. Le ha dado urgencia con trazos de pincel y fuertes contrastes tonales. Ha aprendido de Winslow Homer, de Édouard Manet y de la vulgaridad de Frans Hals".

Clima tormentoso. Valle de Wyoming, 1902

En 1910, con la ayuda de John Sloan y Walt Kuhn, Henri organizó la Exposición de Artistas Independientes, la primera exposición sin jurado y sin premio en los Estados Unidos, que se inspiró el Salon des Indépendants de Francia. Las obras se colgaron alfabéticamente para enfatizar una

filosofía igualitaria. La exposición fue muy concurrida pero produjo pocas ventas. La relación entre Henri y Sloan, ambos creyentes en el realismo Ashcan, era estrecha y productiva en este momento; Kuhn jugaría un papel clave en el Armory Show de 1913. El biógrafo William Innes Homer escribe: "El énfasis de Henri en la libertad y la independencia en el arte [como se demostró en la Exposición de Artistas Independientes], su refutación de todo lo que defendía la Academia Nacional, lo convierte en el padre ideológico del Armory Show".

Arcoiris, Horman die, 1902

The Armory Show, la primera introducción a gran escala de los estadounidenses al modernismo europeo, fue una experiencia mixta para Henri. Expuso cinco pinturas pero, como artista representativo, naturalmente comprendió que el cubismo, el fauvismo y el futurismo implicaban un desafío a su estilo de hacer cuadros.

En Far Rockaway, 1902

De hecho, tenía motivos para estar preocupado. Un hombre, que aún no había cumplido los cincuenta, que se veía a sí mismo en una vanguardia, estaba a punto de ser relegado al puesto de un conservador cuyos días habían pasado. Arthur B. Davies, organizador del espectáculo y

miembro de Los ocho, desdeñó especialmente la preocupación de Henri de que el nuevo arte europeo eclipsara el trabajo de los artistas estadounidenses.

Nieve en Nueva York, 1902

Por otro lado, algunos eruditos de Henri han insistido en que la reputación que Henri ganó en historias posteriores como oponente del Armory Show y del Modernismo en general es injusta y exagera enormemente sus objeciones.

Señalan que tenía un gran interés en el arte nuevo y recomendaba que sus estudiantes aprovecharan las oportunidades para estudiarlo.

Bailaora española, sevillana, 1904

La historiadora del arte Sarah Vure señala que "[ya] en 1910, Henri aconsejaba a los estudiantes que asistieran a una exposición de obras de Henri Matisse y dos años después les instó a ver la obra de Max Weber, uno de los pintores más vanguardistas del modernismo estadounidense". Instó al pintor Charles Sheeler a visitar la colección de arte moderno de Albert C. Barnes en Pensilvania.

La cigarrera, 1904

Políticamente izquierdista, Henri admiró a la anarquista y editora de *Mother Earth* Emma Goldman y enseñó desde 1911 en la Escuela Moderna. Goldman, quien más tarde posó para un retrato de Henri, lo describió como "un anarquista en su concepción del arte y su relación con la vida".

William Glackens, 1904

IRLANDA Y SANTA FE

Henri hizo varios viajes a la costa occidental de Irlanda y alquiló una casa en Corrymore cerca de Dooagh, un pequeño pueblo en la isla Achill, en 1913. Cada primavera y verano durante los años siguientes pintaba a los niños de Dooagh. Los retratos de niños de Henri, considerados hoy como el aspecto más sentimental de su obra, fueron populares en ese momento y se vendieron bien. En 1924, compró Corrymore House. Durante los veranos de 1916, 1917 y 1922, Henri fue a pintar a Santa Fe, Nuevo México. Encontró ese lugar tan inspirador como lo había sido el campo de Irlanda. Se convirtió en una figura importante en la escena artística de Santa Fe y convenció al director del museo de arte estatal para que adoptara una política de exhibición de puertas abiertas. También persuadió a sus compañeros artistas George Bellows, Leon Kroll, John Sloan y Randall Davey para que fueran a Santa Fe. En 1918 fue

elegido miembro asociado de la Sociedad de Artistas de Taos.

