Maillol

La escultura pura

Manolo

Maillol

La escultura pura

Manolo

GALERÍA

Leandro Navarro

08.01 → 20.02.2026

ARTUR RAMON ART

BARCELONA 1911

26.03 → 29.05.2026

DINA VIERNY

September → October, 2026

13
Maillol – Manolo.
Pure Sculpture | La escultura pura | La sculpture pure

30
Exhibited Artworks | Obras expuestas | Œuvres exposées

106
Chronologies | Cronologías | Chronologies

Foreword

(En)

For Àlex Susanna, in memoriam

The exhibition we present is the result of our shared commitment. Our mutual friend Àlex Susanna wished to organize an exhibition bringing together two artists he greatly admired, Maillol and Manolo, both of whom he had studied and to whom he had devoted sustained intellectual attention throughout his career. He sought to bring together two friendly galleries: on the one hand, Dina Vierny, without whom it would be impossible to preserve and represent the legacy of Aristide Maillol, and on the other, Artur Ramon Art, which has promoted the work of Manolo for decades. The project is further enriched by the participation of the Leandro Navarro Gallery in Madrid, a reference in the field of the historical avant-garde and a gallery that has always shown a deep interest in modern classical sculpture.

Today, we present the project Àlex dreamed of, one that an unexpected illness prevented him from seeing realized during his lifetime. We do so in tribute to his endearing personality and as a testament to our sincere friendship.

Prefacio

(Es)

Para Àlex Susanna, in memoriam

La exposición que presentamos es fruto de nuestro compromiso. Nuestro amigo común Àlex Susanna deseaba organizar una exposición que reuniera a dos artistas a los que estimaba profundamente, Maillol y Manolo, ambos objeto de su estudio y de una atención intelectual sostenida a lo largo de toda su trayectoria.
Quería poner en contacto a dos galerías amigas: por un lado, Dina Vierny, sin la cual sería imposible preservar y representar el legado de Aristide Maillol, y por otro, Artur Ramon Art, que promueve la obra de Manolo desde hace décadas. Al proyecto se suma la galería Leandro Navarro de Madrid, una referencia en el ámbito de la vanguardia histórica y que siempre se ha interesado por la escultura clásica moderna.
Hoy presentamos el proyecto con el que Àlex soñaba y que una enfermedad inesperada le impidió ver realizado en vida. Lo hacemos como homenaje a su entrañable personalidad y como testimonio de nuestra sincera amistad.

Préface
(Fr)

Pour Àlex Susanna, in memoriam

L'exposition que nous présentons est le fruit de notre engagement. Notre ami commun Àlex Susanna souhaitait organiser une exposition réunissant deux artistes qu'il estimait beaucoup, Maillol et Manolo, qu'il avait tous deux étudiés et auxquels il avait accordé son attention intellectuelle au long de sa carrière. Il voulait mettre en contact deux galeries amies. D'une part, Dina Vierny, sans laquelle il serait impossible de préserver et de représenter l'héritage d'Aristide Maillol et, d'autre part, Artur Ramon Art, qui promeut l'œuvre de Manolo depuis des décennies. Au projet s'ajoute la galerie Leandro Navarro de Madrid, une référence en ce qui concerne l'avant-garde historique et qui s'est toujours intéressée à la sculpture classique moderne. Nous proposons aujourd'hui le projet dont Àlex rêvait et qu'une maladie inattendue l'a empêché de voir aboutir de son vivant. Nous le faisons en hommage à sa personnalité attachante et en témoignage de notre amitié sincère.

Maillol–Manolo.
Pure Sculpture

(En)

"Maillol, a native of Banyuls, is one of the most sincere artists of our time and one of the greatest sculptors of our age."

Manolo Hugué
Josep Pla, *Vida de Manolo* (1929)

A landslide can trigger an earthquake. A similar phenomenon occurs on 28 June 1914, when the assassination of Archduke Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian Empire, and his wife Archduchess Sophie in Sarajevo unleashes the First World War—an event that changes the paradigms of the modern world and initiates one of the most devastating centuries in the history of humanity. During these years, the seed of dystopia is planted, a word now in vogue, which is nothing other than the premonition that, contrary to utopia, things can be worse—much worse.

Although the war carries a disturbing message akin to the most radical possibilities of art, the consequences of the carnage have immediate effects on culture. In 1914, Thomas Mann writes: "The war. We felt purified, liberated; we felt an immense hope." A few years later, in two of his most famous novels, *The Magic Mountain and Doctor Faustus*, Mann not only renounces war but portrays a Europe plunged into collective depression. A psychosis, indeed, that affects art and gives rise to surrealism—as a nightmare born on the battlefield—and to expressionism—as the cry of a man without God or future.

Many citizens are forced to change their lives overnight. Many men are sent to the front, where they die or return mutilated. Many women and children struggle between nostalgia and disappointed hope. Artists who have sought refuge in Paris at the beginning

of the century—when the city is the epicenter of global creativity—are forced into exile, turning art into a barrier against the ignominy of war. Some find refuge in the Midi, forming a small community near the Mediterranean, in towns such as Collioure or Céret.

If Aristide Maillol (1861–1944) and Manolo Hugué (1872–1945) may have met in Paris, they draw even closer during the war, when both are in the Pyrénées-Orientales: Maillol in Banyuls and Manolo in Céret, towns separated by barely forty kilometers as the crow flies. Their mutual friend, the magistrate, writer, and poet Pierre Camo (1877–1974), a native of Céret, recounts several of their encounters, with Maillol often visiting the artists of Céret and Manolo traveling to Banyuls to visit the Maillols: "He [Maillol] was with Manolo, with Terrus, with Séverac. [1914–1915]."

Camo also recalls the exhibition of Étienne Terrus (1857–1922) in Perpignan at the end of 1912: "Maillol honored him by showing beside him a lead cast of his bas-relief, *Le Désir* [...] I went to the opening, accompanied by Manolo. I was eager to see Maillol again. This *Désir*, in which a powerful and pure sensual voluptuousness is expressed, delighted Manolo and me."

He evokes a subsequent stay: "Maillol, accompanied by his wife, came to spend Christmas with my family [1912]. The organ at Midnight Mass was played by Déodat de Séverac, who, from the *Te Deum* onward, magnificently displayed the richness of his musical gifts. At the *Gloria*, the song of the nightingale burst forth, which local tradition associates with the birth of the Savior; it is produced by gargling water in a small earthenware vessel through which one blows. A peasant voice, at the Elevation, slow and dragging like a plow, intoned the old Catalan Christmas carol *El Cant dels Ocells*, which had the power to enchant Séverac. Maillol emerged from this like a delighted child. The rest of the time was spent in the company of the musician and Manolo, the only representatives of art in my hometown at that moment."

Maillol does not fail to ask the writer to convey greetings to his friend: "Give my regards to your parents and to Manolo" (letter of 24 January 1916). Years later, on 8 January 1933, Maillol writes again: "I have beside me the photograph of your bust by Manolo." Camo later recalls, in 1946: "With what emotion did I cross, two years before his death, the threshold of the house in Banyuls and sit again at the table where, so many times, Matisse and Marquet, Gimond and Manolo, Terrus and Daniel de Monfreid, Lafargue and Déodat de Séverac had taken their places!"

Maillol is eleven years older than Manolo and is French. These biographical elements are essential to understanding Manolo's admiration for the master of Banyuls and his

influence upon him. Both share a classical ideal and a landscape: a return to ancient rigor and to the earth in the shadow of the Canigou. Both pursue the same goal: the search for a pure, essential sculpture, without rhetoric or artifice, far from narrative excess. To understand this process of purification, one might say, in summary, that Maillol moves beyond Rodin, while Manolo moves beyond Catalan Art Nouveau. In other words, they flee the undulating forms of the fin de siècle to rediscover the Mediterranean—its light, its order, and its proportions—as the driving force of the creative act.

Woman is one of their favored themes, the nude female body being perceived as an ideal of perfection, a symbol of harmony and eternity. Their approaches, however, differ markedly, as we shall see. Both work in stone, bronze, and terracotta.

Maillol and Manolo are self-taught sculptors who come late to sculpture: the former after wood carving, the latter after jewelry-making, under the guidance of Paco Durrio, a disciple of Gauguin. Introduced to the Nabis through Gauguin, Maillol is a friend of Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, and Maurice Denis, who regard him as a "classical primitive." He is in fact far more than that: a complete artist who combines painting and drawing, ceramics and tapestry, even though, from 1900 onward, due to an eye illness, he devotes himself exclusively to sculpture. From then on, he develops an obsession with the female body that never leaves him until the end of his life. He creates a prototype of woman with voluptuous forms typical of Roussillon, overflowing with health, a symbol of joie de vivre. The fullness of volumes closes in upon a smooth sculpture with restrained contours, where the artist's hand is not perceptible, in stark contrast to Rodin's multiple profiles. Expression arises from the roundness of the silhouette, while the face is most often inexpressive, devoid of emotion—here again resembling Manolo.

