
Manet

Manet
1832-1883

Página 4:
Autorretrato con paleta, 1879.
Óleo sobre lienzo, 83 x 67 cm.
Colección de Mr. y Mrs. John L. Loeb, Nueva York.

Diseño:
Baseline Co. Ltd.
61A-63A Vo Van Tan Street
4º piso
Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh
Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Sirrocco, London
Image-Bar www.image-bar.com

Reservados todos los derechos de publicación y adaptación en todo el mundo.
A menos que se especifique lo contrario, los derechos de autor de las obras reproducidas pertenecen a los respectivos fotógrafos, artistas, o herederos. A pesar de las pertinentes investigaciones, no siempre ha sido posible establecer la propiedad de los derechos de autor. En caso de reclamación, por favor póngase en contacto con la editorial.

ISBN: 978-1-78042-699-0

«Era más grande de lo que pensábamos.»

— Edgar Degas

Biografía

1832: Nace Édouard Manet el 23 de enero en París, Francia. Su padre era director del Ministerio de Justicia. Édouard recibe una buena educación.

1844: Se matricula en el Rollin College, donde conoce a Antonin Proust, del que será amigo durante toda su vida.

1848: Habiendo rechazado los deseos de su familia de que se convirtiera en abogado, Manet intenta alistarse en la escuela naval dos veces, pero es en vano. Se enrola en un barco escuela con el fin de viajar a Brasil.

1849: Estancia de dos años en Río de Janeiro antes de volver a París.

1850: Regresa de la Escuela de Bellas Artes. Entra en el estudio del artista Thomas Couture y realiza copias de las obras maestras del Louvre.

1852: Nace su hijo Léon. No se casa con la madre, Suzanne Leenhoff, una profesora de piano holandesa, hasta 1863. Léon-Édouard Leenhoff, que posará para él como modelo, fue presentado en sociedad como el hermano pequeño de Suzanne y ahijado de Manet.

1853: Viaja por toda Europa (Cassel, Dresde, Praga, Viena, Munich, Florencia y Roma), y visita los museos más importantes. Viaja a Italia donde hace una copia de la *Venus de Urbino* de Tiziano, que le inspirará su *Olimpia*.

1855: Conoce a Eugène Delacroix en su estudio de Notre-Dame.

1856: Abandona el estudio de Thomas Couture para encontrar el suyo propio. Visita el Rijksmuseum de Ámsterdam.

1857: Conoce al artista Henri Fantin-Latour en el Louvre.

1858: Conoce al poeta Charles Baudelaire.

1859: Conoce a Degas en el Louvre. Presenta su primera obra para el Salón, *El bebedor de absenta*, que es rechazada.

1860: Se muda a un apartamento en Batignolles con Suzanne y Léon. Se convierte en cliente asiduo del café Guerbois, donde se reúne con sus amigos.

1861: Expone por primera vez en el Salón con su *Retrato de M. y Mme. Auguste Manet* y *El cantante español* (o *El guitarrero*), por el que recibe una mención de honor.

1862: Pinta su primer lienzo de gran escala, *La música en las Tullerías*, que es recibido muy pobremente por el público. Muere su padre. Conoce a Victorine Meurent, que se convertirá en su modelo favorita (*Olimpia*, *El desayuno sobre la hierba*, *Victorine Meurent vestida de torero*, *La cantante callejera*, etc.).

1863: Se casa con Suzanne Leenhoff en Holanda. Expone una serie de catorce lienzos de tema español en la galería Martinet. Junto con otros trabajos, expone una de sus mayores obras, *El desayuno sobre la hierba*, en el *Salon des refusés*. Muere Eugène Delacroix.

1864: Manet está de vacaciones cerca de la costa de Boulogne cuando estalla una batalla entre dos navíos americanos de bandos contrarios en la Guerra de Secesión. Pinta *La batalla del Kearsarge y el Alabama*.

1865: Expone *Olimpia*, pintada en 1863, que provoca un gran escándalo en el Salón. Viaja a España, país que siempre ha tenido influencia en su trabajo.

1866: Traba amistad con Zola después de que éste le defienda en *Le Figaro*. Manet pintará su retrato en 1874. *El pífano* y *El actor trágico* con rechazados para el Salón.

