

ENSAYO ESPECIAL – SPECIAL ASSAY

Claude Monet: Una vocación y un arte confinados por la enfermedad

Miguel Lugones Botell,¹ Marieta Ramírez Bermúdez,¹

Emilia Miyar Pielga.²

¹*Policlínico Docente Universitario “26 de Julio”, Playa;*

²*Facultad de Medicina “Finlay-Albarrán”, Ciudad de la Habana, Cuba.*

**E-mail: lugones@infomed.sld.cu*

Acta Científica Estudiantil 2009; 7(3):214-217.

Recibido 09 Jul 09 – Aceptado 01 Ago 09

La relación que suele existir y que también muchas veces puede establecerse entre las diferentes vocaciones y aptitudes con determinadas y diferentes actividades que se realizan muchas veces en la vida cotidiana, así como el vínculo que pueda haber entre las mismas y su relación con el desarrollo de cualquier habilidad, es algo que siempre ha llamado la atención. Es lo que podría llamarse en medicina estructura y función y el posible vínculo entre las mismas, hasta que la muerte las separe.

Al respecto de lo que señalamos se podrían citar innumerables ejemplos. En la historia siempre impresionó mucho escuchar que si El Greco pintaba aquellas raras figuras sinuosas y alargadas era porque padecía una enfermedad de los ojos que le impedía ver a los seres humanos tal y como son en la realidad.¹ Ahí podemos ver un claro ejemplo donde estructura y función no van muy bien de la mano. Atribuir a algún defecto orgánico los rasgos del estilo de un artista puede ser un síntoma de ignorancia o de pereza mental, pero también es cierto que la mezcla de la enfermedad y del talento nos sugiere siempre, en parte por sus posibilidades novelescas, en parte también porque parece que confirma la noción romántica del genio como héroe un poco monstruoso y de la obra de arte como el fruto del sufrimiento: Goya y Beethoven atormentados por la sordera, Mozart febril y casi moribundo sobre la partitura del Requiem, Chopin enfermo de tuberculosis [1].

El peso de la leyenda distorsiona la realidad en algunas ocasiones, pero no llega a anularla. Desde luego que la enfermedad tremenda que tuvo como resultado una sordera irreversible trastornó el ánimo de Goya, agudizando las inclinaciones más sombrías de su estilo. Beethoven, como cualquier gran músico, podía escuchar en su imaginación las notas que iba componiendo, pero hay una parte de la expresividad áspera y violenta de muchas de sus

obras maestras que surgiría instintivamente de su necesidad de lograr un volumen sonoro no del todo imperceptible para sus oídos dañados [1]

Nos intriga la idea de un músico sordo. Más inconcebible nos parece que pueda existir un pintor casi ciego. Ese fue el caso de Claude Monet, que padeció de cataratas durante muchos años, y que según propia confesión llegó a un punto en el que sólo se fiaba “de las etiquetas en los botes de colores y de la fuerza del hábito” [1]

Algunos de los cuadros más audaces pintados por Monet deberían explicarse no por la evolución de un estilo que ya se aproximaba al expresionismo abstracto [1] sino por un problema de visión. La idea sonará herética a los historiadores del Arte, que quisieran trazar una línea de progreso orgánica e irreversible –como las de las ciencias naturales– entre la figuración y la abstracción, pero los hechos son indiscutibles: por culpa de las cataratas, Monet apenas podía ver cuando pintó algunos de sus lienzos más célebres fechados en torno a los años 1920. Lo que ya se sabía por muchos testimonios de entonces lo han confirmado las investigaciones del oftalmólogo Michael F. Marmor [1] que según el suplemento de Ciencias del New York Times ha ideado simulaciones por computadora de cómo sería el mundo visto a través de los ojos enfermos de Claude Monet: manchas casi líquidas, fulgores rojos, azules, morados, formas que se disolvían las unas en las otras, como el reflejo movido de los nenúfares en el agua densa y sombría de su jardín [1].

A Monet le ocurría que le daba terror someterse a una operación de cataratas, por miedo a que le sucediera como a su amiga la también pintora Marie Cassats, que al operarse había quedado aún más dañada, y tuvo que resignarse a abandonar para siempre la pintura. Pero al final se decidió a arriesgarse, y en 1923, a los 83 años, se encontró de pronto con el regalo prodigioso de que

podía ver de nuevo el mundo con una claridad olvidada; el mundo y también los cuadros que había estado pintando casi a ciegas [1].

