

CLAUDE MONET

fragments d'une vie

Gérard Poteau

Couverture :

Nymphéas bleus, vers 1916-1919

Huile sur toile, 200 x 200 cm

Paris, musée d'Orsay

Wikimedia commons

Claude Monet, vers 1920

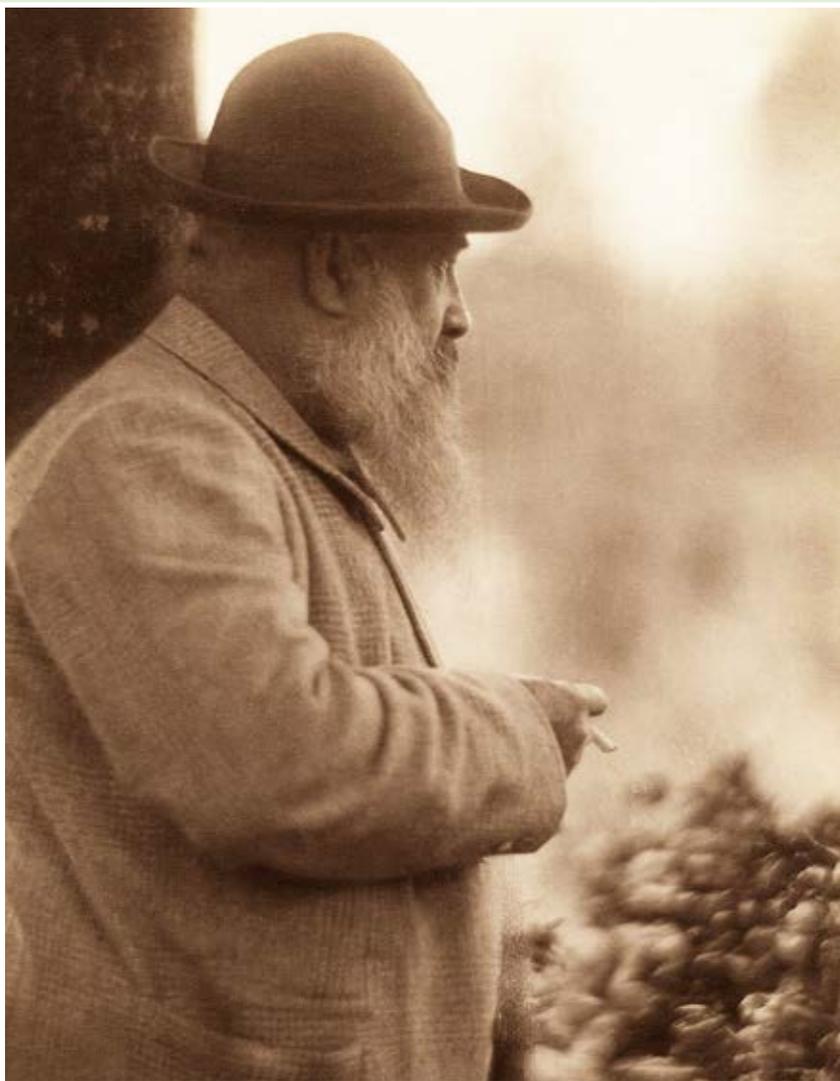
Photographie d'Henri Manuel

© Bridgeman Images

*Les commentaires de Claude Monet en italique sont extraits
de lettres ou d'articles qui lui furent consacrés de son vivant.*

© Éditions des Falaises, 2021
16, avenue des Quatre-Cantons - 76000 Rouen
102, rue de Grenelle - 75007 Paris
www.editionsdesfalaises.fr

Portrait de Claude Monet, 1905
Photographie
Paris, musée Marmottan Monet
© Bridgeman Images

SOMMAIRE

Giverny	9
Camille et Alice	35
Les amis	75
Les Nymphéas	143
Le jardin	167
Le déjeuner	185
Épilogue	194

Autoportrait de Claude Monet, coiffé d'un béret, 1886
Huile sur toile, 56 x 46 cm
Collection particulière
Wikimedia commons

« Quoi que vous fassiez, vous laisserez le nom d'un peintre qui a vu et senti l'intimité des choses autrement et mieux que nul n'avait encore fait ! »

GEORGES CLEMENCEAU, 8 octobre 1924

« Son œuvre est une révélation et un poème, qui montre un univers que personne n'avait vu avant lui. »

GUSTAVE GEFROY, *Claude Monet, sa vie, son œuvre*, 1922

La Grande Allée à Giverny, 1900
Huile sur toile
Montréal, musée des Beaux-Arts
Wikimédia commons

GIVERNY

Là-bas à Giverny, en Normandie, au fond de son atelier bien chauffé, le vieux maître prolonge sa nuit en somnolant sur son divan de velours grège. Le jabot blanc de sa barbe adoucit son visage volontaire, lui conférant un air de patriarche débonnaire.