Modistilla de Madrid, 1906

Miss Jessica Penn, 1907

MUERTE Y ENTIERRO

Mientras viajaba a los Estados Unidos después de visitar su casa de verano en Irlanda en noviembre de 1928, Robert Henri sufrió un ataque de neuritis, que le lisió la pierna. La causa subyacente era un cáncer de próstata metastásico. Fue hospitalizado en el St. Luke's Hospital de Nueva York. Gradualmente se fue debilitando, hasta que murió de un paro cardíaco temprano en la mañana del 12 de julio de 1929. Su enfermedad no era conocida en general y fue una sorpresa en los círculos artísticos. A su muerte, el artista y alumno Eugene Speicher dijo que "no solo era un gran pintor, sino que... no creo que sea demasiado llamarlo el padre de la pintura independiente en este país". A su muerte, se informó que fue incinerado y sus cenizas enterradas en la bóveda familiar en Filadelfia.

Celestina, 1908

El lazo rojo, 1910

La chica de los periódicos, Madrid, 1910

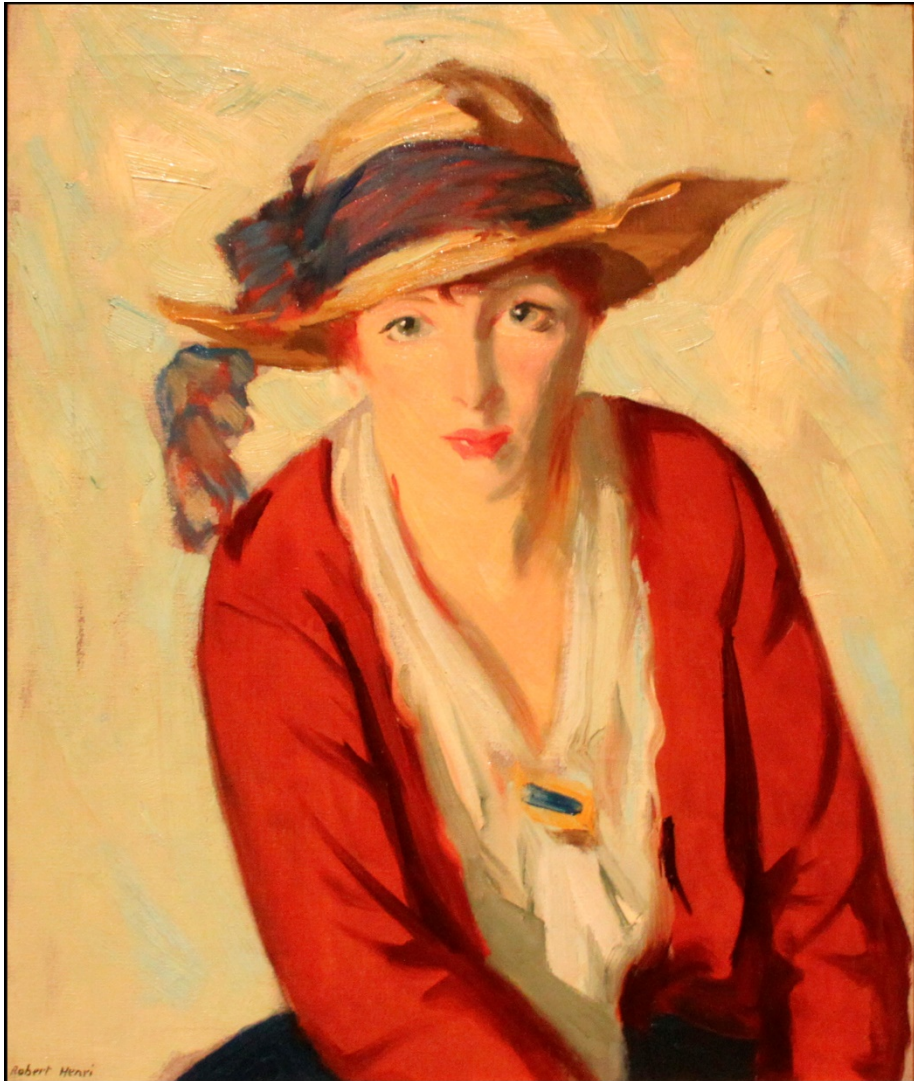

Mujer holandesa, 1910

INFLUENCIA Y LEGADO

De 1915 a 1927, Henri fue un profesor popular e influyente en la Art Students League de Nueva York. "Les dio a sus alumnos, no un estilo (aunque algunos lo imitaban), sino una actitud, un acercamiento al arte". También dio conferencias con frecuencia sobre las teorías de Hardesty Maratta, Denham Waldo Ross y Jay Hambidge. (El interés de Henri por estos hombres, cuyas ideas estaban de moda en ese momento pero no se tomaron en serio más