Aristide Maillol and Manolo Hugué embody the classical approach of the first avant-garde, a decision grounded in a return to archaic Greek order, to the origins of sculpture. While Manolo is briefly tempted by cubism in his early stone carvings made in Céret, Maillol always remains faithful to a primitive and organic idea of sculpture in a world that no longer turns toward God but toward nature. The search for beauty in Maillol and Manolo is rooted in the study of the human body, in the exploration of the beauty of forms, and in an understanding of their architectural meaning. Manolo and Maillol are singular islands, unique within the vast ocean of currents that traverse the twentieth century.

In his confession to Josep Pla in *Vida de Manolo*, Manolo says: "Maillol spent the entire war sculpting women's thighs and buttocks. This is of such importance that, in my opinion, it would suffice to demonstrate that Maillol is a great man." Strictly speaking, Maillol is a sensual man, to use the terms of the last exhibition curated by our friend

Àlex Susanna at the Dina Vierny Gallery. Maillol is a hedonist who approaches the female body through eroticism, which is nothing other than sex filtered through culture. Manolo's approach, by contrast, is more cautious, perhaps even modest—not erotic, but more innocent or primitive.

In fact, there is no known portrait of Manolo drawn or sculpted by Maillol. By contrast, we know of a drawn portrait of Maillol (1928–1945) that Manolo gave to the gallerist Montserrat Isern. It is an ink caricature exaggerating his long beard. Another very small caricature (*Portrait d'Aristide Maillol*, 1924–1925, ink and watercolor on cardboard, 17.5 × 14 cm. Mas Manolo, Caldas de Montbuy) delights by the strangeness of its composition: the artist is shown in left profile, wearing coat and hat, flanked by a flower on the right as large as himself, like a counterpart. The white terracotta sculpture presented in this exhibition, from the collection of the sculptor Josep Maria Subirachs, is a more idealized portrait of the master of Banyuls, whom Manolo immortalizes as a classical philosopher.

The exhibition brings together a selection of sculptures and drawings by Maillol and Manolo. Sculpture is at its center, and the drawings are always connected to it—sometimes as preparatory studies, sometimes as suggestions for projects. We have deliberately set aside paintings, as they form an independent group not always linked to sculpture. Certain works engage in a particularly strong dialogue, such as *Femme vêtue assise*, a bronze by Maillol from 1925, which is almost the twin of *Femme allongée* sculpted by Manolo in the same years. Or *Les Porteuses d'eau*, a terracotta relief by Maillol from 1898, which closely resembles Manolo's *Deux femmes* from 1924. Here, the works seem to have been cast from the same mold.

Other relationships are less formal but equally profound, such as the one established between Manolo's *Danse de Salomé*, a terracotta relief, and Maillol's *Couple*, a bronze from 1896: both capture the tension between man and woman through dance, but each in its own way. In Maillol, there are amorous preliminaries; in Manolo, a woman dances so that a man may be beheaded. The Mediterranean appears in many works, to the point that some even bear the name of our sea, such as Maillol's *Étude pour Méditerranée* (1904–1905), which could be the sister of Manolo's *Femme se coiffant*.

Maillol's drawings, whether in pencil or red chalk, suggest the illusion of forms modeled by shadow and light. Manolo's ink or pencil drawings, by contrast, possess the roundness of his sculptures.

Maillol and Manolo: two names, two men seeking to represent the beauty of the world, woman as a symbol, through works rooted in archaic Greek lineage that explore planar

surfaces and the force of gesture immortalized in bronze or clay. Before cubism influences sculpture, these two men, born of the same ideal, write one of the most beautiful and significant pages in the history of classical sculpture. Josep Pla, in his book *Homenots*, bears witness to the elder's appreciation of the younger: "Maillol always took account of Manolo's fineness of spirit, and he knew how to understand what was substantial and real beneath his delirious picturesqueness."

"Maillol, originario de Banyuls, es uno de los artistas más sinceros de nuestro tiempo y uno de los más grandes escultores de nuestra época."

Manolo Hugué
Josep Pla, *Vida de Manolo* (1929)

Un deslizamiento de tierra puede provocar un terremoto. Un fenómeno similar ocurre el 28 de junio de 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio austrohúngaro, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo, desencadena la Primera Guerra Mundial—un acontecimiento que cambia los paradigmas del mundo moderno e inaugura uno de los siglos más devastadores de la historia de la humanidad. Durante estos años, se siembra la semilla de la distopía, una palabra hoy en boga, que no es más que el presentimiento de que, a diferencia de la utopía, las cosas pueden empeorar—mucho.

Aunque la guerra lleva un mensaje perturbador similar a lo más radical que el arte puede ofrecer, las consecuencias del conflicto tienen efectos inmediatos sobre la cultura. En 1914, Thomas Mann escribe: "La guerra. Nos sentimos purificados, liberados; sentimos una inmensa esperanza." Unos años más tarde, en dos de sus novelas más famosas, *La montaña mágica* y *Doctor Faustus*, Mann no solo renuncia a la guerra, sino que retrata una Europa sumida en una depresión colectiva. Una psicosis, de hecho, que afecta al arte y da origen al surrealismo—como una pesadilla nacida en el campo de batalla—y al expresionismo—como el grito de un hombre sin Dios ni futuro.

Muchos ciudadanos se ven obligados a cambiar de vida de la noche a la mañana. Muchos hombres son enviados al frente, donde mueren o regresan mutilados. Muchas mujeres y

niños luchan entre la nostalgia y la esperanza frustrada. Los artistas que buscan refugio en París a comienzos de siglo—cuando la ciudad es el epicentro de la creatividad mundial—se ven forzados al exilio, convirtiendo el arte en una barrera contra la ignominia de la guerra. Algunos encuentran refugio en el Midi, formando una pequeña comunidad cerca del Mediterráneo, en pueblos como Collioure o Céret.

Si Aristide Maillol (1861–1944) y Manolo Hugué (1872–1945) tal vez se encuentran en París, se acercan aún más durante la guerra, cuando ambos se hallan en los Pirineos Orientales: Maillol en Banyuls y Manolo en Céret, localidades separadas por apenas cuarenta kilómetros en línea recta. Su amigo común, el magistrado, escritor y poeta Pierre Camo (1877–1974), natural de Céret, relata varios de sus encuentros, con Maillol visitando a menudo a los artistas de Céret y Manolo desplazándose a Banyuls para ver a los Maillol: "Él [Maillol] estaba con Manolo, con Terrus, con Séverac. [1914–1915]."

Camo también recuerda la exposición de Étienne Terrus (1857–1922) en Perpiñán a finales de 1912: "Maillol le hizo el honor de mostrar junto a él un molde de plomo de su bajorrelieve, *Le Désir* [...] Fui a la inauguración, acompañado por Manolo. Tenía muchas ganas de ver a Maillol de nuevo. Este *Désir*, en el que se expresa con tanta fuerza y pureza una voluptuosidad sensual, nos encantó a Manolo y a mí."

Evoca una estancia posterior: "Maillol, acompañado de su esposa, vino a pasar la Navidad con mi familia [1912]. El órgano de la misa de medianoche lo toca Déodat de Séverac, quien, desde el *Te Deum*, manifiesta magníficamente la riqueza de sus dones musicales. En el *Gloria* estalla el canto del ruiseñor, que la tradición local asocia con el nacimiento del Salvador; se produce haciendo burbujear agua en un pequeño recipiente de barro por el que se sopla. Una voz campesina, en la Elevación, lenta y arrastrada como un arado, entona el viejo villancico catalán *El Cant dels Ocells*, que tiene el poder de encantar a Séverac. Maillol sale de allí como un niño encantado. El resto del tiempo lo pasa en compañía del músico y de Manolo, los únicos representantes del arte, en mi ciudad natal en ese momento."

Maillol no deja de pedir al escritor que salude a su amigo: "Da recuerdos a tus padres y a Manolo" (carta del 24 de enero de 1916). Años después, el 8 de enero de 1933, Maillol vuelve a escribir: "Tengo a mi lado la foto de tu busto por Manolo." Camo recuerda más tarde, en 1946: "¡Con qué emoción crucé, dos años antes de su muerte, el umbral de la casa de Banyuls y me senté de nuevo en la mesa donde, tantas veces, se habían sentado Matisse y Marquet, Gimond y Manolo, Terrus y Daniel de Monfreid, Lafargue y Déodat de Séverac!"