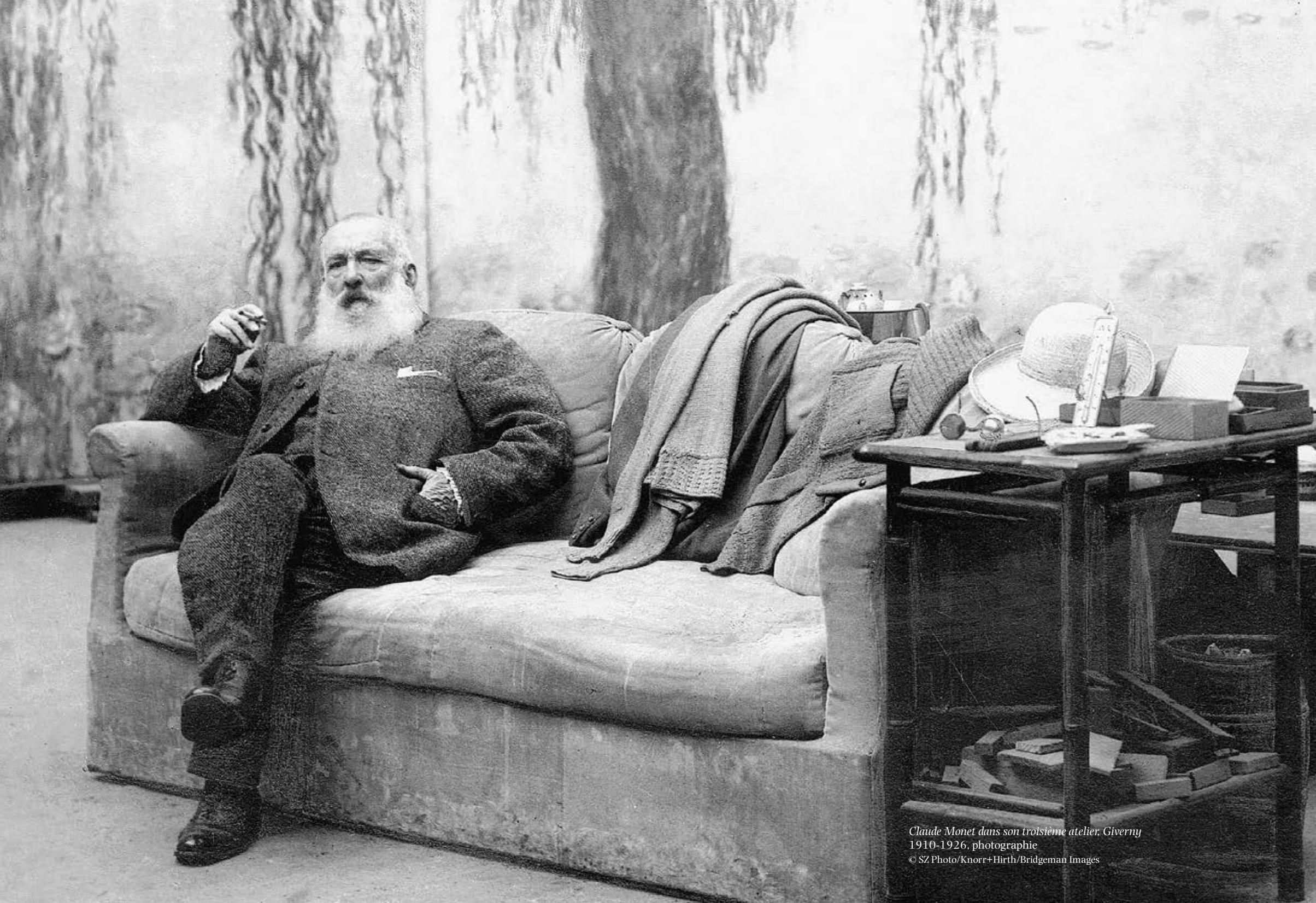
Depuis l'aube, un vent violent a soufflé sans jamais faiblir sur la vallée de l'Epte, dépouillant les arbres de leurs derniers atours. À présent dénudés, ils pointent leurs bras noueux vers le ciel crayeux d'un matin blafard.