tarde, ha demostrado ser "el aspecto más incomprendido de la pedagogía [de Henri]"). Maratta y Ross eran teóricos del color (Maratta fabricó su propio sistema de pigmentos sintéticos), mientras que Hambidge fue el autor de un elaborado tratado, *Dynamic Symmetry*, que defendía una base científica para la composición. Las reflexiones filosóficas y prácticas de Henri fueron recopiladas por su ex alumna Margery Ryerson y publicadas como *The Art Spirit* (1923), un libro que permaneció impreso durante varias

décadas. Los otros estudiantes de Henri incluyen a George Bellows, Arnold Franz Brasz, Stuart Davis, Edward Hopper, Rockwell Kent, Henry Ives Cobb, Jr., Lillian Cotton, John Sloan, Minerva Teichert, [35] [36] Peppino Mangravite y Yasuo Kuniyoshi.

Retrato de Marjorie, 1911

La importancia y, a menudo, la influencia formativa de Henri como maestro y mentor de mujeres artistas fue reconocida en *American Women Modernists: The Legacy of*

Robert Henri (2005). Al comparar el trabajo de las alumnas de Henri con el de sus contemporáneos masculinos de la Ashcan School, Marion Wardle afirma: "Un examen de sus experimentos en muchos medios ilumina una aplicación mucho más amplia de los ideales modernistas de Henri..."

Chica irlandesa, 1913

Produjeron una gran cantidad de trabajo, exhibieron ampliamente, ganaron importantes premios de arte,

pertenecieron a organizaciones artísticas y la administraron, e impartieron clases de arte en todo Estados Unidos".