Maillol es once años mayor que Manolo y es francés. Estos elementos biográficos son esenciales para entender la admiración de Manolo por el maestro de Banyuls y su influencia sobre él. Ambos comparten un ideal clásico y un paisaje: un retorno a la rigidez antigua y a la tierra a la sombra del Canigó. Ambos persiguen el mismo objetivo: la búsqueda de una escultura pura, esencial, sin retórica ni artificio, lejos del exceso narrativo. Para entender este proceso de depuración, podría decirse, en resumen, que Maillol supera a Rodin y Manolo supera el Art Nouveau catalán. En otras palabras, huyen de las formas ondulantes del fin de siglo para reencontrar el Mediterráneo—su luz, su orden y sus proporciones—como motor del acto creativo.

La mujer es uno de sus temas favoritos, el cuerpo femenino desnudo percibido como un ideal de perfección, símbolo de armonía y eternidad. Sus enfoques, sin embargo, difieren notablemente, como veremos. Ambos trabajan la piedra, el bronce y la terracota.

Maillol y Manolo son autodidactas que llegan tarde a la escultura: el primero tras la talla en madera, el segundo tras la joyería, bajo la guía de Paco Durrio, discípulo de Gauguin. Introducido a los Nabis a través de Gauguin, Maillol es amigo de Pierre Bonnard, Édouard Vuillard y Maurice Denis, quienes lo consideran un "primitivo clásico." Es, de hecho, mucho más: un artista completo que combina pintura y dibujo, cerámica y tapicería, aunque, desde 1900, debido a una enfermedad ocular, se dedica exclusivamente a la escultura. Desde entonces desarrolla una obsesión por el cuerpo femenino que no lo abandona hasta el final de su vida. Crea un prototipo de mujer con formas voluptuosas típicas del Rosellón, rebosante de salud, símbolo de la joie de vivre. La plenitud de los volúmenes se cierra en una escultura lisa, de contornos contenidos, donde la mano del artista no es perceptible, en marcado contraste con los múltiples perfiles de Rodin. La expresión surge de la redondez de la silueta, mientras que el rostro suele ser inexpresivo, sin emoción, y en esto se parece también a Manolo.

Aristide Maillol y Manolo Hugué representan el enfoque clásico de la primera vanguardia, una decisión basada en el retorno al orden griego arcaico, a los orígenes de la escultura. Mientras Manolo se siente tentado por el cubismo en sus primeras esculturas de piedra talladas en Céret, Maillol permanece fiel a una idea primitiva y orgánica de la escultura en un mundo que ya no se vuelve hacia Dios sino hacia la naturaleza. La búsqueda de la belleza en Maillol y Manolo se establece en el estudio del cuerpo humano, en la exploración de la belleza de las formas y en la comprensión de su sentido arquitectónico. Manolo y Maillol son islas singulares, únicas en el vasto océano de corrientes que atraviesan el siglo XX.

En su confesión a Josep Pla en *Vida de Manolo*, Manolo dice: "Maillol pasó toda la guerra esculpiendo muslos y glúteos de mujer. Esto tiene tal importancia que, en mi opinión, basta para demostrar que Maillol es un gran hombre." Estrictamente hablando, Maillol

es un hombre sensual, para usar los términos de la última exposición de nuestro amigo Àlex Susanna en la galería Dina Vierny. Maillol es un hedonista que aborda el cuerpo femenino a través del erotismo, que no es más que el sexo filtrado por la cultura. El enfoque de Manolo, por el contrario, es más prudente, quizás incluso modesto—no erótico, sino más inocente o primitivo.

De hecho, no se conoce ningún retrato de Manolo dibujado o esculpido por Maillol. En cambio, se conoce un retrato dibujado de Maillol (1928–1945) que Manolo regaló a la galerista Montserrat Isern. Es una caricatura a tinta que exagera su larga barba. Otra caricatura muy pequeña (*Portrait d'Aristide Maillol*, 1924–1925, tinta y acuarela sobre cartón, 17.5 × 14 cm. Mas Manolo, Caldas de Montbuy) fascina por la extrañeza de su composición: el artista se representa de perfil a la izquierda, con abrigo y sombrero, flanqueado por una flor a la derecha tan grande como él, como un contrapunto. La escultura de terracota blanca que presentamos en esta exposición, procedente de la colección del escultor Josep Maria Subirachs, es un retrato más idealizado del maestro de Banyuls, a quien Manolo inmortaliza como filósofo clásico.

La exposición reúne una selección de esculturas y dibujos de Maillol y Manolo. La escultura es el centro, y los dibujos siempre están relacionados con ella—ya sea como estudios preparatorios o como sugerencias de proyectos. Hemos dejado deliberadamente de lado la pintura, ya que constituye un grupo independiente que no siempre se vincula a la escultura. Algunas obras dialogan particularmente bien, como *Femme vêtue assise*, un bronce de Maillol de 1925, casi gemelo de *Femme allongée* esculpida por Manolo en los mismos años. O *Les Porteuses d'eau*, un relieve en terracota de Maillol de 1898, que se asemeja mucho a *Deux femmes* de Manolo de 1924. Aquí, las piezas parecen haber sido realizadas a partir del mismo molde.

Existen también relaciones menos formales pero igualmente profundas, como la establecida entre *Danse de Salomé* de Manolo, relieve en terracota, y *Couple* de Maillol, bronce de 1896: ambas capturan la tensión entre hombre y mujer a través de la danza, pero cada una a su manera. En Maillol hay preliminares amorosos; en Manolo, una mujer baila para que se corte la cabeza de un hombre. El Mediterráneo aparece en muchas obras, hasta el punto de que algunas llevan incluso el nombre de nuestro mar, como *Étude pour Méditerranée* de Maillol (1904–1905), que podría ser la hermana de *Femme se coiffant* de Manolo.

Los dibujos de Maillol, ya sean a lápiz o sanguina, sugieren la ilusión de formas modeladas por la sombra y la luz. Los dibujos de Manolo, a tinta o lápiz, poseen en cambio la redondez de sus esculturas.

Maillol y Manolo: dos nombres, dos hombres que buscan representar la belleza del mundo, la mujer como símbolo, a través de obras de filiación griega arcaica que exploran superficies planas y la fuerza del gesto inmortalizado en bronce o arcilla. Antes de la influencia del cubismo en la escultura, estos dos hombres, nacidos de un mismo ideal, escriben una de las páginas más bellas y significativas de la escultura clásica de todos los tiempos. Josep Pla, en su obra *Homenots*, da testimonio de la valoración del mayor sobre su joven colega: "Maillol siempre tomaba en cuenta la finura de espíritu de Manolo, y supo comprender lo que había de sustancial y real bajo su delirante pintoresquismo."

Maillol-Manolo.
La sculpture pure
(Fr)

« *Maillol, originaire de Banyuls, est l'un des artistes les plus sincères de notre époque et l'un des plus grands sculpteurs de notre temps.* »

Manolo Hugué
Josep Pla, *Vie de Manolo* (1929)

Un éboulement peut provoquer un tremblement de terre. Un phénomène similaire s'est produit le 28 juin 1914 lorsque l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et de son épouse, l'archiduchesse Sophie, à Sarajevo, a déclenché la Première Guerre mondiale, un événement qui a changé les paradigmes du monde moderne et a initié l'un des siècles les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. C'est au cours de ces années qu'a été plantée la graine de la dystopie, un mot aujourd'hui à la mode, qui n'est rien d'autre que le pressentiment que, contrairement à l'utopie, les choses peuvent être pires, bien pires.

Bien qu'il y ait derrière la guerre un message perturbateur qui s'apparente à ce que l'art peut offrir de plus radical, les conséquences du carnage du conflit ont eu des effets immédiats sur la culture. Thomas Mann écrivait en 1914 : « La guerre. Nous nous sommes sentis purifiés, libérés, nous avons ressenti un énorme espoir ». Quelques années plus tard, dans deux de ses romans les plus connus, *La Montagne magique* et *Le Docteur Faustus*, Mann lui-même ne se contentera pas de renoncer à la guerre, mais dressera le portrait d'une Europe plongée dans une dépression collective. Une psychose, oui, qui affectera l'art et donnera naissance au surréalisme, en tant que cauchemar né au champ de bataille, et à l'expressionnisme, en tant que cri d'un homme sans Dieu ni avenir.

De nombreux citoyens ont été contraints de changer de vie du jour au lendemain. Beaucoup d'hommes ont été déplacés au front où ils sont morts ou bien d'où ils sont revenus mutilés. Et beaucoup de femmes et d'enfants se débattaient entre nostalgie et espoir déçu. Les artistes qui ont trouvé refuge à Paris au début du siècle —alors que la ville était l'épicentre de la créativité mondiale — ont été forcés de s'exiler et de faire de l'art une barrière contre l'ignominie de la guerre. C'est dans le Midi que certains ont trouvé refuge, créant une petite communauté près de la Méditerranée, dans des villes comme Collioure ou Céret.