En ce 14 novembre 1920, le père de l'impressionnisme s'apprête à fêter ses quatre-vingts ans. Quatre-vingts printemps pour l'hiver d'une vie consacrée à saisir l'insaisissable lumière et l'éphémère des choses. Cette actualité calendaire a rapidement rencontré un écho international, le faisant entrer de son vivant de plain-pied dans la légende. Il faut savoir qu'on en a parlé un peu partout dans le monde, du ponant jusqu'au levant.

En France, dès le 28 octobre, le rédacteur en chef de *La Victoire* a posé, sans ambages, la question dans ses colonnes pour savoir si les pouvoirs publics avaient l'intention d'organiser un jubilé officiel afin de rendre un hommage national à ce grand homme qui, vivant avec noblesse à l'écart, n'avait jamais reçu la moindre politesse de ses contemporains.

La célébration de cet anniversaire a pris tout à coup la dimension d'un événement majeur.

Qu'y a-t-il à dire de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme que rien au monde n'intéresse que sa peinture – et aussi son jardin et ses fleurs !

*Claude Monet dans son troisième atelier, Giverny
1910-1926, photographie
© SZ Photo/Knorr+Hirth/Bridgeman Images*

Pour combler cette lacune, le président du Conseil, Georges Leygues, s'est proposé de l'honorer de sa présence, en se faisant accompagner du sénateur André Berthelot. Mais l'émissaire chargé de lui annoncer leur venue a tout simplement été éconduit par le grand peintre. La maison rose restera close pour les représentants de la nation, seuls la famille et les amis ont été conviés.

« Les quatre-vingts ans du plus grand paysagiste français », a titré *Le Petit Niçois*. Quant à *L'Intransigeant*, il a souligné fort à propos que « l'État ne fit jamais une commande à Claude Monet, et qu'il ne sut point en temps utile et convenable lui rendre les honneurs officiels ».

Je suis vieux et vis retiré. J'ai horreur de la réclame, des interviews et de tout ce qui y ressemble. L'on peut parler et discuter de mes œuvres, mais ma vie ne regarde personne. Je ne suis pas un grand peintre, ni un grand poète. Je sais seulement que je fais ce que je peux pour exprimer ce que j'éprouve devant la nature !

Mais comme l'écrira plus tard son vieil ami Clemenceau : « Monet doutait de lui-même. N'est-ce pas dire où il mettait le succès ? » Et d'ajouter : « Il ne voulut jamais rien connaître des joies factices de la renommée. »

Après toutes ces années pendant lesquelles il a souffert du mépris des institutions, l'Institut de France va le solliciter quelques mois plus tard pour qu'il devienne membre de l'Académie des beaux-arts. Ce jour-là, il sourira dans sa barbe, en pensant à Rodin qui avait accepté cet ultime honneur avant lui et qui était passé de vie à trépas la veille du scrutin. Inutile de tenter le sort, il refusera poliment.

Près de lui, sont posés sur une petite table, sa palette aux couleurs mélangées, ses boîtes de pastels et ses précieux pinceaux dressés en bouquet dans un pot en grès vernissé à large col. L'odeur de l'huile d'œillette imprègne l'atmosphère. L'éclairage zénithal diffuse une lumière froide qui donne l'impression que l'aurore va se prolonger jusqu'au bout du jour. Cette absence de clarté s'ajoute à l'opacité de ses yeux frappés par la cataracte depuis maintenant dix ans. Une décennie de lutte contre ce handicap irréversible, qui l'a plongé lentement dans la nuit, lui le magicien de la lumière dont Cézanne disait : « Un œil... mais, bon Dieu, quel œil ! »

Il enrage.

Plus que jamais et malgré ma pauvre vue, j'ai besoin de peindre sans cesse !