El pequeño irlandés, 1913

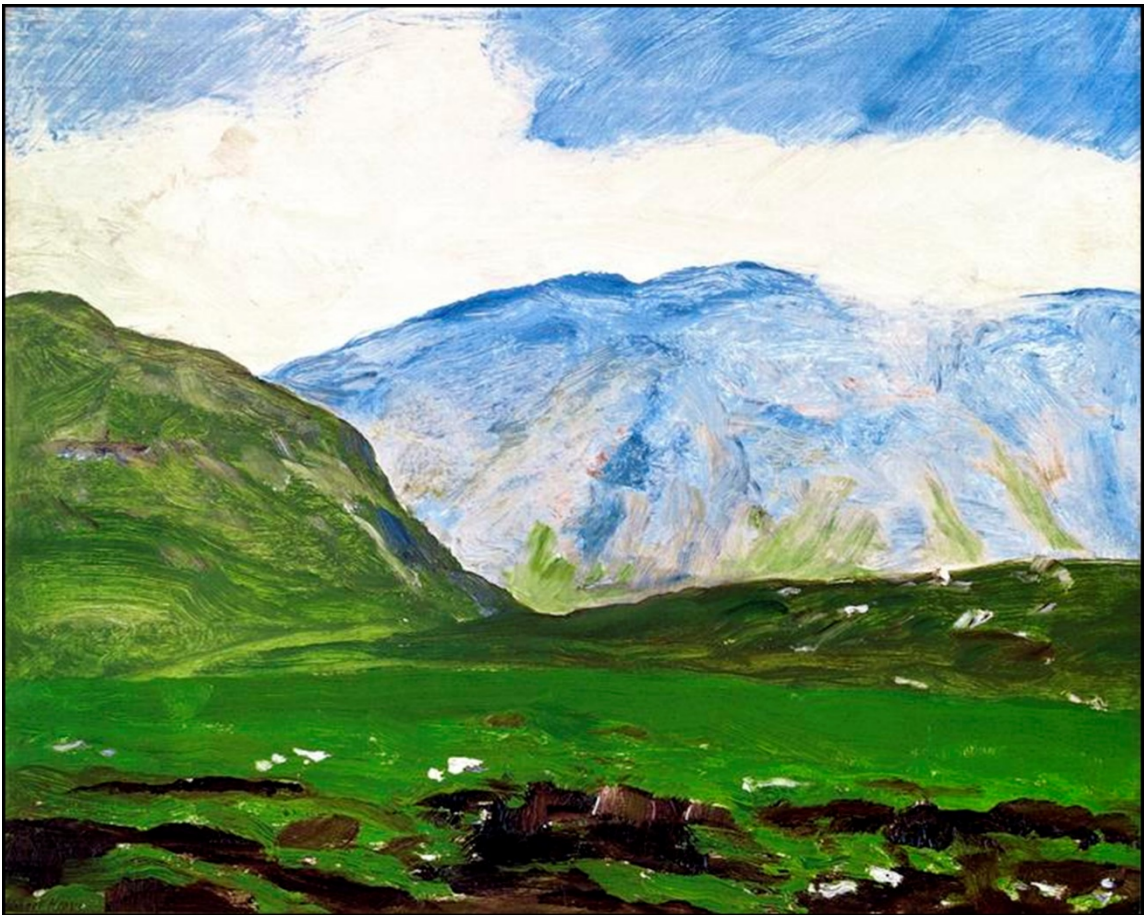
En la primavera de 1929, Henri fue nombrado uno de los tres mejores artistas estadounidenses vivos por el Arts Council of New York. Henri murió de cáncer ese verano a la edad de sesenta y cuatro años. Fue elogiado por colegas y exalumnos y fue honrado con una exhibición

conmemorativa de setenta y ocho pinturas en el Museo Metropolitano de Arte. Forbes Watson, editor de la revista *The Arts*, escribió: "Henri, aparte de su extraordinario encanto personal, fue un hombre que marcó una época en el desarrollo del arte estadounidense".

Figura en movimiento, 1913

Oportunamente, entre las obras más perdurables de Henri se encuentran los retratos de sus compañeros pintores. Su retrato de cuerpo entero de 1904 de George Luks (en la colección de la Galería Nacional de Canadá en Ottawa) y su retrato de 1904 de John Sloan (en la colección de la Galería de Arte Corcoran en Washington, DC), por ejemplo, exhiben todos los elementos clásicos de su estilo: pincelada contundente, efectos de color intensos (aunque oscuros), evocación de la personalidad (suya y del modelo) y generosidad de espíritu.

Paisaje irlandés, 1913

El Museo Robert Henri en Cozad, Nebraska ocupa una de las antiguas casas de Henri y se centra en su trabajo.

El National Arts Club de la ciudad de Nueva York alberga la Biblioteca Robert Henri, que incluye obras de arte y varios álbumes de recortes que pertenecen a Henri. La biblioteca está disponible para académicos y profesionales calificados. Henri se convirtió en Artista miembro vitalicio del Club en 1913.

