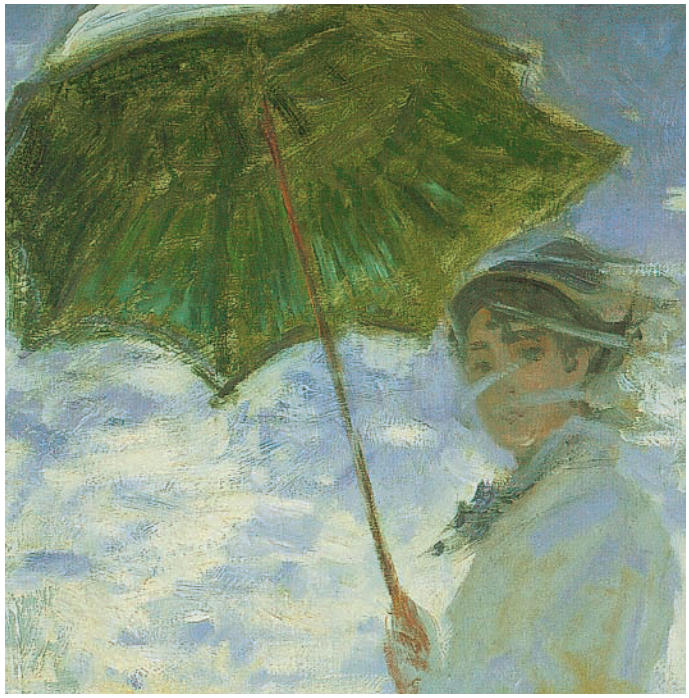

MONET

Traducción : Joan-Antoni Espasa Rodriguez

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Sirrocco, London, UK

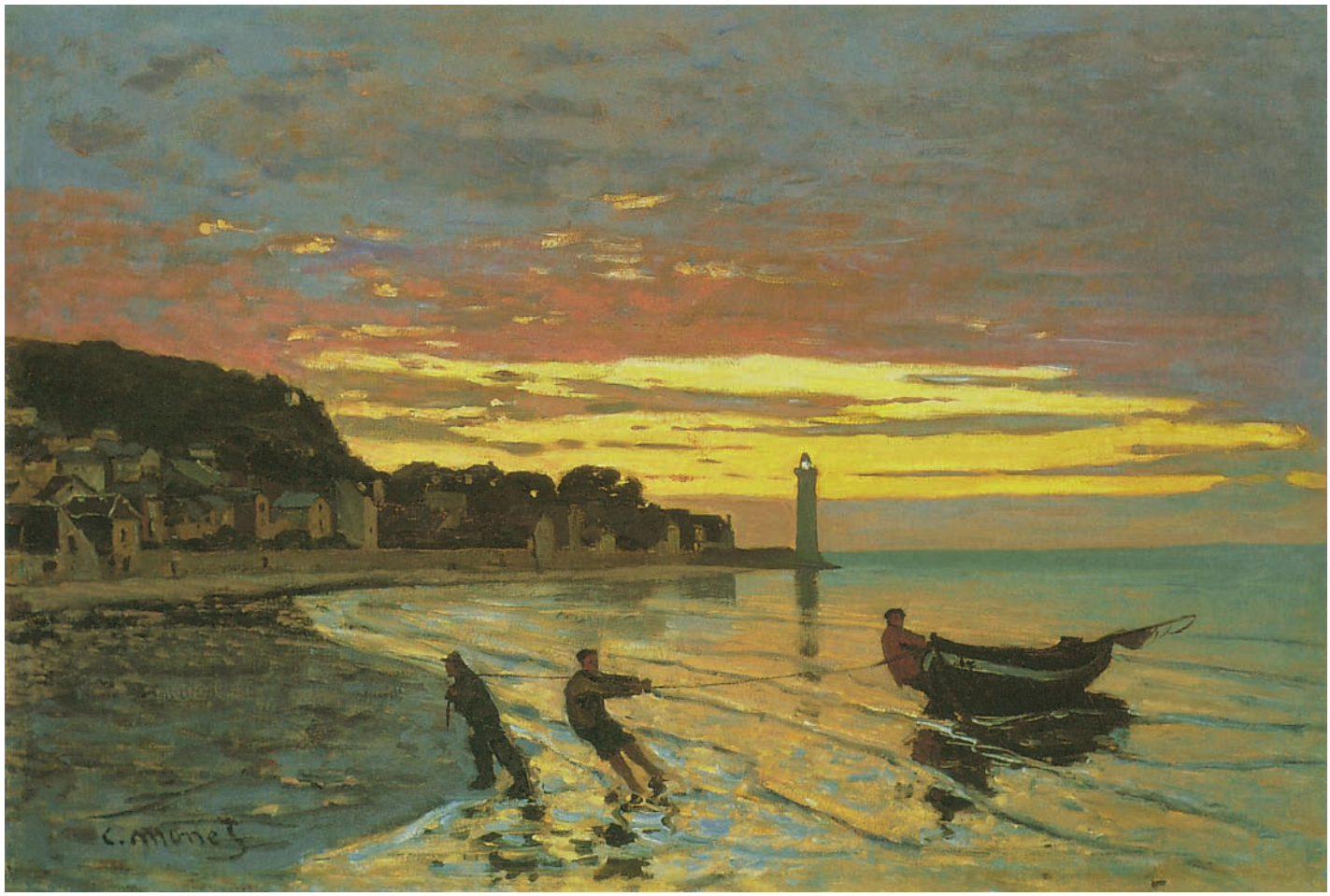
ISBN: 978-1-78042-536-8

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o adaptada sin permiso del propietario de los derechos de autor en ninguna parte del mundo. A menos que se pertenecen a sus respectivos fotógrafos. Pese al esfuezo realisado en la fase de documentación, no siempre ha sido posible determinar a quién correspondían los derechos de autor de las fotografías ; en tales casos, agradeceíamos que nos notificaran el nombre de su propietario.

Claude

Monet

PARKSTONE
INTERNATIONAL

1. ***Barco a la sirga,***
Honfleur, 1864,
Memorial Art Gallery
of the University of
Rochester, Rochester,
Nueva York.

Existen numerosas representaciones de Monet: autorretratos, obras de amigos entre las que se cuentan algunas de Manet y Renoir, retratos fotográficos de Carjat y Nadar que han fijado los rasgos del artista en distintos momentos de su vida. Nos han llegado también numerosas descripciones de Monet, sobre todo después de que el pintor se hiciera famoso, cuando periodistas e intelectuales trataban de encontrarlo. En 1919, Monet, que vivía casi como un ermitaño en Giverny, no muy lejos de Vernon, recibió la visita de Fernand Léger, que encontró frente a sí a "un hombre menudo cubierto con un panamá y vestido con un elegante traje gris claro cortado a la inglesa... Tenía un gran barba blanca, un rostro rosado y unos pequeños ojos alegres y vivos que reflejaban una pizca de desconfianza...". Los retratos literarios y pictóricos representan a Monet como un hombre