1867: Organiza una exposición personal de su obra en un edificio privado al mismo tiempo que tiene lugar la Exposición Universal. Su rival, Gustave Courbet, hace lo mismo. Se publica un folleto de Manet, recopilado por Émile Zola, que incluye un grabado de *Olimpia* así como un retrato del artista. La muerte de Charles Baudelaire entristece profundamente a Manet y le inspira *El entierro*.

1868: En octubre, los parisinos descubren en las paredes de la ciudad un póster de Manet promocionando el libro de su amigo Champfleury, *Los gatos. Historia, muertes, observaciones y anécdotas*. Conoce a la artista Berthe Morisot, que posa para él. Ella llegará a ser su cuñada aunque su relación permanecerá siempre algo ambigua.

1868: Expone dos lienzos en el Salón Oficial, *El balcón* y *Almuerzo en el estudio*, pero la versión final de *La ejecución del Emperador Maximiliano* es rechazada.

1870: El 1 de septiembre el ejército francés se rinde en Sedán ante el ejército prusiano, que invade Francia. El 19 de septiembre empieza el sitio de París. Manet permanece en la capital y el 12 de febrero se une a la Guardia Nacional y participa en la resistencia como soldado de artillería.

1872: Establece su estudio en el número 4 de la calle de Saint-Pétersbourg, cerca de la línea de tren del Oeste. Produce su obra *El ferrocarril* (o *Estación de San Lázaro*). Frecuenta regularmente el café La Nouvelle Athènes, donde se reúne con sus amigos todos los días: compañeros artistas, críticos y escritores. El café será retratado en sus óleos *El bebedor de absenta* y *La ciruela*, dos ejemplos de su trabajo que se clasifican como naturalistas.

1873: Conoce al poeta Stéfane Mallarmé.

1874: Rehúsa participar en la I Exposición Impresionista a pesar de su amistad con Claude Monet. Pasa el verano en Gennevilliers, cerca de Argenteuil, donde reside la familia de Monet. Allí pinta su retrato, *La familia Monet en su jardín de Argenteuil*. Expone en Argenteuil, después viaja a Venecia.

1876: Se publica el libro de Mallarmé, *La siesta del fauno* (*L'Après-midi d'un faune*), ilustrado por Manet, que también pinta un retrato del autor.

1877: Pinta *Nana*, prueba de sus lazos con el trabajo de Émile Zola.

1880: A petición de su amigo Antonin Proust, crea dos retratos femeninos simbólicos, titulados *La Primavera* y *El Otoño*. También pinta *Retrato de Georges Clémenceau en la tribuna*.

1881: Su amigo de la infancia, Antonin Proust, es nombrado Ministro de Cultura. El Gobierno francés concede a Manet la Legión de Honor.

1882: Su salud se deteriora, lo que le impide trabajar. Expone su último gran lienzo, *El bar del Folies-Bergère*, en el Salón.

1883: El 30 de abril, diez días después de la amputación de su pierna izquierda, Manet muere a causa de una gangrena.

1884: Se organiza una exposición póstuma en honor al maestro Manet.

1893: Gracias a sus amigos, la *Olimpia* de Manet es comprada y transferida al Louvre por orden personal del Presidente Clémenceau, donde se expone en frente de *La gran odalisca* (*La Grande Odalisque*) de Ingres.

ÉDOUARD MANET (1832-1883)

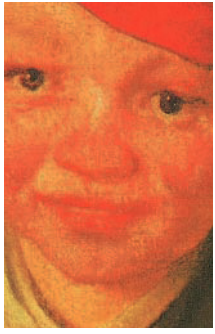
El arte de Manet fue uno de los factores estéticos más importantes entre los que contribuyeron al surgimiento del Impresionismo. Aunque sólo tenía doce años más que Monet, Renoir y Sisley, estos pintores le consideraron como un maestro. «Manet fue tan importante para nosotros como Cimabue o Giotto lo fueron para los pintores del Renacimiento Italiano», dijo Renoir a su hijo. La originalidad de la pintura de Manet y su independencia con respecto a los cánones académicos abrieron nuevos horizontes creativos para los impresionistas.