À l'issue de cet ultime combat, va naître un chef-d'œuvre sans équivalent qui marquera à jamais l'histoire de l'art et celle de son exposition.

En dépit de son infirmité, il doit achever à tout prix ses « Grandes Décorations » des *Nymphéas*. Un vibrant hommage à la victoire de 1918 qu'il a décidé de donner à l'État.

En 1918, j'étais à la veille de terminer deux panneaux décoratifs que je voulais signer du jour de la Victoire pour en faire don à l'État. Pour cela, je me suis adressé à Clemenceau pour qu'il soit mon intermédiaire. C'était peu de chose, mais c'était la seule manière que j'avais de prendre part à la victoire. Je lui ai dit que je désirais que ces deux panneaux soient placés au musée des Arts décoratifs. Depuis, il m'a convaincu de faire un don plus important, – de quoi remplir deux salles de nymphéas !

Pour l'inciter à accepter sa proposition, il lui a dit : « J'obtiendrai les crédits nécessaires. J'ai fait nommer Paul Léon à la direction des Beaux-Arts, il m'est acquis. On va aménager pour vous un superbe pavillon. Vous allez rencontrer l'architecte Léon Bonnier qui a la confiance de l'État et de la Ville de Paris. Il va savoir vous dessiner vos salles elliptiques ! »

Comme promis, le Tigre a obtenu ce qu'il voulait, après des mois de tractations il a convaincu toutes ces vieilles barbes de la République et ces messieurs des Beaux-Arts de l'intérêt pour la France d'honorer de son vivant l'un des plus grands artistes de son temps que le monde lui envie. Après tant d'années d'incertitude et de lutte, enfin la reconnaissance et la gloire.

Au bout d'un moment, un frissonnement imperceptible parcourt sa vieille charpente engourdie par l'immobilité. Un cillement anime ses paupières closes, puis il sort insensiblement de son demi-sommeil et s'étire comme un gros chat repu. À travers le brouillard de son regard blessé, il discerne peu à peu l'envolée colorée de quelques nymphéas sur l'une de ses toiles en voie d'achèvement.

Ah ! Comme c'est difficile de peindre ! Je n'ai plus longtemps à vivre il me faut consacrer tout mon temps à la peinture, avec l'espoir d'arriver enfin à faire quelque chose de bien, à me satisfaire si possible.

CADIS JARDIN

La maison et le jardin de Claude Monet à Giverny, juin 2006
© Louis Monier / Bridgeman Images

Maison et jardin de Claude Monet, Giverny, 1992
 Jacqueline Guillot
 © akg-images/CDA/Guillot

Selon son habitude, il allume une cigarette Caporal rose et tire dessus goulûment pour y puiser le stimulus qui lui fait défaut. L'absorption de cette première bouffée matinale lui déclenche une violente quinte de toux et il retrouve difficilement son souffle. L'alerte passée, il laisse vagabonder ses pensées pour oublier l'heure et le temps. Au bout d'un moment, il se lève pour arpenter en silence sa vaste tanière.

Il se rappelle son arrivée au pays avec Alice et les enfants, au printemps 1883, après leur bref séjour à Poissy où il ne s'était pas plu. Dès le 15 avril il avait écrit à Durand-Ruel : « Une fois installé, j'espère faire des chefs-d'œuvre, car le pays me plaît beaucoup ! »

Dans une autre lettre adressée à son ami Théodore Duret, il avait confirmé cette première impression : « Je suis dans le ravissement, Giverny est un pays splendide pour moi ! »

Claude Monet dans son jardin, Giverny, 1908
 Paris, bibliothèque des Arts décoratifs
 © Archives Charmet/Bridgeman Images

Alice avait été tout aussi enthousiaste que lui : « Il y a des bois entiers de lilas et de genêts, le pays est encore plus beau qu'à Vétheuil ! » avait-elle confié à un ami.

Pour sa part, il avait eu tout de suite le coup de foudre pour ce petit village d'à peine trois cents âmes, niché entre les coteaux, sur la ligne de chemin de fer reliant Pacy-sur-Eure à Gisors.

