
Monet

Página 4:
Auguste Renoir,
Retrato de Claude Monet, 1875
óleo sobre lienzo, 85 x 60,5 cm
Museo d´Orsay, París

Traducción: Héctor Daniel Suárez Relaiza
Revisión versión en español: Silvia Dávila
Edición en español: Mireya Fonseca Leal

Diseñado por:
Baseline Co Ltd.,
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© Confidential Concepts, Worldwide, USA
© Sirrocco, Londres, Reino Unido (edición en español)

ISBN 978-1-78042-051-6

Ninguna fracción de esta publicación puede ser reproducida o adaptada sin permiso del propietario de los derechos de autor, a lo largo del mundo. A menos que se especifique de manera contraria, los derechos de reproducción sobre los trabajos reproducidos permanecen con los respectivos fotógrafos.

Prólogo

Fue la obra de Claude Monet, *Impresión, salida del sol,* pintada en 1873, la que provocó que la crítica empleara en forma despectiva el término "Impresionista" para designar el movimiento general con el que se asociaba. Este libro contiene una magnífica colección de las obras del gran maestro. Hay muchas láminas a todo color de sus primeras obras, como la famosa *Dama en el jardín de Sainte-Adresse* (1867) y *El estanque en Montgeron* (1876 – 1877). En ambos se observa la extraordinaria habilidad del artista para capturar atmósfera y luz en escenas rigurosamente contrastantes. Se incluyen ejemplos de muchas de sus series de pinturas que comparten el tema que a Monet le gustaba producir – Almiares, La catedral de Rouen, las series Londres -, como también las numerosas pinturas de sus lugares favoritos, Sainte-Adresse y Etretat en la costa de Alabastro en Normandía.

Biografía

1840: 14 de noviembre, nace Claude Oscar Monet en París.
1845: La familia Monet se muda a El Havre.
1858: Conoce a Boudin, quien lo introduce en la pintura al aire libre.
1859: Va a París. Se encuentra con Troyon. Frecuenta la Académie Suisse donde conoce a Pissarro.
1860: Dibuja en la Académie Suisse. Pinta paisajes en Champigny-sur-Marne. En el otoño, lo convocan para el servicio militar.
1861: Presta servicios en el ejército en Algeria.
1862: Dado de baja por problemas de salud. En el verano, trabaja en Sainte-Adresse junto con Boudin y Jongkind. En noviembre, regresa a París. Asiste al estudio de Gleyre. Conoce a Renoir, Sisley y Bazille.
1863: Trabaja en Chailly-en-Bière cerca de Fontainebleau. A fin de año Monet, Renoir, Sisley y Bazille abandonan el estudio de Gleyre.
1864: Trabaja en Honfleur con Bazille, Boudin y Jongkind. En París, conoce a Gustave Courbet.
1865: Expone dos paisajes marítimos en el Salón. Pasa el verano en Chailly junto con Bazille. En el otoño, trabaja en Trouville con Courbet, Daubigny y Whistler.
1866: Pinta paisajes de París. Expone *Mujer de vestido verde* (Camille) en el Salón. Conoce a Edouard Manet. En Ville d'Avray, pinta *Mujeres en un jardín;* en Le Havre, El puerto de El Havre; luego trabaja en Sainte-Adresse y en Honfleur.
1867: Atraviesa problemas financieros. Vive con sus padres en Sainte-Adresse. En otoño, regresa a París.
1868: Trabaja en Etretat y Fécamp.
1869: Trabaja junto con Renoir en Bougival, donde pinta *La Grenouillère.* Se muda a Etretat, después a El Havre.
1870: En septiembre, viaja a Londres.
1871: Permanece en Londres. Daubigny le presenta a Durand-Ruel. Se encuentra con Pissarro. Viaja a Holanda. Manifiesta interés en los grabados japoneses. Regresa a Francia y en el camino visita Bélgica. En diciembre, permanece en Argenteuil.
1872: Junto con Boudin, visita a Courbet impresionado por su participación en la Commune. Trabaja en El Havre, donde pinta *Impresión: salida del sol.* Después de su segundo viaje a Holanda, se instala en Argenteuil (hasta 1878).
1873: Trabaja en Argenteuil en un bote estudio y pinta las orillas del Sena.
1874: Muestra nueve obras en la exposición que más tarde se conocería como la Primera Exhibición Impresionista que tuvo lugar en Nadar (desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo, 35 Bulevar des Capucines). Conoce a Caillebotte.
1875: Continúa trabajando en Argenteuil. Difícil situación económica.
1876: En abril, participa de la Segunda Exhibición Impresionista en la Galería Durand-Ruel (11 Rue Le Peletier) y expone dieciocho obras. Comienza la serie Gare Saint-Lazare que completa al año siguiente.
1877: En abril, participa de la Tercera Exhibición Impresionista (6 Rue Le Peletier) y expone treinta pinturas. Visita Montgeron. En invierno, regresa a París.
1878: Se instala en Vétheuil.
1879: En la Cuarta Exhibición Impresionista (desde el 10 de abril hasta el 11 de mayo, 28 Avenue de l'Opera) expone veintinueve pinturas. Trabaja en Vétheuil y Lavacourt.
1880: Su muestra individual en las instalaciones del periódico La Vie Moderne. Trabaja en Vétheuil.
1881: Trabaja en Vétheuil, Fécamp y, en diciembre, en Poissy.
1882: En marzo, en la Séptima Exhibición Impresionista (251 Rue Saint-Honoré) expone treinta y cinco pinturas. Trabaja en Pourville, Dieppe y Poissy.