Su biografía es como la de tantos otros artistas: nacido en una rica familia perteneciente a la burguesía parisina,

El bebedor de absenta

1858-1859
Óleo sobre lienzo, 180,5 x 105,6 cm
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

estos querían que fuera abogado, no pintor. A modo de compromiso, se decidió que Manet sería marinero. A los dieciséis años, después de suspender los exámenes de ingreso de la Academia Naval, se embarcó en un velero llamado *Le Havre et Guadeloupe* como aprendiz y partió a cruzar el atlántico. El viaje con tintes románticos a Río de Janeiro intensificó su deseo de dedicarse al arte. Sin embargo, a la vuelta a Le Havre, intentó por segunda vez entrar en la Academia Naval, pero (por suerte) volvió a suspender.

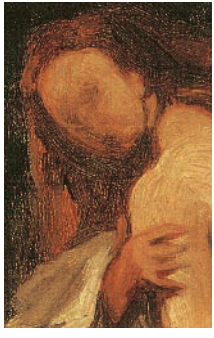
En 1850, con su amigo del colegio Antonin Proust, Manet entra en el estudio de Thomas Couture. Couture todavía participaba en el Salón, y se había hecho conocido en 1847 con un enorme lienzo titulado *Los romanos de la decadencia* (Musée d'Orsay, París).

El niño de las cerezas

1858-1859
Óleo sobre lienzo, 65,5 x 54,5 cm
Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa

Ed. Manet

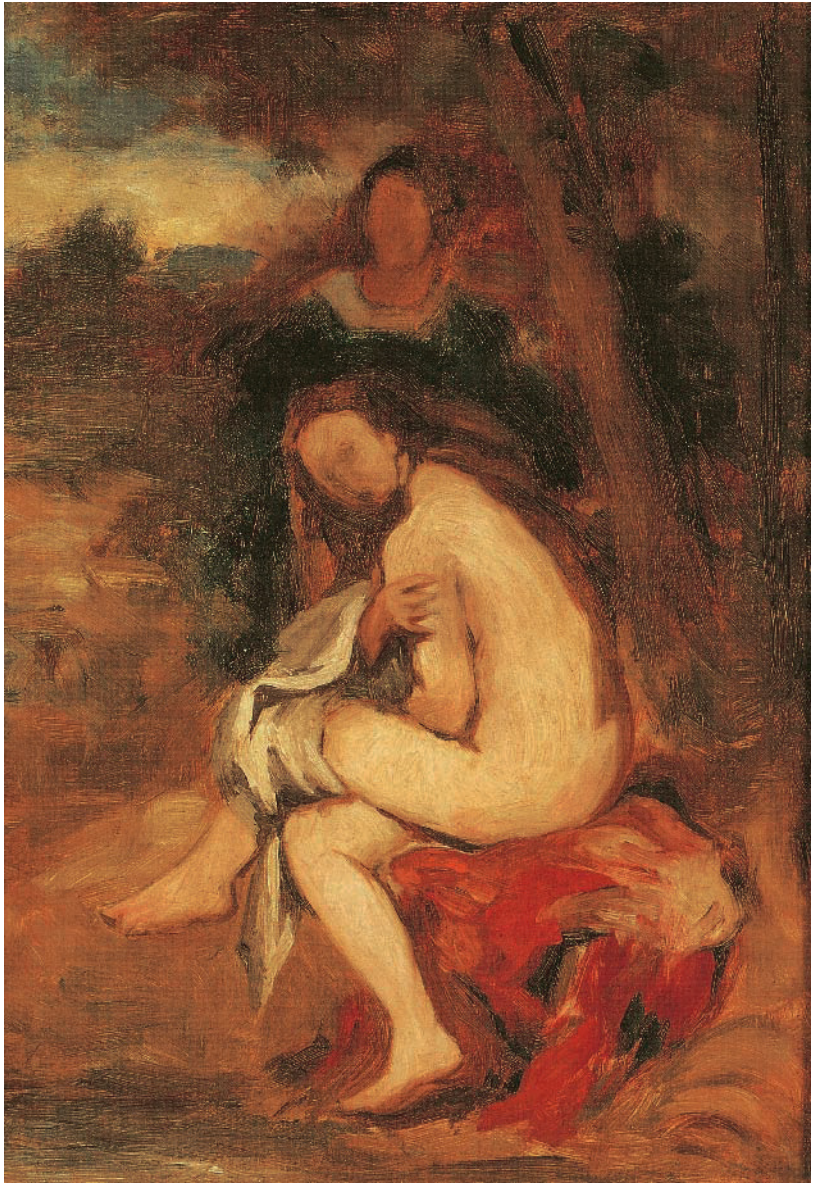

Los métodos de enseñanza empleados en su estudio eran considerados innovadores en aquel tiempo. Como alumno, Manet probablemente empezó siendo aplicado pero pronto se desilusionó. «No sé por qué estoy aquí» le dijo a Antonin Proust en 1850, su primer año con Couture. «Todo ante nuestros ojos es ridículo. La luz está mal, las sombras están mal. Cuando entré en el estudio sentí como si estuviera entrando en una tumba. Sé que no podemos tener un modelo desnudo en la calle, pero hay campos y, al menos en verano, podríamos hacer estudios del desnudo allí, ya que esto parece ser la primera y última palabra en el arte.»

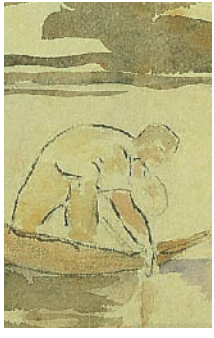
Pese a todo, Manet pasó seis años en el estudio de Couture y la influencia de este sólido aprendizaje es por lo tanto notable en muchas de sus pinturas. Los detalles

La ninfa sorprendida

1858-1860
Óleo sobre lienzo, 34 x 25 cm
Colección privada

de la relación profesor-alumno son desconocidos, pero seguramente Couture reconoció en Manet una individualidad brillante, aunque fuera contradictoria a su propia idea de arte. Según se dice, un día, mirando un trabajo de Manet, Couture le dijo que parecía como si quisiera ser el nuevo Daumier. Manet copiaba constantemente a los grandes maestros y demostraba una amplia variedad de intereses mientras estaba estudiando con Couture. En el transcurso de sus viajes por las ciudades europeas copió cuadros en los museos, incluido el Rijksmuseum de Ámsterdam y seguramente los de Cassel, Dresde, Praga, Munich, Florencia y Roma.

Estaba muy interesado en el desnudo, que para él era la «primera y última palabra en el arte». En 1852 copió el cuadro de Boucher *Diana saliendo del baño*

Pesca

c. 1860-1861
Lápiz y acuarela, 21 x 29 cm
Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam

(*Diane au bain*) y en 1853 la *Venus de Urbino* de Tiziano, ambos en el Louvre. Seguramente en estos momentos estaba formulando por sí mismo la idea de la variación del desnudo clásico, su futura *Olimpia* (Musée d'Orsay, París). Pero lo que más le interesaba desde siempre era el color, y sus maestros favoritos representaban la escuela del color: Tiziano, Rubens y Velázquez.

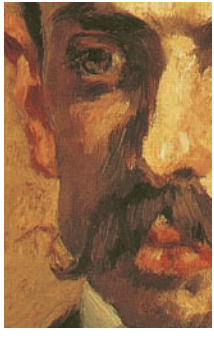
También era en el Louvre donde solía hacer nuevas relaciones. Allí conoció al que más tarde sería su amigo, Henri Fantin-Latour, en 1857. En 1859, mientras copiaba *La Infanta Margarita* de Velázquez directamente sobre una placa de cobre, un pintor de su edad se paró detrás de él. Era Degas: «¡Tienes la audacia de grabarlo así, sin un dibujo preliminar, yo nunca me atrevería!» exclamó. Manet fue también

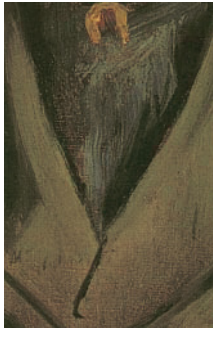
Los estudiantes de Salamanca

1860
Óleo sobre lienzo, 72 x 92 cm
Colección privada

un modelo entre sus contemporáneos, como Eugène Delacroix. Antonin Proust recordaba a Manet volviendo de una visita al museo de Luxemburgo y exclamando: «Hay una obra maestra en el museo, *La barca de Dante*. Si vamos a ver a Delacroix tenemos el pretexto de pedirle permiso para copiarla.» Proust y Manet pulieron su plan y fueron recibidos por Delacroix, que les dio un consejo que Manet realmente apreció, como Proust recuerda: «Uno debe mirar a Rubens, ser inspirado por Rubens, copiar a Rubens, Rubens era Dios.»