1914 Águila de agua Po-Tse

La sonrisa de Silvester, 1914

Tam Gan, 1914

La chica joven, 1915

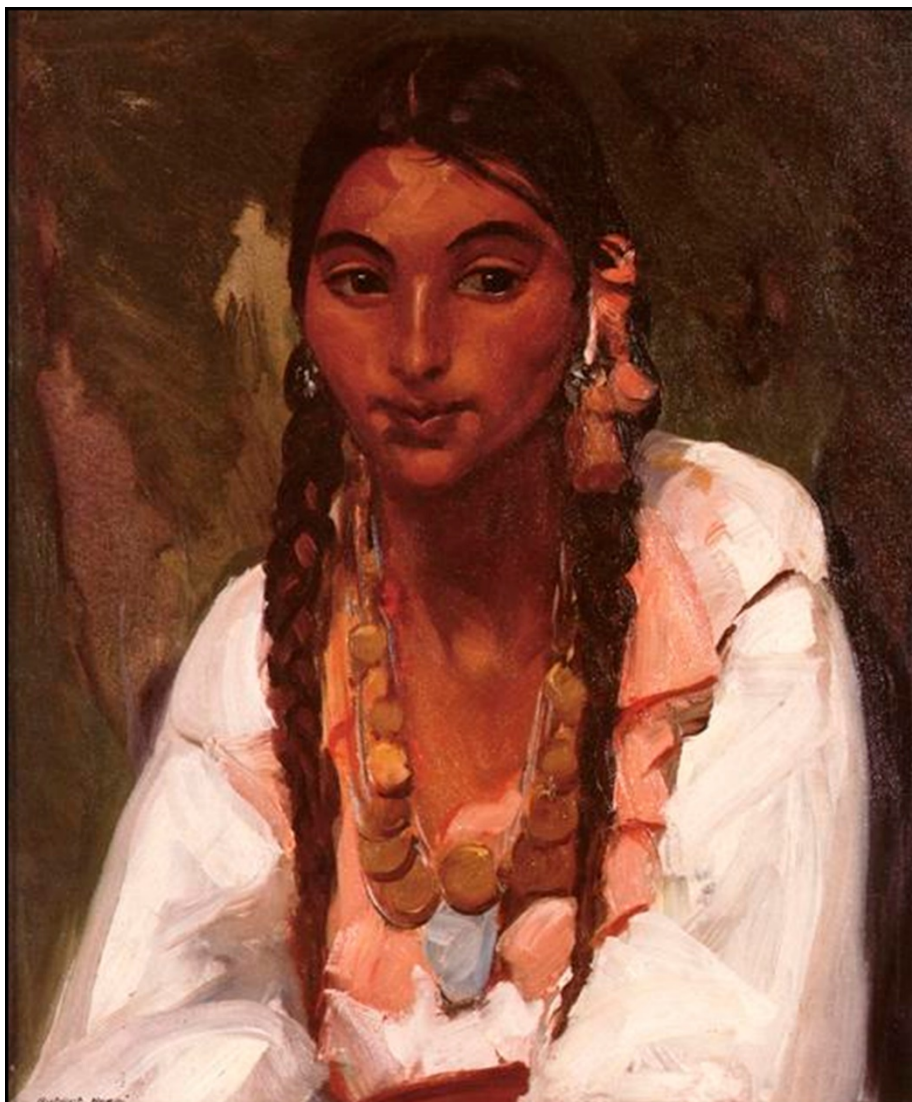