inestable, versátil, inquieto. Las titubeos de Monet, su constante descontento consigo mismo, la espontaneidad y una gran sensibilidad que se transforman en un espíritu frío y metódico, la conciencia de sí mismo como personalidad vinculada a los intereses de su tiempo y un individualismo muy pronunciado; todos los rasgos de su carácter nos aportan luz sobre el proceso de su trabajo y su actitud frente al arte.

Claude Oscar Monet nació el 14 de noviembre de 1840 en París. No obstante, sus impresiones y recuerdos de infancia están ligados a El Havre, donde su familia se instaló a mediados de la década de 1840. El entorno en el que el joven Monet creció no le predisponía para el arte: su padre tenía una tienda de comestibles y hacía oídos sordos a los deseos de su hijo de convertirse en pintor. En El Havre no había ni museos con colección propia, ni exposiciones, ni escuela de arte. Este muchacho talentoso tenía que conformarse con los consejos de su tía, que pintaba por afición, y a las indicaciones de su maestro. El encuentro en Normandía con Eugène Boudin le produjo una gran impresión. Éste le desaconsejó que perdiera el tiempo dibujando caricaturas, que habían dado al joven pintor su primer éxito, y le indujo a centrarse en la pintura del paisaje. Boudin recomendó a Monet que observara el mar y el cielo, que fijara su mirada sobre los hombres, los animales, los edificios y los árboles en su ambiente de aire y luz. Boudain decía: "Tres pinceladas a partir de la naturaleza valen más que dos días de trabajo de caballete". Y añadía: "Ya son veinte las veces que he vuelto a empezar para llegar a esa delicadeza, a ese encanto de la luz que interviene por todas partes.