Claude Monet

1883: En marzo, su muestra individual en la Galería Durand-Ruel. En mayo, permanece en Giverny. Trabaja en los alrededores de Vernon, en El Havre, y en Etretat. En diciembre, hace un viaje corto al Mediterráneo con Renoir. Visita a Cézanne en l'Estaque.

1884: Desde el 17 de enero hasta el 14 de marzo, trabaja en Bordighera. En abril, permanece en Menton; en agosto, en Etretat; en el otoño, en Giverny.

1885: Toma parte en la Exhibición Internacional en la Galería Georges Petit. Desde octubre hasta diciembre, trabaja en Etretat.

1886: Un breve viaje a Holanda. Se niega a tomar parte en la Octava (y última) Exhibición Impresionista. Participa en la Exhibición Internacional en la Galería Georges Petit. Muestra de las pinturas de Monet en Nueva York. En septiembre, trabaja en Belle-Ile, donde conoce a Geffroy.

1887: Exhibe dos pinturas en la Exhibición de la Sociedad Real de Artistas Británicos en Londres.

1888: Desde enero hasta abril, vive en Antibes. En julio, visita Londres. En septiembre, regresa a Etretat.

1889: En julio, exhibición de obras de Monet y Rosin (145 piezas) en la Galería Georges Petit.

1890: Comienza la serie *Almiares y Álamos*. Se muda a Giverny.

1891: Continúa su trabajo en la serie *Almiares y Álamos*. La serie *Almiares* tiene mucho éxito en la exhibición en la Galería Durand-Ruel. En diciembre, visita Londres.

1892: Exhibe su serie *Álamos. Comienza la serie de la Catedral de Rouen*.

1893: Continúa con su obra en la serie de la *Catedral de Rouen*.

1894: Cézanne visita Giverny.

1895: En enero, viaja a Noruega. Muestra su serie de las *Catedrales de Ruuen* en la Galería Durand-Ruel (desde el 10 al 31 de mayo).

1896: En febrero y marzo trabaja en Pourville.

1897: Desde enero a marzo permanece en Pourville.

1898: En junio, toma parte en la exhibición en la Galería Georges Petit.

1899: Comienza *Nenúfares*. En otoño, viaja a Londres, donde pinta paisajes del Támesis.

1900: En febrero, visita Londres nuevamente. En abril, trabaja en Giverny. Pasa el verano en Vétheuil.

1901: En febrero y abril permanece en Londres.

1902: Pasa febrero y marzo en Bretaña.

1903: Trabaja en paisajes del Támesis en Londres.