Oriental, 1915

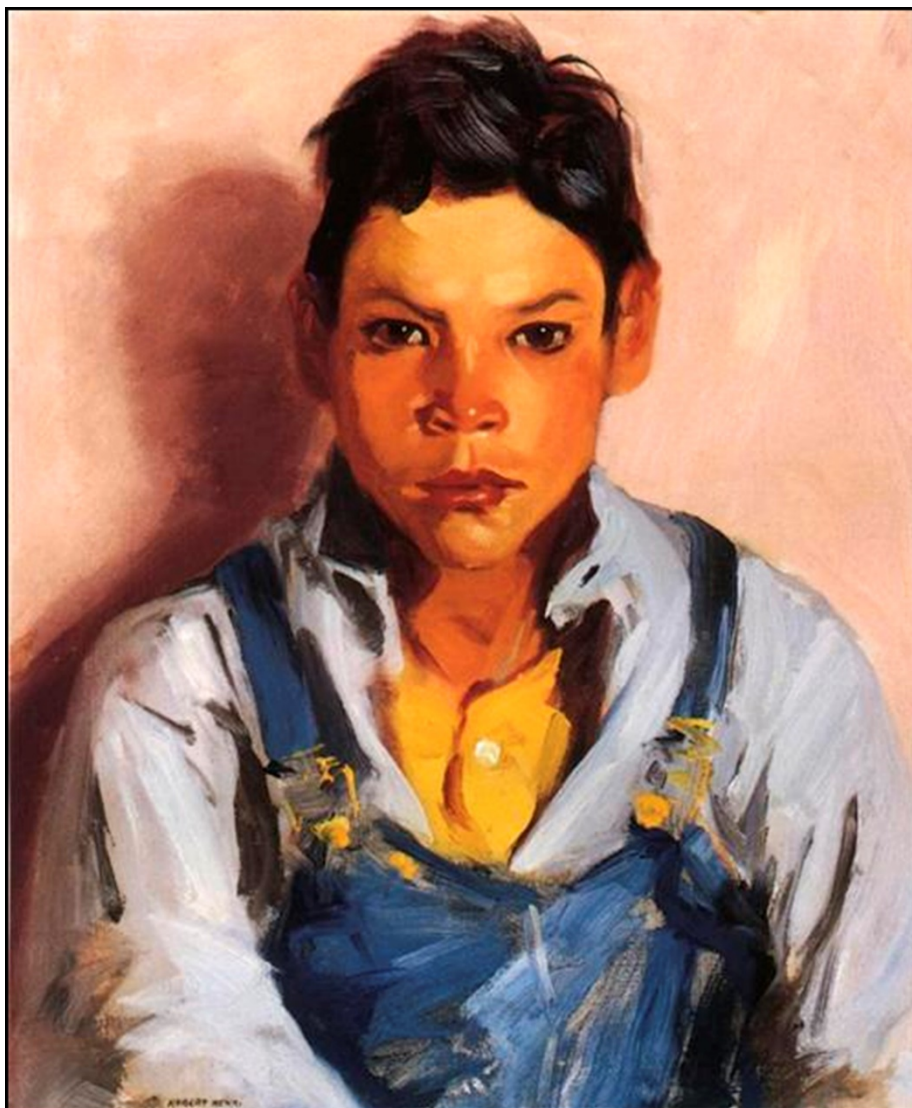
Bailarina de Delhi, 1916

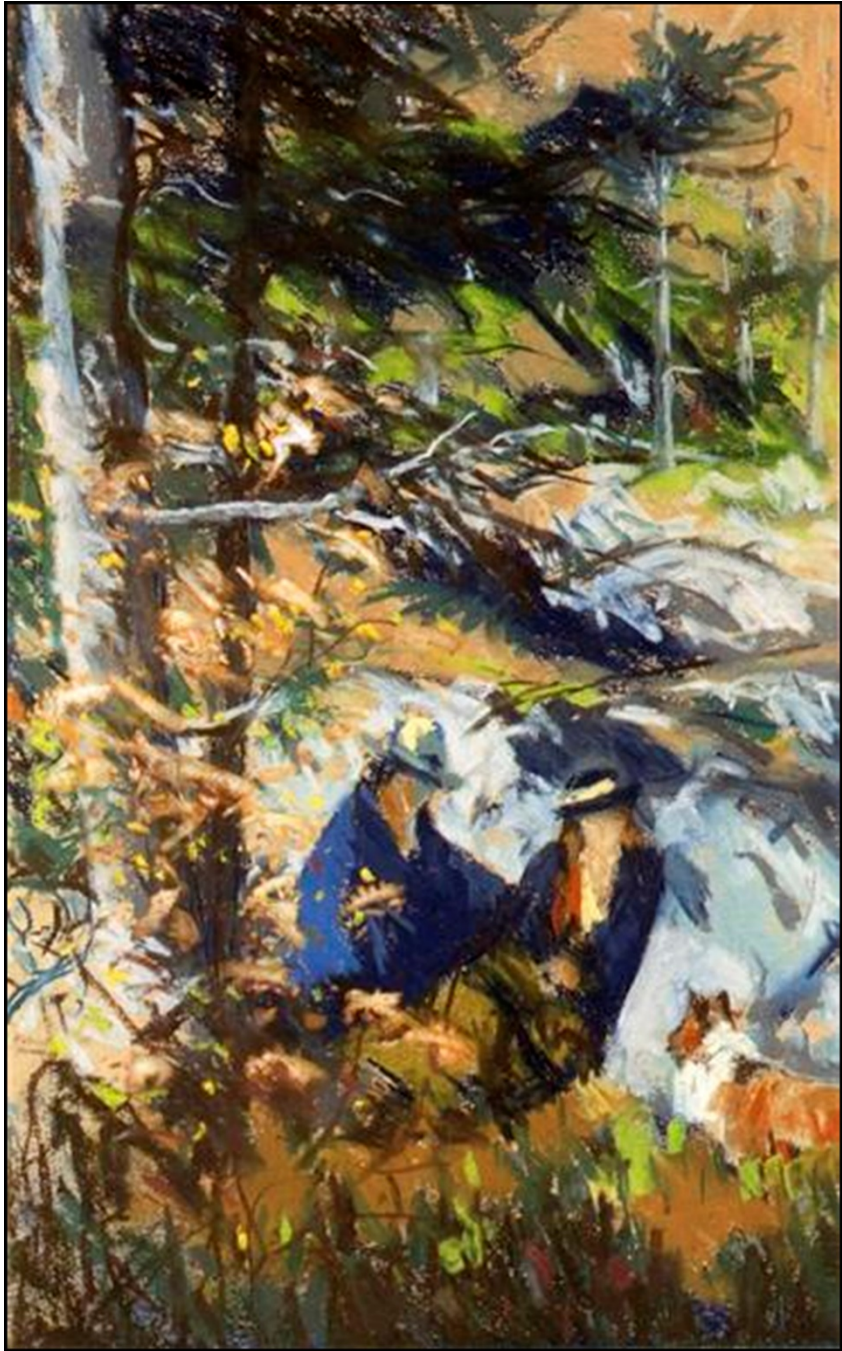
Gertrude Vanderbilt Whitney, 1916