2. ***El camino de Chailley en el bosque de Fontainebleau***, 1865, Ordrupgaarsamlingen, Charlottenlund-Copenhague.

Los objetos están sumergidos". Estas palabras podrían servir de epígrafe a la obra de Monet. El pintor se formó en París y Normandía, esta vez dentro del círculo de artistas. En muchos aspectos fue una formación semejante a la de otros pintores de su generación, pero conlleva también una serie de rasgos que la distinguen profundamente de los demás. Monet prefería las exposiciones temporales y los contactos con pintores contemporáneos a los museos. Si uno lee sus cartas se da cuenta de que el arte clásico le conmovía bastante menos que la vida que le rodeaba y la belleza de la naturaleza. ¿Qué fue aquello que impactó a Monet durante su primer viaje a París en 1859? Encontramos una respuesta exhaustiva en las cartas de Monet a Boudin tras la visita al Salón. El provinciano permanecía indiferente ante los cuadros históricos y religiosos de Boulanger, Gérome, Baudry, Gigoux; los cuadros de batallas que representaban la campaña de Crimea no le atraían en absoluto. Ni siquiera Delacroix, que

estaba representado con sus telas de *La ascensión del Gólgota, San Sebastián, Ovidio, El rapto de Rebeca* y con otros cuadros históricos, le parecía estar a la altura. Pero Corot es "prodigioso", Théodore Rousseau es "muy bueno", Daubigny "excelente" y Troyon es "maravilloso". Troyon, pintor de bestiarios y paisajista, que antes había asesorado a Boudin, recibió a Monet y le dio consejos que éste comunicó enseguida a Boudin: aprender a dibujar personajes, copiar a los maestros del Louvre, frecuentar un taller conocido, por ejemplo el de Thomas Couture. Monet eligió también sus puntos de referencia entre las obras de paisajistas de la escuela de Barbizon, que revelan un acercamiento más simple y directo a la naturaleza; se trata de Millet y Courbet, que quisieron representar el trabajo y la vida de la gente humilde; se trata en suma de Boudin y Jongkind, que aportaron al paisaje su frescura y espontaneidad, rasgos que resultaban extraños a la antigua generación de pintores de Barbizon.

3. ***Desembocadura del Sena en Honfleur***, 1865, Norton Simon Museum, Pasadena, California.

4. ***Camille o La mujer del vestido verde,*** 1866, Kunsthalle Bremen, Bremen, Alemania.

5. ***Mujeres en un jardín***, 1866, Museo de Orsay, París.

Con algunos de estos maestros -Boudin, Jongkind, Courbet y Whistler- Monet "se centraría en el motivo" y recibiría un gran número de clases prácticas. Gracias al taller de Gleyre, Monet se hizo amigo de Bazille, Renoir y Sisley. Un poco antes había conocido a Pissarro. De este modo, desde el comienzo de su carrera artística, el destino unió a Monet con aquellos que, durante varios años, serían sus aliados.

Si bien en un principio Manet, el jefe del grupo de Batignolles, se mostró cauteloso ante las investigaciones de Monet, pronto se interesó por él y comenzó a seguir su trabajo con atención. Conviene señalar que Monet se vio fuertemente influido por Bazille, Renoir, Sisley y Pissarro. Las conversaciones y, sobre todo, el trabajo en común perfeccionaron la técnica de cada uno de ellos y favorecieron la elaboración de ciertos principios que todos adoptaron.

Durante la década de 1860, Monet todavía buscaba una temática propia. No trataba de volver su mirada al pasado o hacia la literatura y el exotismo. Quería ofrecer la verdad y buscaba

6. ***Almuerzo campestre***, 1866, Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú.

7. ***Jardín en flor,*** 1866, Museo de Orsay, París.