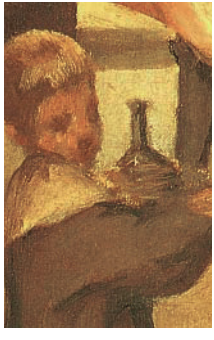
Según Proust, Delacroix les dio una recepción bastante fría, pero el viejo pintor quizá se templase ante los cuadros de Manet. Cuando los críticos atacaron su obra *La música en las Tullerías* (*La Musique aux Tuilleries*, The National Gallery, Londres), Delacroix dijo que lamentaba

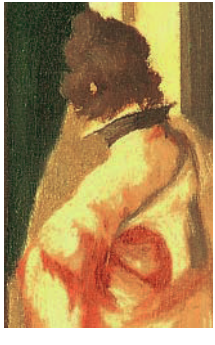
Retrato de un hombre

1860
Óleo sobre lienzo
Kröller-Müller Museum, Otterlo

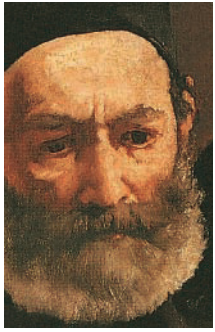

«ser incapaz de salir en la defensa de este hombre». Fue en 1863, poco antes del fallecimiento de Delacroix y durante la exposición de Manet en la galería Martinet. Manet acudió al funeral de Delacroix junto con Charles Baudelaire. Un año después, el talentoso retratista amigo del pintor, Henri Fantin-Latour, pintó un gran lienzo que tituló *Homenaje a Delacroix* (Musée d'Orsay, París) en el que presenta a Manet junto con otros amigos y admiradores de Delacroix delante de un retrato del gran artista romántico. Manet aparece tal como lo describen sus contemporáneos: «Rubio, con una barba sedosa... ojos grises y nariz recta con unas prominentes fosas nasales». El objetivo del cuadro, con Manet ocupando un lugar significativo, era claramente colocarlo como descendiente directo de Delacroix.

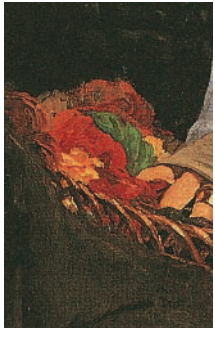
Caballeros españoles

c. 1860
Óleo sobre lienzo, 45,5 x 26,5 cm
Musée des Beaux-Arts, Lyon

La pérdida de este último coincide con la aparición en público del arte de Manet. El uno de marzo de ese mismo año (1863), Manet expone catorce cuadros en la galería Martinet. La mayoría de estos trabajos fueron realizados en 1862, y todos comparten una característica común: la admiración del pintor por la pintura española. Todavía tenía que visitar España, su conciencia del arte español se limitaba a la colección del Louvre y a reproducciones.

Sin embargo, el joven pintor parisino había descubierto en las obras de los maestros españoles del siglo XVII la calidad del color que estaba buscando en su propia pintura. Según los críticos, hasta el cuadro más intimista mostrado en la Martinet, *Niño con espada* (*L'Enfant à l'épée*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York) pintado en 1861, tiene una intención

Retrato de M. y Mme. Auguste Manet

1860
Óleo sobre lienzo, 110 x 90 cm
Musée d'Orsay, París

evocadora de los retratos infantiles españoles. El pequeño que posa para el cuadro en el estudio de Manet en la calle Cuvot, Léon Leenhoff, fue seguramente el único hijo que tuvieron Manet y su mujer, la pianista Suzanne Leenhoff. La admiración de Manet por los colores de Velázquez se hace evidente en el traje infantil blanco y negro, la tez rosada y el fondo marrón verdoso.

En *Mujer tendida con vestido español* (*Jeune Femme couchée en costume espagnol*, Yale University Art Gallery, New Haven), una joven (probablemente la mujer de Gaspard Félix Tournachon también conocido como Nadar) está tendida en un sofá llevando un traje español de hombre. Sus contemporáneos vieron la influencia de Goya en el sofá de terciopelo rojo, y la calidez destacada en en satén blanco combinado

Retrato de Roudier

c. 1860
Sanguina, 19,7 x 15,7 cm
Musée du Louvre, París

Manet