Chica gitana, 1916

El chico mexicano, 1917

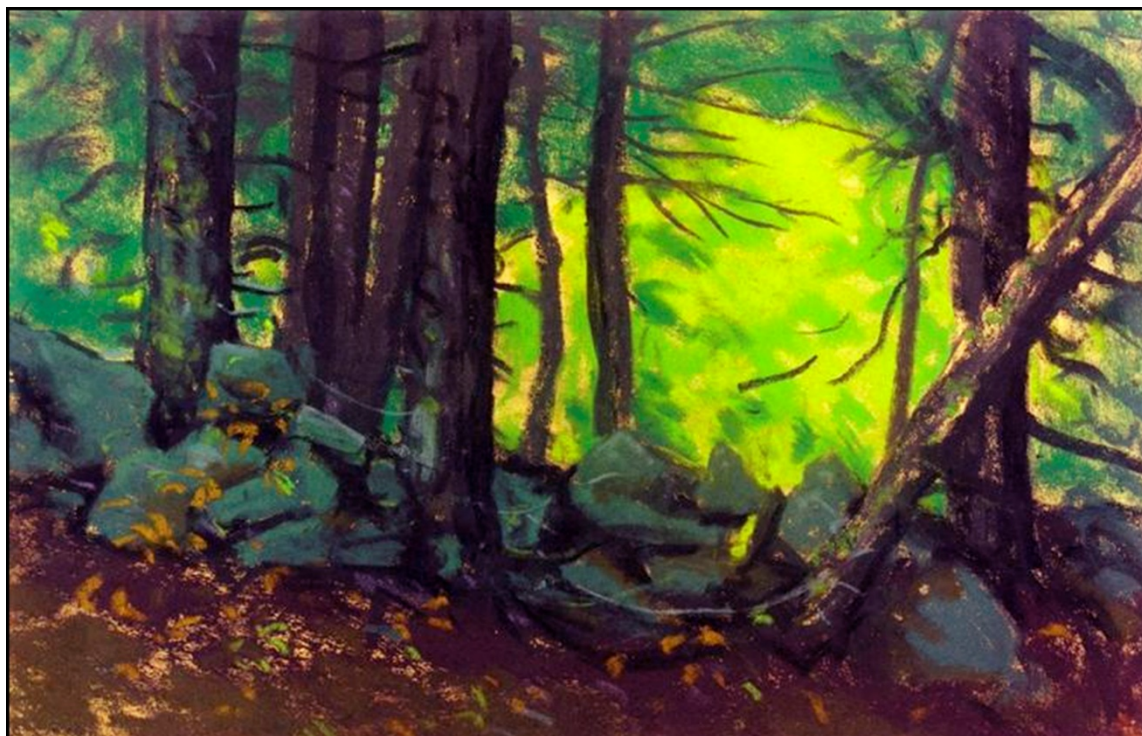
Entre las rocas, Isla Monhegan, Maine, 1918