Si Aristide Maillol (1861-1944) et Manolo Hugué (1872-1945) se sont peut-être rencontrés à Paris ils se sont rapprochés encore davantage dans le cadre de la guerre, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans les Pyrénées-Orientales : Maillol à Banyuls et Manolo à Céret, localités distantes d'une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau. Leur ami commun, le magistrat, écrivain et poète, Pierre Camo (1877-1974), natif de Céret, a rapporté certaines des rencontres entre les deux artistes, Maillol rendant souvent visite aux artistes de Céret, Manolo se déplaçant à Banyuls chez les Maillol : « Il [Maillol] était avec Manolo, avec Terrus, avec Séverac. [1914-1915] ».

Il évoque notamment l'exposition d'Etienne Terrus (1857-1922) à Perpignan, fin 1912 : « Maillol lui fit l'honneur de montrer à côté de lui une fonte en plomb de son bas-relief, *Le Désir* [...] je me rendis au vernissage, en compagnie de Manolo. J'avais hâte de revoir Maillol. Ce *Désir*, où s'exprime avec tant de puissance et de pureté on ne sait quelle volupté sensuelle, nous ravit Manolo et moi. »

Il évoque ce séjour suivant, « Maillol, accompagné de sa femme, vint passer dans ma famille les fêtes de Noël [1912]. L'orgue, à la messe de minuit, était tenu par Déodat de Séverac, qui, dès le *Te Deum*, manifesta magnifiquement la richesse de ses dons de musicien. Au *Gloria* éclata le chant du rossignol, que la tradition locale associe à la naissance du Sauveur ; on l'obtient en faisant gargouiller de l'eau dans un petit récipient de poterie, par le tuyau duquel on souffle. Une voix paysanne, à l'Elévation, et traînante un peu à la façon d'une charrue, entonna le vieux Noël catalan du *Chant des Oiseaux*, qui avait le don de ravir Séverac. Maillol sortit de là comme un enfant charmé. Le reste du temps se passa en compagnie du musicien et de Manolo, seuls représentants de l'art, à ce moment, dans ma ville natale. »

Maillol ne manque pas de solliciter l'écrivain pour saluer son ami : « Donnez le bonjour à vos parents et à Manolo » (lettre du 24 janvier 1916). Des années plus tard, Maillol lui écrit encore, le 8 janvier 1933 : « J'ai à côté de moi la photo de votre buste par Manolo ». Puis Camo se souvient, en 1946 : « Avec quelle émotion ne devais-je pas franchir, à deux

ans de sa mort, le seuil de la maison de Banyuls, et me rasseoir à la table où, tant de fois, avaient pris place Matisse et Marquet, Gimond et Manolo, Terrus et Daniel de Monfreid, Lafargue et Déodat de Séverac ! »

Maillol avait onze ans de plus que Manolo et était français. Ces éléments biographiques sont essentiels pour comprendre l'admiration de Manolo pour le maître de Banyuls et son influence sur lui. Tous deux partagent un idéal classique et un paysage, un retour à la rigueur antique et à la terre à l'ombre du Canigou. Tous deux partent d'un même objectif : la recherche d'une sculpture pure, essentielle, sans rhétorique ni artifice, loin des excès narratifs. Pour comprendre ce processus de purification, nous pourrions dire, en résumé, que Maillol outrepassait Rodin et Manolo l'Art Nouveau catalan. Autrement dit, ils ont fui le mouvement des formes ondoyantes fin-de-siècle pour retrouver la Méditerranée, sa lumière, son ordre et ses proportions comme moteur de l'acte créatif.

La femme est l'un de leurs thèmes de prédilection, le corps féminin nu étant notamment perçu comme un idéal de perfection, symbole d'harmonie et d'éternité. Cependant, leur approche était très différente, comme nous le verrons. Tous deux travaillaient la pierre, le bronze et la terre cuite.

Maillol et Manolo sont des autodidactes venus tardivement à la sculpture : le premier après la sculpture sur bois, et le second après la joaillerie, sous l'égide de Paco Durrio, disciple de Gauguin. Venu aux Nabis par Gauguin, Maillol est l'ami de Pierre Bonnard, d'Edouard Vuillard et de Maurice Denis, qui le considèrent comme un « primitif classique ». Il est en fait bien plus que cela : c'est un artiste complet qui combine la peinture et le dessin, la céramique et la tapisserie, même si, à partir de 1900, à cause d'une maladie des yeux, il se consacre exclusivement à la sculpture. Dès lors, il voue une obsession au corps féminin, qui ne le quittera plus jusqu'à la fin de sa vie. Il crée un prototype de femme aux formes voluptueuses typiques du Roussillon, débordante de santé, symbole de la joie de vivre. La plénitude des volumes se referme sur une sculpture lisse, aux contours limités, où la main de l'artiste n'est pas perceptible, à l'opposé des multiples profils de Rodin. La figure est expressive grâce à la rondeur de sa silhouette, alors que le visage est le plus souvent inexpressif, sans émotion, et en cela elle ressemble aussi à Manolo.

Aristide Maillol et Manolo Hugué représentent l'approche classique de la première avant-garde, une décision fondée sur un retour à l'ordre grec archaïque, aux origines de la sculpture. Si Manolo a été tenté par le cubisme dans ses premières sculptures en pierre taillées à Céret, Maillol est toujours resté fidèle à une idée primitive et organique de la sculpture dans un monde qui ne se tourne plus vers Dieu mais vers la nature. La recherche de la beauté chez Maillol et chez Manolo s'établit dans l'étude du corps humain, dans l'explora-

tion de la beauté des formes, dans la compréhension de leur sens architectural. Manolo et Maillol sont des îles singulières, uniques dans le grand océan des courants qui traversent le XXe siècle.

Dans sa confession à Josep Pla dans *Vida de Manolo*, Manolo lui dit : « Maillol a passé toute la guerre à sculpter des cuisses et des culs de femme. Cela a une telle importance que, à mon avis, ce fait suffirait à démontrer que Maillol est un grand homme ». À proprement parler, Maillol est un homme sensuel, pour reprendre les termes de la dernière exposition de notre ami Àlex Susanna à la galerie Dina Vierny. Maillol est un hédoniste qui aborde le corps féminin par le biais de l'érotisme, qui n'est rien d'autre que le sexe filtré par la culture. En revanche, l'approche de Manolo est plus prudente, peut-être même pudique, et non pas érotique, mais plus innocente ou primitive.

En fait, on n'a pas de portrait de Manolo dessiné ou sculpté par Maillol. En revanche, nous avons connaissance d'un portrait dessiné de Maillol (1928-1945) que Manolo a offert à la galeriste Montserrat Isern. Il s'agit d'une caricature à l'encre qui exagère sa longue barbe. Une autre toute petite caricature (Portrait d'Aristide Maillol, 1924-1925, encre et aquarelle sur carton, 17.5 × 14 cm. Mas Manolo, Caldas de Montbuy) ravit par l'étrangeté de sa composition, l'artiste représenté de profil à gauche, avec manteau et chapeau, flanqué d'une fleur à droite aussi grande que lui, comme un pendant. La sculpture en terre cuite blanche que nous présentons dans cette exposition et qui provient de la collection du sculpteur Josep Maria Subirachs, est un portrait plus idéalisé du maître de Banyuls que Manolo immortalise en philosophe classique.

L'exposition rassemble une sélection de sculptures et de dessins de Maillol et Manolo. La sculpture en est le centre et les dessins y sont toujours liés, parfois à titre préparatoire, parfois comme des suggestions de projets. Nous avons délibérément laissé de côté les peintures, car elles forment un groupe indépendant qui n'est pas toujours lié à la sculpture. Certaines œuvres dialoguent très bien entre elles, comme *Femme vêtue assise*, un bronze de Maillol datant de 1925, qui est presque le jumeau de la *Femme allongée* que Manolo a sculptée dans les mêmes années. Ou encore *Les Porteuses d'eau*, un relief en terre cuite de Maillol datant de 1898, qui ressemble beaucoup aux *Deux femmes* de Manolo de 1924. Ici, les pièces semblent avoir été réalisées dans le même moule.