Dès son arrivée, il avait repéré cette grande maison à l'air embourgeoisé avec son jardin ceint de hauts murs qui semblait l'attendre, sise au lieu-dit du Pressoir. Il l'avait louée sans hésiter au père Singeot. Elle lui était destinée. Pour preuve, il l'avait achetée sept ans plus tard pour vingt mille francs. Il avait alors quarante-trois ans et avait déjà peint sur le motif près d'un millier de toiles, vibrantes de vie. Il allait y demeurer autant d'années, mais ça, il l'ignorait encore. L'ensemble avait fière

La cuisine, maison de Claude Monet, Giverny
François-Xavier Bouchard
© François-Xavier Bouchard/Artemia/Bridgeman Images

La salle à manger, maison de Claude Monet, Giverny
François-Xavier Bouchard
© François-Xavier Bouchard/Artemia/Bridgeman Images

allure, avec ses deux bâtiments principaux et ses dépendances accompagnées d'un terrain de près d'un hectare, sans vis-à-vis, ni voisins.

Il se souvient du verger aux pruniers rustiques, fleuris comme des bouquets de mariée. Il résonnait de chants d'oiseaux quand ils avaient débarqué tandis qu'en contrebas, du côté de la rivière et du chemin du Roy, un petit train à vapeur s'essouffait en sifflant pour leur souhaiter la bienvenue.

À peine installé, le nouveau locataire avait dû faire un aller et retour à Paris. Un télégramme, reçu le 1er mai, lui avait annoncé le décès, la veille au soir, de son vieil ami Édouard Manet, à la suite d'une amputation due à la gangrène.

Accompagné d'une foule silencieuse, il avait suivi le cortège funèbre en tenant l'un des cordons du poêle, aux côtés d'Émile Zola et de Fantin-Latour. C'est Degas qui avait prononcé son épitaphe en disant : « Il était plus grand que nous le pensions ! »

Six ans après sa mort, Monet avait organisé une souscription nationale pour acquérir son *Olympia* en vue d'en faire don à l'État. Il avait alors sollicité de nombreux artistes pour la plupart de ses amis. Mais, si Fantin-Latour, Degas, Chéret, Puvis de Chavannes, Pissarro, Rodin, Renoir, Lautrec et Caillebotte avaient accepté d'apporter leur contribution financière à ce projet, quelle déception quand Zola l'avait informé par lettre de son refus d'y souscrire : « Manet ira au Louvre, mais il faut que ce soit de lui-même, en pleine reconnaissance nationale de son talent, et non sous cette forme détournée de cadeau, qui sentira quand même la coterie et la réclame. »

Je lui en ai gardé longtemps rancune pour cet abandon inexplicable !

Le 18 mars 1890, il avait remis à Suzanne Manet le montant de la souscription qui s'était élevée à dix-neuf mille quatre cent quinze francs. Elle lui en avait su gré comme en témoignent ces quelques lignes...

« Votre conduite à l'égard de mon mari et de moi a été au-dessus de tout éloge, nos amis communs doivent tous le reconnaître. Vous avez montré le cœur le plus dévoué et généreux qui existe, et je ne pense à vous qu'avec la plus grande reconnaissance... »

L'*Olympia* avait fini par entrer au Louvre en 1907, après dix-sept ans de purgatoire.

Sans perdre de temps, il s'était installé à Giverny du mieux possible, puis avait sillonné la région pour y peindre ses premières toiles aux titres évocateurs : *Maison sur le vieux pont de Vernon, Vue de l'église de Vernon, Paysages à Villez près de Vernon...*

Aidé des enfants, il avait semé des graines potagères et planté ses premières fleurs, avant de rénover par le biais de la couleur seule son nouveau logis. Il avait commencé par couvrir d'ocre rose tous les murs extérieurs et à repeindre en vert les volets gris délavés. À l'intérieur, la cuisine avait été laquée en bleu clair des murs au plafond, pour répondre aux carrelages de Rouen, bleu et blanc, utilisés en décoration murale. La salle à manger peinte en jaune de chrome à deux tons, le petit salon poudré de mauve, tandis que, dans les autres pièces, des couleurs plus acides ou des tons plus pastel dans le goût anglais, avait été choisis pour gommer la tristesse des murs et dynamiser l'ensemble.

Ah ! La tête du peintre en bâtiment, le père Lecanu, quand il l'avait vu composer toutes ces teintes claires et joyeuses, inconnues de lui jusqu'alors ! Jamais il n'aurait pu imaginer qu'on puisse utiliser la couleur avec autant de bonheur dans une maison.