Dibujantes en el bosque, 1918

Escena de bosque, Monhegan, Maine, 1918

Muro de piedras en el bosque, 1918

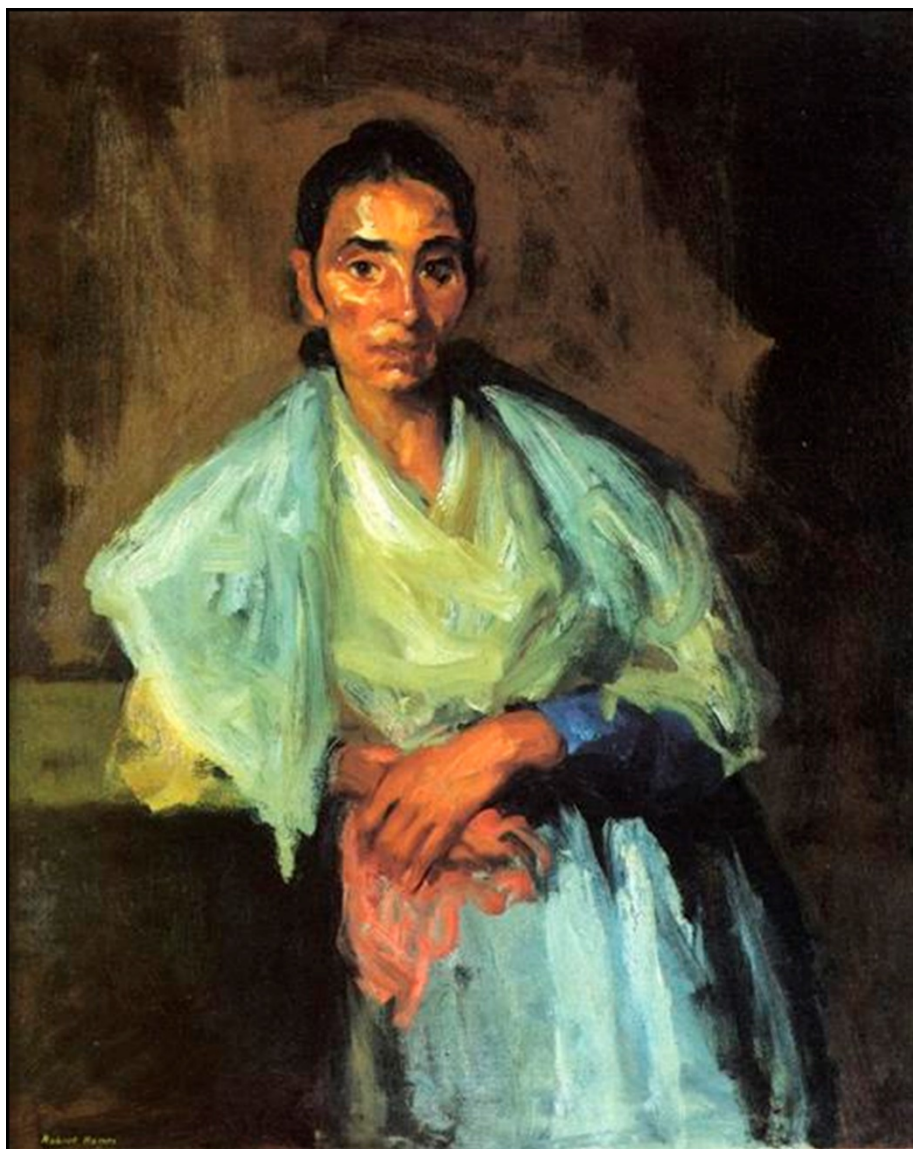
Santa Fe, Adobes, 1922

Viejo español, 1923

La sonrisa de Thomas Cafferty, 1924

Gitana, sin fechar

Niño riendo, sin fechar