D'autre part, il existe des relations moins formelles mais très profondes, comme celle qui s'établit entre la *Danse de Salomé* de Manolo, relief en terre cuite, et le *Couple* de Maillol, bronze de 1896 : tous deux capturent la tension entre l'homme et la femme à travers la danse, mais chacun à sa manière. Chez Maillol, il y a des préliminaires amoureux; chez Manolo, une femme qui danse pour qu'on coupe la tête d'un homme. La Méditerranée

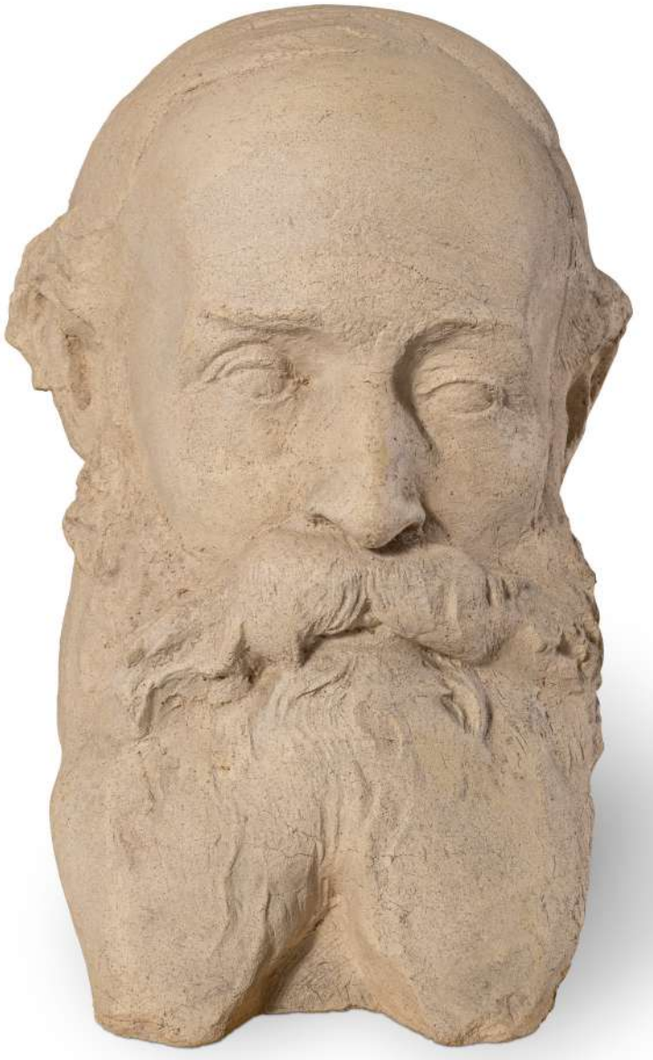
apparaît dans de nombreuses œuvres, à tel point que certaines portent même le nom de notre mer, comme l'*Etude pour Méditerranée* de Maillol, de 1904-1905, qui pourrait être la sœur de la *Femme se coiffant* de Manolo.

Les dessins de Maillol, qu'ils soient au crayon ou à la sanguine, suggèrent l'illusion de formes modelées par l'ombre et la lumière. Les dessins à l'encre ou au crayon de Manolo, en revanche, ont la rotondité de ses sculptures.

Maillol et Manolo : deux noms, deux hommes qui cherchent à représenter la beauté du monde, la femme comme symbole, à travers des œuvres de filiation grecque archaïque qui explorent les surfaces planes et la force du geste immortalisé dans le bronze ou l'argile. Avant l'influence du cubisme sur la sculpture, ces deux hommes, nés d'un même idéal, ont écrit l'une des plus belles et des plus significatives pages de la sculpture classique de tous les temps. Josep Pla, dans son ouvrage *Homenots*, s'est fait le témoin de l'appréciation de l'aîné sur son cadet : « Maillol tenait toujours compte de la finesse d'esprit de Manolo, et il sut comprendre ce qu'il y avait de substantiel et de réel sous son pittoresque délirant. »

Manolo Hugué

Retrat d'Arístides Maillol, 1925
Terracotta | Terre cuite
32 × 21 × 25 cm | 2 5/8 × 8 1/4 × 9 13/16 in.



Aristide Maillol

Femme couchée, 1900
Bronze with brown patina | Bronce con pátina marrón | Bronze avec patine brune
Hauteur | Altura 13 cm | Height 5 1/8 in.

Manolo Hugué

La bacant, 1934
Bronze | Bronce
50 × 80 × 16 cm | 19 11/16 × 31 1/2 × 6 5/16 in.

Aristide Maillol

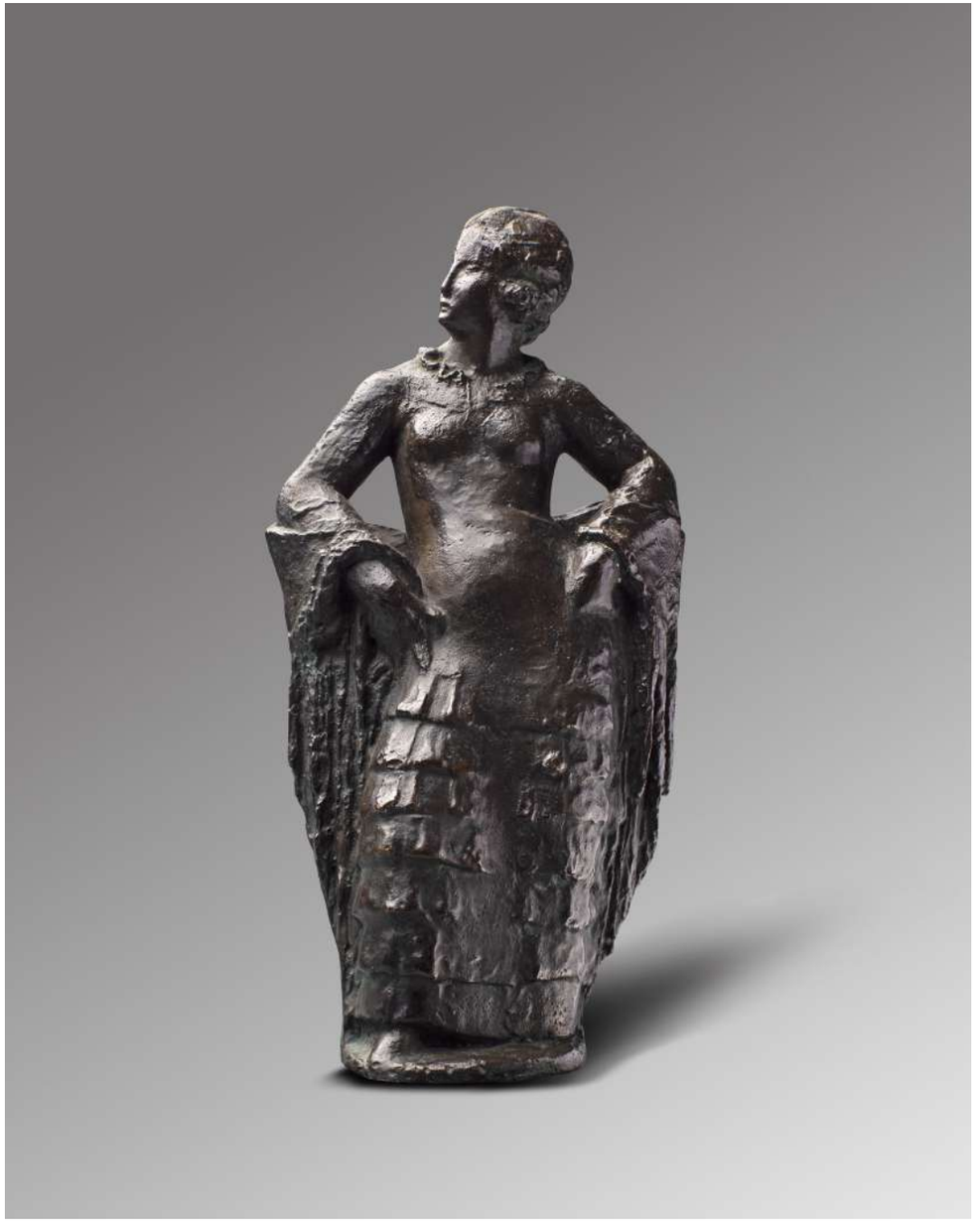
La Bergère, 1896-97
Lead | Plomo | Plomb
Hauteur | Altura 23 cm | Height 9 in.

Aristide Maillol

Pomone à la tunique, circa 1920
Bronze | Bronce
88.9 × 27.9 × 43.2 cm | 35 × 11 × 17 in.

Manolo Hugué

Manola, 1932
Bronze | Bronce
25 × 13 × 8 cm | 9 13/16 × 5 1/8 × 3 1/8 in.