À l'époque, on avait dû drôlement jaser dans les chaumières et le prendre pour un fou. Il faut dire qu'on l'avait toujours à l'œil ; lui, le *horsain*, qui plus est, un artiste !

La singularité de cette famille avait intrigué les villageois dès leur arrivée. Lui le veuf, avec ses deux fils – Jean et Michel – et elle avec ses six enfants. Ils formaient vraiment une bien étrange tribu. Vivre maritalement avec l'épouse de son ancien protecteur et mécène désormais ruiné, Ernest Hoschedé, il y avait bien là de quoi alimenter les ragots les plus inconvenants. Et les mauvaises langues s'en étaient donné à cœur joie.

Il avait bien fallu vivre, avec cette réprobation toujours présente dans le regard des autres. Ce fut souvent difficile, surtout pour sa pauvre Alice qui rêvait tant de respectabilité, elle qui était née dans une famille de la grande bourgeoisie. L'opinion d'autrui, Monet s'en moquait pas mal, car il avait sa peinture.

« Si ceux qui disent du mal de moi, savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage ! », clamait son ami Sacha Guitry.

Alice avait dû attendre le décès d'Ernest, le 18 mars 1891, pour qu'ils puissent enfin légaliser leur liaison en se mariant l'année suivante, l'un et l'autre pour la seconde fois.

Malgré ses problèmes d'argent récurrents, il n'avait pas hésité à entreprendre divers travaux d'aménagement, car il savait qu'au final, son marchand d'art, Durand-Ruel, paierait les factures. De la sorte, il fit aménager un double perron en façade et moderniser la cuisine, quant à la remise, elle fut transformée en salon-atelier.

Cette année-là, il avait peint une trentaine de bouquets de fleurs, sans compter ses fameuses décorations florales destinées à orner les portes du grand salon de l'appartement privé de Durant-Ruel à Paris. Par ailleurs, il avait pu louer un petit arpent de terre à l'embouchure de l'Epte, sur l'île aux Orties, pour y amarrer ses bateaux : deux yoles en acajou, ainsi qu'une norvégienne et son bateau-atelier. Un havre d'inspiration et de quiétude dont il deviendrait un jour l'heureux propriétaire.

Lentement, le vieux maître s'approche d'un guéridon où sont posés des albums de photos. Il en prend un qu'il feuillette d'une main hésitante. Un geste maladroit et il laisse choir quelques fleurs séchées dissimulées entre les pages. Tout à coup, il porte son attention sur un cliché sépia représentant ses enfants, pris à l'époque de leur installation. Les souvenirs affluent, précis comme s'ils dataient d'hier. Arrêt sur image. Émotions face au temps écoulé, soudain réactivé. Il s'assied de nouveau sur le divan et s'abandonne aux jeux de la mémoire et tout remonte à la surface. Images fugaces, sons et parfums familiers. Autant d'évocations si chères à son cœur.

Après un été animé, riche en découvertes, Michel et Jean-Pierre avaient affûté leurs crayons et sorti leurs ardoises pour découvrir l'école communale à la rentrée de septembre. Les six aînés, eux, avaient été mis en pension à Vernon. Jean et Jacques à la pension Dubois et les quatre filles : Marthe, Suzanne, Germaine et Blanche, au pensionnat des sœurs de la Providence.

Quant à Monet – comme on l'appelait si bien à la maison – il était

parti en décembre pour un voyage éclair sur la Riviera, en compagnie de son vieux copain Renoir. Ils s'étaient arrêtés en Ligurie, précisément à Bordighera, dans le golfe de Gênes, à une vingtaine de kilomètres de Menton.

L'un des plus beaux endroits que nous ayons vus dans notre voyage !

Un endroit de rêve avec ses palmiers en faisceaux dressés vers le ciel, ses villas élégantes aux façades miellées et sa végétation luxuriante se détachant sur l'azur et l'émeraude de la Méditerranée.

Là-bas tout est gorge-de-pigeon et flammes-de-punch ; il y règne un ton rose extraordinaire, intraduisible, quant au bleu de la mer et du ciel, impossible à saisir. Comment apprendre à voir ? Comment peindre ce qui ne ressemble à rien ? À quoi ressemble la lumière dans de tels paysages ?