Se sabe que destruyó algunos, pero no demasiados. Las cataratas habían afectado su visión inmediata, pero no su imaginación o su memoria, y menos aún esa memoria instintiva de las manos que es la destreza de un gran artista [1]. Lo mismo que el novelista no cuenta lo que le está sucediendo en el propio instante en que escribe, sino lo que la experiencia y el recuerdo han ido filtrando casi gota a gota al manantial subterráneo de la inspiración, el pintor de talento no copia lo que tiene delante de los ojos, no ve lo mismo que nosotros miramos tan distraídamente. Pintar no es sólo manejar lápices o pinceles, sino haber aprendido a mirar de una cierta manera, con un grado singular de intensidad y lucidez [1].

Claude Monet, Aspectos de su Vida y de su Arte [2-6]

Claude Monet ha sido señalado como el pintor del día claro, el pintor del cielo, de la nieve, de las nubes reflejándose en el agua, de los nenúfares. El pintor de los colores puros y de la luz [2]. Crea un nuevo movimiento pictórico, el "impresionismo" caracterizado por la pincelada suelta, el carácter de "boceto" que reproduce con toda espontaneidad la percepción del instante y el intento de expresar en cada momento la impresión que suscita un lugar, un motivo o un paisaje [2]. La primera impresión, la frescura del ver para después inmediatamente reproducir esa instantaneidad fue la obsesión perseguida a lo largo de toda la vida de Monet.

El pintor francés vivió obsesionado durante toda su vida con el perfeccionismo y la experimentación y como tal, sus obras son un ejercicio virtuosista sobre la luz, el color y las formas. No le interesaban los objetos, buscaba captar el ambiente, el aire o los reflejos del agua [2].

Nace el 14 de Noviembre de 1840 en París [2,3,4].

- 1855. La habilidad de Monet como dibujante a la edad de 15 años, se muestra por primera vez en caricaturas que realiza de sus profesores.[1]

- 1858. Conoce al paisajista Eugene Boudin con el que pinta al aire libre.

-1859. Viaja a París para estudiar pintura.

-1860. Es llamado a filas en el ejército pero es devuelto de Argelia al año siguiente por razones de salud.[2]

- 1865. El Salón de Artistas acepta dos marinas de Monet. Planea realizar un cuadro monumental: "Desayuno sobre la hierba" para el

Salón del siguiente año y lo comienza ese mismo año en el bosque de Fontainebleau.[2]

- 1867. Su esposa, Camilla, trae al mundo en París a su primer hijo.

- 1868. Las dificultades económicas para Monet se hacen cada vez más evidentes.[2-6]

- 1870. De nuevo es rechazada una de sus obras por el Salón de Artistas. En 1870 estalla la guerra franco-prusiana. Monet, entonces se va a Londres donde conoce al marchante de arte Paul Durand-Ruel.

- 1872. Durand-Ruel compra una gran cantidad de cuadros de Monet. Monet instala un estudio en una barcaza y pinta estampas de la orilla del río Sena. En Le Havre, Monet realiza su famoso cuadro "Impresión, salida de Sol".

- 1873. En Argenteuil conoce al pintor Gustave Caillbotte y fundan la "Sociedad de artistas" a la que pertenecerán entre otros los integrantes del posterior movimiento impresionista.[2]

- 1874-1879. Durante este periodo se suceden las exposiciones de los pintores impresionistas con escaso éxito y falta de entendimiento por críticos y público. Las dificultades económicas persisten para Monet.[2-6]

- 1879. El 5 de Septiembre de este año muere su mujer Camille, a los 32 años.[2]

- 1883. El galerista Durand-Ruel organiza una exposición individual para Monet. La crítica reacciona favorablemente, pero no se llevan a cabo muchas ventas. Monet alquila la casa en Giverny y viaja posteriormente con su amigo Renoir al Sur de Francia.

- 1887. Durand-Ruel inaugura una galería en Nueva York y espone allí los cuadros de Monet. Este año Monet tiene gran éxito en la galería de George Petit, en la muestra conjunta con la obra del genial escultor Auguste Rodin. [2-6]

- 1890. Monet trabaja en la serie de los "Almieres" y comienza la serie de los "álamos".

- 1892. Monet trabaja en Primavera ante la "Catedral de Ruán".[2]

- 1895. En Marzo expone Durand-Ruel la serie de la "Catedral de Ruán".

- 1899. En el jardín acuático de Giverny, Monet comienza la serie de los "Nenúfares" En otoño de 1899, viaja a Londres donde se dedica a recoger las vistas del Támesis.