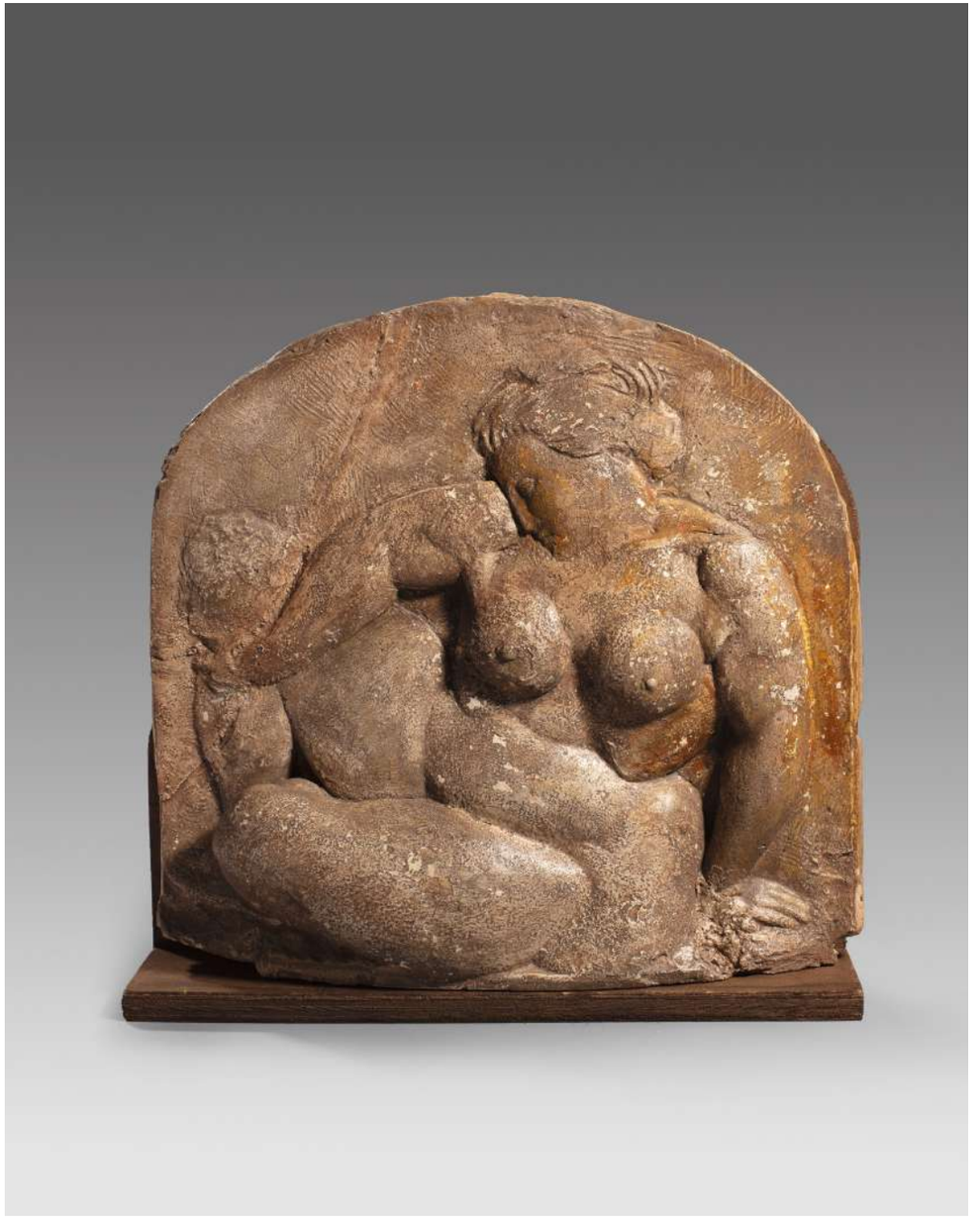


Manolo Hugué

Jeune paysanne, 1919
Terracotta | Terre cuite
26.5 × 15 × 11 cm | 10 7/16 × 5 7/8 × 4 5/16 in.

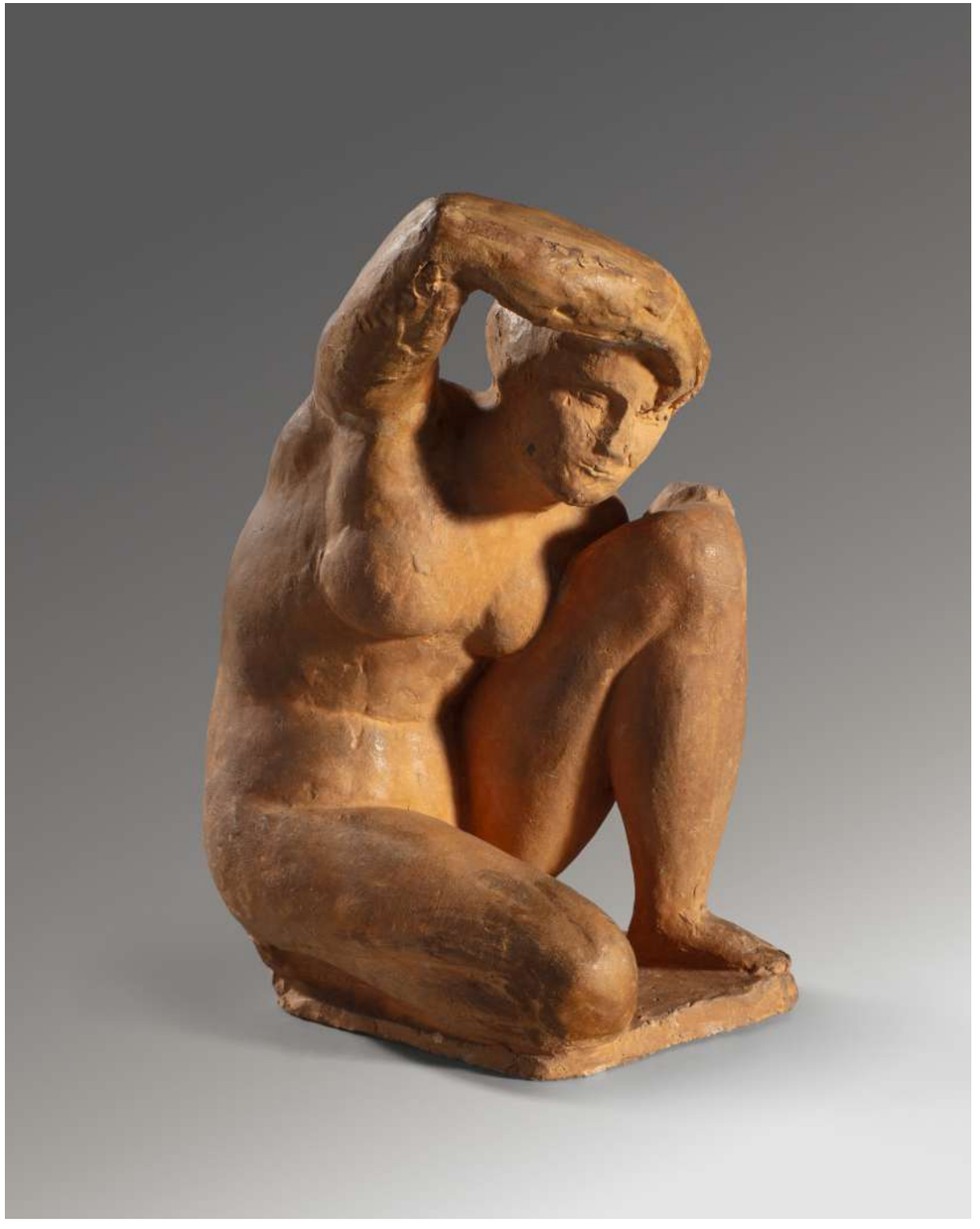
Manolo Hugué

Femme acroupie, 1912
Patinated plaster relief | Relieve de yeso patinado | Relief en plâtre patiné
33.5 × 36 × 7 cm | 13 3/16 × 14 3/16 × 2 3/4 in.



Manolo Hugué

Femme agenouillé, 1919
Terracotta | Terre cuite
19 × 10 × 13 cm | 7 7/16 × 3 15/16 × 5 1/8 in.



Aristide Maillol

Étude pour Méditerranée, 1904-05
Bronze | Bronce
17 × 14 × 12 cm | 6 3/4 × 5 1/2 × 4 3/4 in.

Aristide Maillol

Étude pour Méditerranée, 1923
Bronze | Bronce
18.2 × 13 × 10 cm | 7 1/8 × 5 1/8 × 4 in.

Aristide Maillol

La Pensée (Madame Maillol), 1930
Bronze | Bronce
28 × 15 × 17 cm | 11 × 5 7/8 × 6 3/4 in.

Aristide Maillol

Jeune fille assise à la draperie, 1936
Bronze with green patina | Bronce con pátina verde | Bronze avec patine verte
27 × 10 × 14 cm | 10 5/8 × 4 × 5 1/2 in.