Que d'interrogations ! Que d'exaltation et de désespoir ! Que de difficulté pour traduire cet enchevêtrement végétal et cette orgie de tonalités saturées d'une lumière si dense ! Ce méli-mélo de pourpre, de fuchsia, de mauve, de saphir, d'outremer, d'ardoise, de fauve, de topaze, de safran, d'amarante, de carmin, d'orangé, de cinabre, de brique, de garance, d'incarnat, de jade, de sinople et de terre de Siègne brûlée. Un vrai feu d'artifice !

La lumière du Sud lui avait rappelé l'Algérie d'autrefois, du temps de son service militaire.

Quand je suis revenu à Bordighera au début de l'année suivante, j'ai constaté qu'il faudrait une palette de diamants et de pierreries pour traduire sur la toile tous ces paysages flamboyants. Malgré tous ces obstacles, j'ai pu tout de même broser plus de quarante-cinq études...

Autant de témoignages de sa passion solaire.

Durant son séjour dans la vieille cité ligurienne, il était descendu à la Pension anglaise afin de protéger sa tranquillité, après un premier séjour dans un hôtel envahi par les Allemands et les Anglais qui s'étaient révélés insupportables.

C'est fou ce que le jargon des Allemands est pénible, vous ne trouvez pas ?

Par la suite, il s'était installé pour quelque temps dans la villa des Moreno dont il avait fait la connaissance grâce à un ancien ami d'Ernest Hoschedé. Ils possédaient une merveilleuse demeure entourée d'un jardin paradisiaque comme il les aimait tant.

Jardin à Bordighera, impression du matin, 1884
Huile sur toile, 65,5 x 81,5 cm
Saint-Petersbourg, musée de l'Ermitage
Wikimedia commons

Ces palmiers me faisaient damner ; les motifs étaient extrêmement difficiles à prendre... quant au bleu de la mer et du ciel, c'était impossible !

Son hôtesse s'était montrée charmante. Maladroitement, il avait eu tort d'en parler spontanément à Alice dans une de ses lettres quotidiennes. Que n'avait-il pas dit ? De rage, sa destinataire avait déchiré le feuillet et en avait profité pour lui faire mille reproches, le menaçant d'une séparation. Cependant, elle avait trouvé tout à fait normal que son mari, avec lequel elle était séparée de corps et de biens depuis si longtemps, vienne lui rendre visite à Giverny pour fêter son anniversaire. Monet en avait été éprouvé et avait beaucoup regretté de ne pas être là lors de ces retrouvailles conjugales.

En octobre 1908, il avait eu l'occasion de retourner en Italie, plus précisément à Venise, en compagnie d'Alice, bien qu'elle fût alors très fatiguée, le visage déjà marqué par les stigmates de la terrible maladie qui l'emporterait au bout d'une longue agonie, trois ans plus tard.

« Je ne ferai que quelques petites toiles de Venise, pour en garder le souvenir ! » avait-il lancé avant de partir de Vernon pour la Cité des doges où ils devaient séjourner plus de deux mois.

Depuis des semaines, il n'était pas parvenu à peindre la moindre toile tant il se sentait impuissant, sans énergie créatrice.

Mrs Curtis, une parente du peintre John Sargent avec lequel il entretenait une relation amicale, les avait invités à s'installer au Palazzo Barbaro, situé sur le Grand Canal. Mais ils l'avaient quitté rapidement, lui préférant le confort plus moderne du Grand Hotel Britannia avec sa vue imprenable sur la lagune et l'île de San Giorgio Maggiore.

Le temps passa et son désir de peindre tardait à revenir. Il se décourageait d'avance devant la tâche à accomplir, la percevant comme une épreuve insurmontable. Il avait bien essayé de partager son angoisse de la toile blanche avec Alice, toujours attentive à ses états d'âme, mais en vain.

Venise était vraiment « inrendable » en peinture ! Et puis je me sentais bien trop vieux pour peindre d'aussi belles choses.

En effet, comment saisir cette lumière diaphane qui semblait se dissoudre entre le ciel et l'eau ? Comment capter ces palais couleur de brique et de lichen qui paraissaient flotter le long du Grand Canal ?