1904: Pinta su jardín en Giverny. Expone sus paisajes del Támesis en la exhibición en la Galería Durand-Ruel (desde el 9 de mayo hasta el 14 junio). En octubre, viaja a Madrid para ver obras de Velázquez.

1906: Trabaja en la serie *Nenúfares*.

1908: Desde septiembre a diciembre, permanece en Venecia.

1909: En otoño, regresa a Venecia, donde pinta una serie de paisajes.

1912: Muestra su serie Veneciana en la exhibición en la Galería Bernhein-Jeune (desde el 28 de mayo hasta el 8 de junio).

1916: Comienza a trabajar en los paneles decorativos los *Nenúfares*.

1921: Una exhibición retrospectiva en la Galería Durand-Ruel (desde el 21de enero hasta el 2 de febrero). En septiembre, viaje corto a Bretaña.

1922: Sufre de una enfermedad ocular.

1923: Trabaja en los paneles decorativos los *Nenúfares*.

1926: El 5 de diciembre, muere en Giverny.

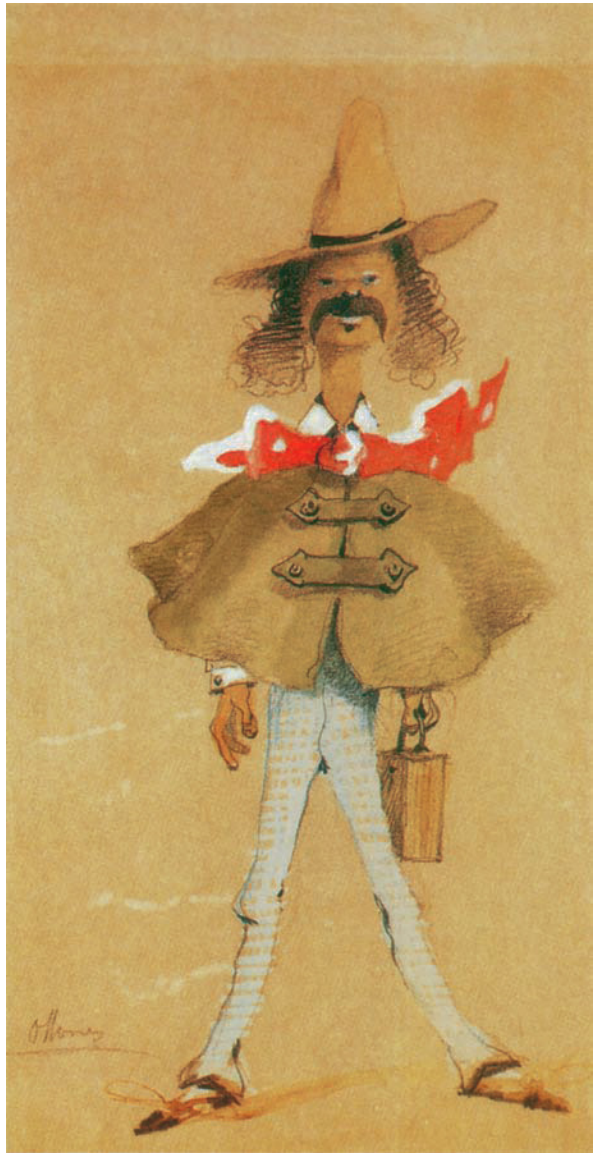

Numerosos retratos de Monet han sobrevivido – autorretratos, las obras de sus amigos (Manet y Renoir entre otros), fotografías de Carjat y Nadar – todos reproduciendo sus rasgos en diferentes etapas de su vida.

El pintor, con sombrero puntiagudo

Dibujo

También nos han llegado muchas descripciones literarias de la apariencia física de Monet, en especial después de que se hizo famoso y comenzó a ser requerido por críticos de arte y periodistas. En 1919, cuando Monet vivía casi como recluso en Giverny, cerca de Vernon-sur-Seine,

Remolque de un barco, en Honfleur

1864
óleo sobre lienzo, 55,5 x 82 cm
Memorial Art Gallery of the University of Rochester
Nueva York

recibió la visita de Fernand Léger, quien lo vio como "un caballero de baja estatura con un sombrero de paja y un traje elegante de color gris claro de corte inglés... Tenía una larga barba blanca, rostro rosado y ojos pequeños, brillantes y alegres con un sutil aire de desconfianza..."