Manolo Hugué

Dona recolzada, 1927
Terracotta | Terre cuite
25 × 31.5 cm | 9 13/16 × 12 3/8 in.

Manolo Hugué

Retrat de Magalí, filla del compositor Déodat de Séverac, 1922
Terracotta | Terre cuite
23 × 22 × 6 cm | 9 1/16 × 8 5/8 × 2 3/8 in.

Aristide Maillol

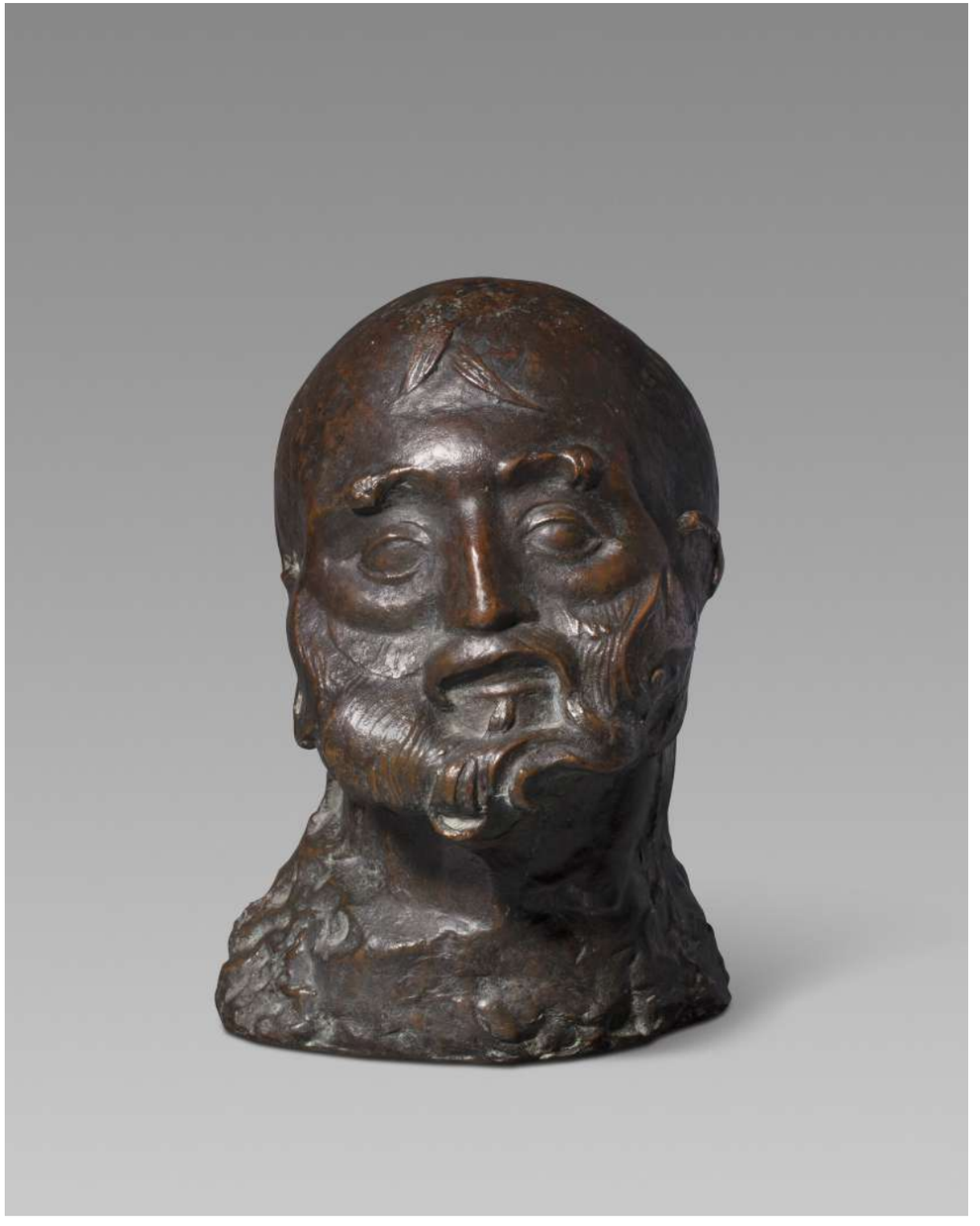
Buste de Vénus à la frange, 1920–28
Bronze | Bronce
43 × 41 × 23.5 cm | 16 7/8 × 16 1/8 × 9 1/4 in.

Manolo Hugué

Tête d'homme, 1908

Bronze | Bronce

17.5 × 12 × 13 cm | 6 7/8 × 4 3/4 × 5 1/8 in.



Manolo Hugué

Retrat de Pierre Saque, 1919
Terracotta | Terre cuite
24 × 16 × 18 cm | 9 7/16 × 6 5/16 × 7 1/16 in.

Manolo Hugué

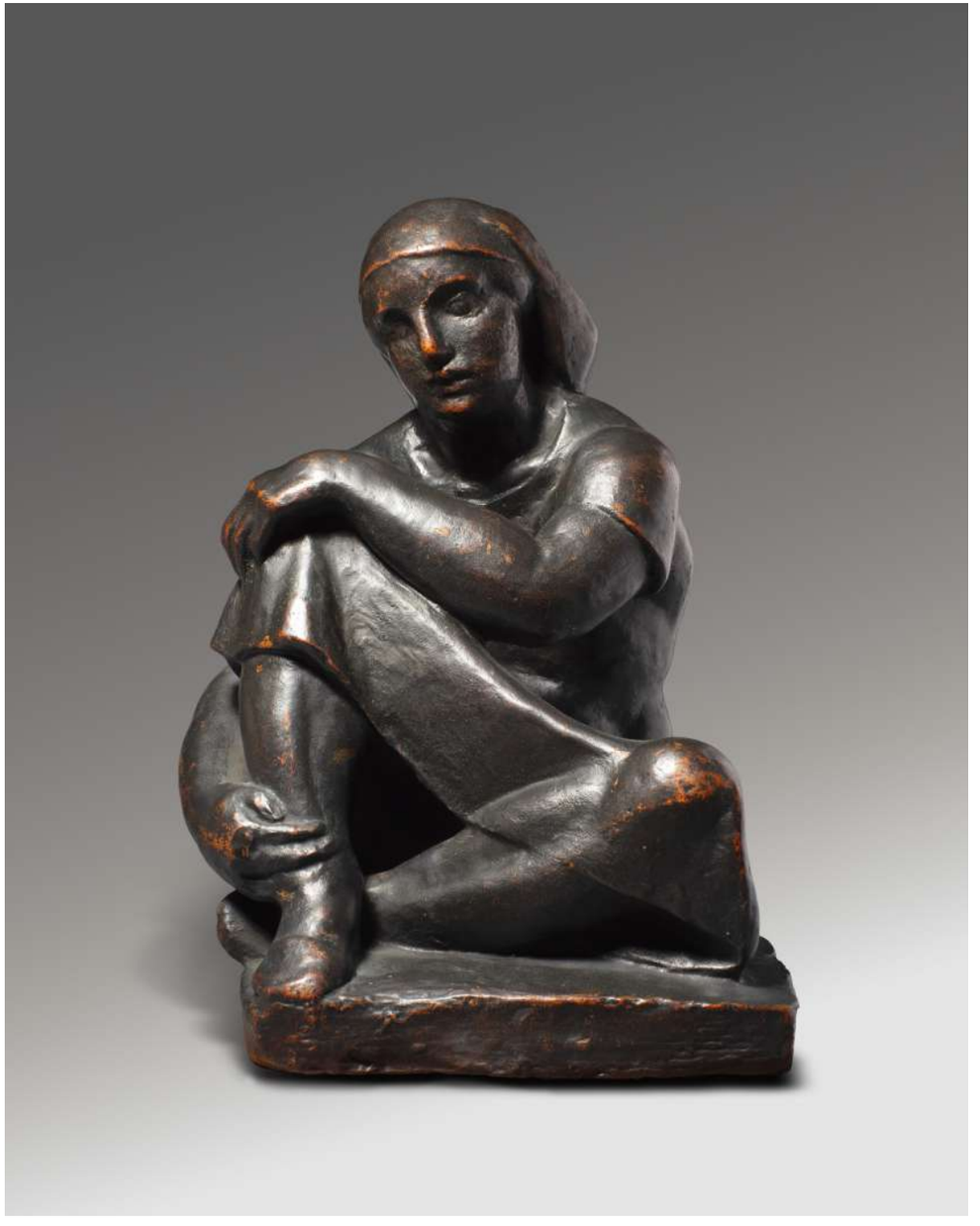
Retrat de Frank Burty Haviland, 1912
Terracotta | Terre cuite
24 × 17 × 20.5 cm | 9 7/16 × 6 11/16 × 8 1/16 in.