- 1900. Realiza varios viajes a Londres, Giverny y Vètheuil.

- 1904. En otoño viaja con su nueva mujer, Alice, en coche a Madrid para estudiar a los maestros españoles (entre ellos al pintor Velázquez).[2-6]

- 1908. Aparecen los primeros síntomas de enfermedad ocular en Monet. [2]

- 1911. Alice fallece el 19 de Mayo.

- 1912. Gran éxito de los cuadros de Monet sobre "Venecia". Tras un empeoramiento de la vista, un oculista le diagnostica catarata total.

- 1914. El político francés Clemenceau y otros amigos proponen a Monet la donación al Estado francés de la serie de los cuadros de los "Nenúfares". El 3 de Agosto, Francia entra en la 1ª Guerra Mundial.

- 1918. Con motivo del armisticio de la guerra, Monet dona al Estado francés 8 de sus cuadros.[2]

- 1923. Dos operaciones de cataratas devuelven la vista a Monet y vuelve a pintar. A partir de entonces pierde fuerza y valor; deprimido, trabaja en la decoración de sus "Nenúfares".

- 1926. Muere el 6 de Diciembre de 1926 en Giverny.[2-6]

Monet y los Impresionistas

Los impresionistas y Monet especialmente, pintan en vez de lugares retirados e idílicos, muchedumbres turbulentas, bañistas y regatas de velas. La industria del tiempo libre está floreciendo, por entonces, aún de forma temprana en los suburbios de París. Las gentes de la gran ciudad consumen naturaleza y Monet refleja en sus cuadros estas estampas. Las representaciones del domingo en el campo pasan a constituir un aspecto de la vida cotidiana. No obstante, estos cuadros despertaban duras críticas y son reiteradamente rechazados por la Academia y por el público. El rechazo obstinado se basa principalmente en tres factores: [2]

Su estilo pictórico

Los pintores impresionistas desarrollaron una escritura propia del pincel.[2] Pinceladas muy sueltas y manchitas en forma de coma que les permiten situar juntos valores cromáticos claros y tonos oscuros sin que intervengan valores intermedios moduladores.[2] Este estilo tan innovador trata de reproducir las "impresiones" de colorido e iluminación percibidas de la naturaleza, al aire libre. La mayoría del público y de los críticos consideraban el estilo impresionista como una completa "chapucería" y ni siquiera contemplaban sus cuadros como obras "bien acabadas". El público estaba acostumbrado a los valores cromáticos arcillosos de los "naturalistas" y a los fríos colores metálicos de Ingres y la escuela academicista.

El Tratamiento de la Figura Humana y El Colorido en los Cuadros Impresionistas

La forma en que Monet y sus amigos impresionistas tratan la figura humana enfurecen a los pintores académicos (neoclásicos). El contorno de las figuras, muchas líneas perfilando los cuerpos, la antigua belleza de las líneas eran la medida de los cuadros academicistas de Ingres y seguidores. El color tan sólo era un añadido. Ingres luchó toda su vida contra Delacroix, que sobreponía el color a todo lo demás. En las obras claro-oscuras de Delacroix, las líneas y colores corren parejas y se unen formando figuras definidas. Monet con el nuevo estilo impresionista abandona definitivamente el empleo de la figura humana a través de líneas. Los impresionistas abandonan los cuadros de figuras y con su técnica de los trazos en forma de "coma" componen sus luminosos espectáculos cromáticos, que nos recuerdan a la pintura colorista atmosférica del paisajista inglés William Turner, donde los contornos y las formas se diluyen en la luz. Podemos decir que Turner fue el precursor del impresionismo.[2-4]

Impresión

"Impresión" significa percibir un paisaje o un motivo durante un solo momento, durante un instante. En una mirada tan breve, el ojo no logra percibir la riqueza de detalles. La tarea de Monet a lo largo de su vida consistió en reproducir esa "instantaneidad". Ella le llevará numerosas veces a la desesperación, pues en la retención de lo realmente pasajero hay una contradicción insuperable. Claude Monet consideraba que la primera "impresión" de un motivo de un objeto, la primera "impresión" al abrir los ojos, era la más honrada, la menos enturbiada por la imaginación y los prejuicios. Se trata de una forma de mirar limpia, no ajustada a convenciones que permitía a Monet estudiar los efectos luminosos. El motivo no es lo que es, sino lo que la luz hace de él. Cada motivo, en función de la luz, encierra distintas vistas y distintos efectos anímicos. Monet pintó distintas series sobre los puentes de Argenteuil en días de sol y en días de lluvia tanto como vista general así como pequeñas partes de su estructura en primer plano.[2-3]