La desembocadura del Sena en Honfleur

1865
óleo sobre lienzo, 90 x 150 cm
Museo Norton Simon, Pasadena, California

Tanto los retratos visuales como los literarios de Monet lo describen como una figura inestable e inquieta. Los abruptos cambios de humor de Monet, su continua insatisfacción consigo mismo, sus decisiones espontáneas, emociones tempestuosas y fría meticulosidad, su conciencia de sí mismo como una personalidad moldeada por las preocupaciones de su época, que iban en contra de su individualismo extremo

Camino de Chailly

Bosque de Fontainebleau
1865
óleo sobre lienzo, 97 x 130 cm
Ordrupgaardsamlingen, Charlottenlund-Copenhagen

juntas estas características explican en gran medida los procesos creativos y las actitudes de Monet con respecto a su obra. Claude-Oscar Monet nació en París el 14 de noviembre de 1840, pero todas sus impresiones de infancia y adolescencia estaban relacionadas con El Havre, el pueblo al cual se mudó su familia alrededor de 1845.

El paseo (Bazille y Camille)
Boceto para la pintura Almuerzo sobre la hierba

1865
óleo sobre lienzo, 93 x 68,9 cm
Agregar después de Washington DC

Los alrededores en los que creció el muchacho no eran propicios para estudios artísticos. El padre de Monet tenía una tienda de comestibles y no le prestó atención a los deseos de su hijo de ser artista. Le Havre no ostentaba colecciones importantes de museo, ni exhibiciones, ni escuelas de arte.

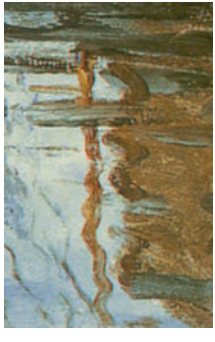
Mujer de vestido verde (Camille)

1866
óleo sobre lienzo, 231 x 151 cm
Kunsthalle, Bremen

Claude Monet
1866

El talentoso muchacho debía conformarse con el consejo de su tía quien pintaba más que nada por placer personal, y con las indicaciones de la maestra de su escuela. La impresión más significativa del joven Monet en Normandía fue su amistad con el artista Eugène Boudin.

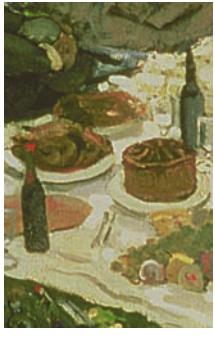
Barcos en el puerto de Honfleur

1866
óleo sobre lienzo, 49 x 65 cm
Colección privada

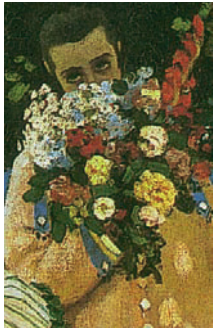

Fue Boudin quien disuadió a Monet de perder tiempo en las caricaturas que le dieron sus primeros éxitos como artista, y lo impulsó a que se dedicara a pintar paisajes. Boudin le recomendó que observara el mar y el cielo y que estudiara a las personas, a los animales, los edificios y los árboles en la luz, en el aire.

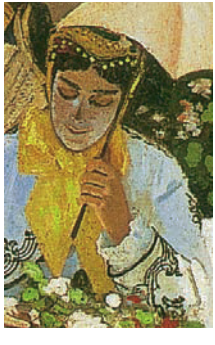
Almuerzo sobre la hierba

1866
óleo sobre lienzo, 130 x 181 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

Dijo: "Todo lo que se pinta directamente en el lugar tiene una fuerza, un poder, una seguridad que uno no vuelve a encontrar en el estudio." Estas palabras pueden servir como epígrafe para la obra de Monet.

Mujeres en un jardín

1866
óleo sobre lienzo, 256 x 208 cm
Museo d'Orsay, París