Tan sorprendente, tan admirable como que Monet continuara pintando según se agravaban sus cataratas es que después de la operación sólo destruyera algunos de los cuadros pintados de memoria y casi a tientas. [2-3] El verdadero talento saca provecho de las limitaciones igual que de las ventajas. La enfermedad no explica el estilo, se convierte en una parte de él. Goya pintaba en la

vejez con su sordera y con su misantropía igual que con su desolación de español ilustrado en tiempos de oscurantismo y con el oficio de una vida entera. Lo que no pueden enseñarnos las simulaciones por ordenador del oftalmólogo Marmor son los colores y las formas que resplandecerían en la imaginación invencible de Monet cuando pensara, antes de morir, a los 86 años, en los cuadros que ya no tendría tiempo de pintar. [2-3]

Realidad y ficción

Como se ha podido destacar, prolífico Claude Monet, fue sin dudas uno de los tantos genios influidos por la enfermedad y ya antes de cumplir 60 años se empieza a preocupar por un continuo escozor de ojos. En 1900 le diagnostican un principio de catarata, lo que afectaría al desarrollo de su pintura desde entonces.[2,7-8] El año que es diagnosticado pinta por primera vez un puente japonés construido en el lago de su casa de Giverny. Este puente será retratado muchas veces, y es el testigo mudo de la pérdida de visión del pintor.[7,8] Pero, ya en 1907 es evidente también su pérdida de visión a largas distancias, lo que para un pintor de paisajes es un verdadero problema.[7,8] En vez de realizar los cuadros completamente al aire libre, como hasta ese momento hacía, empieza a retocarlos en su estudio. En 1918, en otra pintura del puente japonés se aprecia cómo se difumina; y no es que tienda al abstracto, sino que no ve bien los detalles. La catarata del ojo izquierdo está formadísima y el ojo derecho le desenfoca.[8]

Tras 15 años con cataratas la obra del artista empieza a predominar por sus amarillos. Este cambio no se debe a ninguna razón estética, sino a que sufre una xantopsia que le desespera, por lo que le recomiendan unas nuevas gafas de cristal oscuro para apreciar de nuevo los colores, aunque desde entonces mucho más oscuros.[7,8]

Sus problemas visuales van degenerando, se opone a operarse por miedo, -como ya se señaló al comienzo- decide dejar de hacer cuadros pequeños y se dedica al gran formato, donde se siente más seguro. En los últimos años de su vida sus amigos le apodan el cíclope,[8] porque a su falta de vista se une una hinchazón en su ojo derecho. Sin embargo, los problemas en los ojos, que le dificultaron tanto su trabajo, no fueron los responsables de su muerte. Fue tal vez su afición al tabaco -que, según Clemenceau, tiñó su barba de amarillo- la que le provocó un tumor pulmonar que le fue detectado en julio de 1926, y 6 meses después moría a los 86 años de edad.[7]

Referencias

1. Las dos culturas. ¿Ojos que no ven? [Consultado 16 de enero de 2009]. Disponible en la world wide web: <http://www.muyinteresante.es/index.php/las-dos-culturas/872-ojos-que-no-ven>.
2. Claude Monet. [Consultado 17 de enero de 2009]. Disponible en la world wide web: <http://www.serviciosartesdehoy.com>
3. Claude Monet. [Consultado 16 de enero de 2009]. Disponible en la world wide web: http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
4. Claude Monet. [Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en la world wide web: <http://www.mailxmail.com/curso/vida/enfermedadesdeartistas/capitulo4.htm>
5. Monet un virtuoso de la pintura con problemas de visión. [Consultado 16 de enero de 2009]. Disponible en la world wide web: <http://www.boonic.com/ftopic86204.html>
6. Vinculación entre arte, enfermedad y actividad pictórica. Disponible en la world wide web: [Consultado 16 de enero de 2009]. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0367-47622003000200001&script=sci_arttext
7. Bartolomé A. Matisse y Monet: Genios tocados por la patología. [Consultado 24 de enero de 2009] Disponible En: www.diariomedico.com
8. Lugones BM, Ríos RJJ, Pichs GLA: Cíclopes: Mitología, realidad, ficción e imaginación. Rev Cubana Med Gen Integr 2005;21 (3-4).

Declaración de Intereses: No se declararon conflictos de intereses.