Manolo Hugué

Catalanne acroupie, 1925

Bronze | Bronce

18 × 13 × 13.5 cm | 7 1/16 × 5 1/8 × 5 5/16 in.



Aristide Maillol

Baigneuse drapée au chignon assise, 1900
Bronze | Bronce
Hauteur | Altura 18 cm | Height 7 1/16 in.

Aristide Maillol

Jeune fille assise - Korda - 1er état, 1936
Bronze | Bronce
102 × 40 × 36 cm | 40 1/8 × 15 3/4 × 14 1/8 in.

Manolo Hugué

Femme allongée, c. 1920-30
Bronze | Bronce
11 × 6 × 10 cm | 4 5/16 × 2 3/8 × 3 15/16 in.

Aristide Maillol

Le Guerrier mourant, c. 1925
Bronze | Bronce
40 × 70.5 × 14.5 cm | 15 3/4 × 27 3/4 × 5 3/4 in.

Manolo Hugué

Femme assise, 1930
Terracotta | Terre cuite
16.5 × 24 × 5 cm | 6 1/2 × 9 7/16 × 1 15/16 in.

Aristide Maillol

Étude pour Deux jeunes filles dans un bois, c. 1920
Pencil on paper | Lápiz sobre papel | Crayon sur papier
22.7 × 34.8 cm | 9 × 13 3/4 in.

Manolo Hugué

Dansa de Salomé, 1927-28
Terracotta | Terre cuite
23 × 22.5 × 6 cm | 9 1/16 × 8 7/8 × 2 3/8 in.

Manolo Hugué

Dues Dones, 1924
Terracotta | Terre cuite
20 × 20 cm | 7 7/8 × 7 7/8 in.

Aristide Maillol

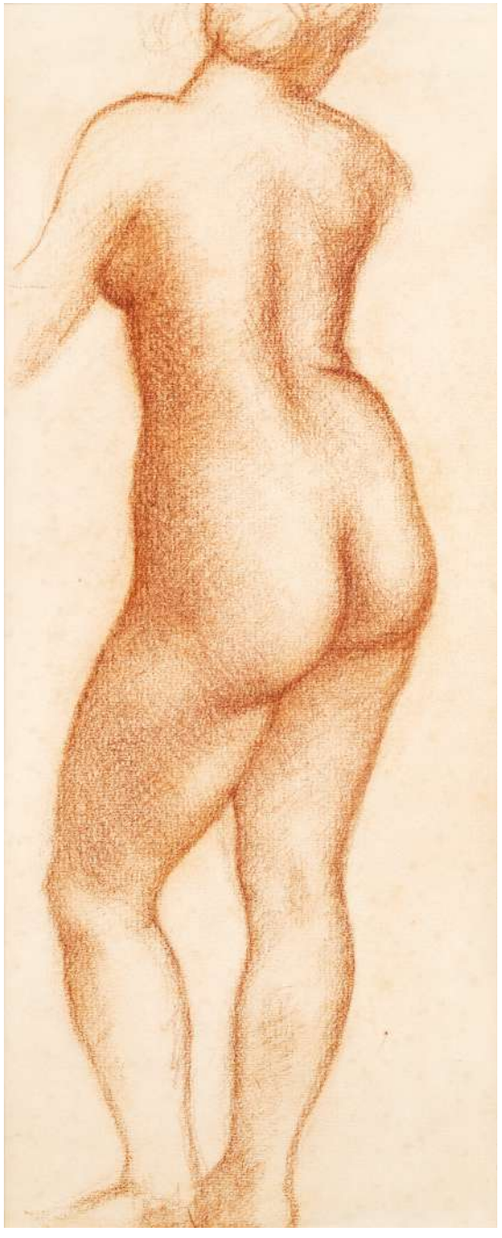
Les porteuses d'eau, 1898
Terracotta | Terre cuite
23.5 × 23.5 cm | 9 1/4 × 9 1/4 in.

Manolo Hugué

Femme au miroir II, 1934
Bronze relief | Relieve en bronce | Relief en bronze
20.5 × 28 cm | 8 1/16 × 11 in.

Aristide Maillol

Nu debout de dos, 1930
Sanguine on paper | Sanguina sobre papel | Sanguine sur papier
32.2 × 24.3 cm | 12 5/8 × 9 5/8 in.



Manolo Hugué

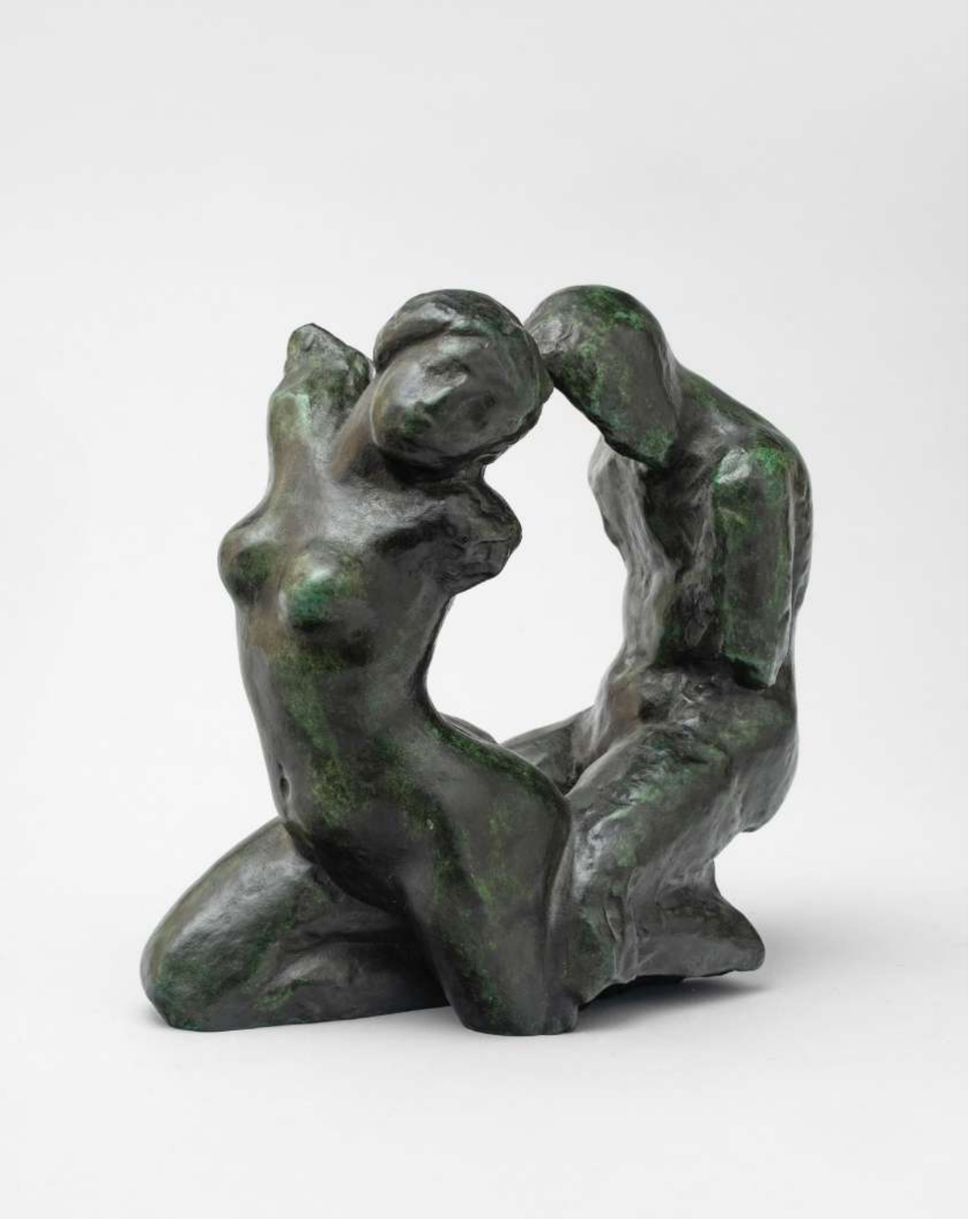
Nu d'esquena, 1919
Relief in terracotta | Relieve en terracota | Relief en terre cuite
23.5 × 11 × 6 cm | 9 1/4 × 4 5/16 × 2 3/8 in.

Aristide Maillol

Le Couple or *L'homme et la femme*, 1896

Bronze | Bronce

17 × 16 × 8.6 cm | 6 3/4 × 6 1/4 × 3 3/8 in.



Manolo Hugué

Nu debout, 1924
Ink on paper | Tinta sobre papel | Encre sur papier
35 × 16 cm | 13 3/4 × 6 5/16 in.

Manolo Hugué

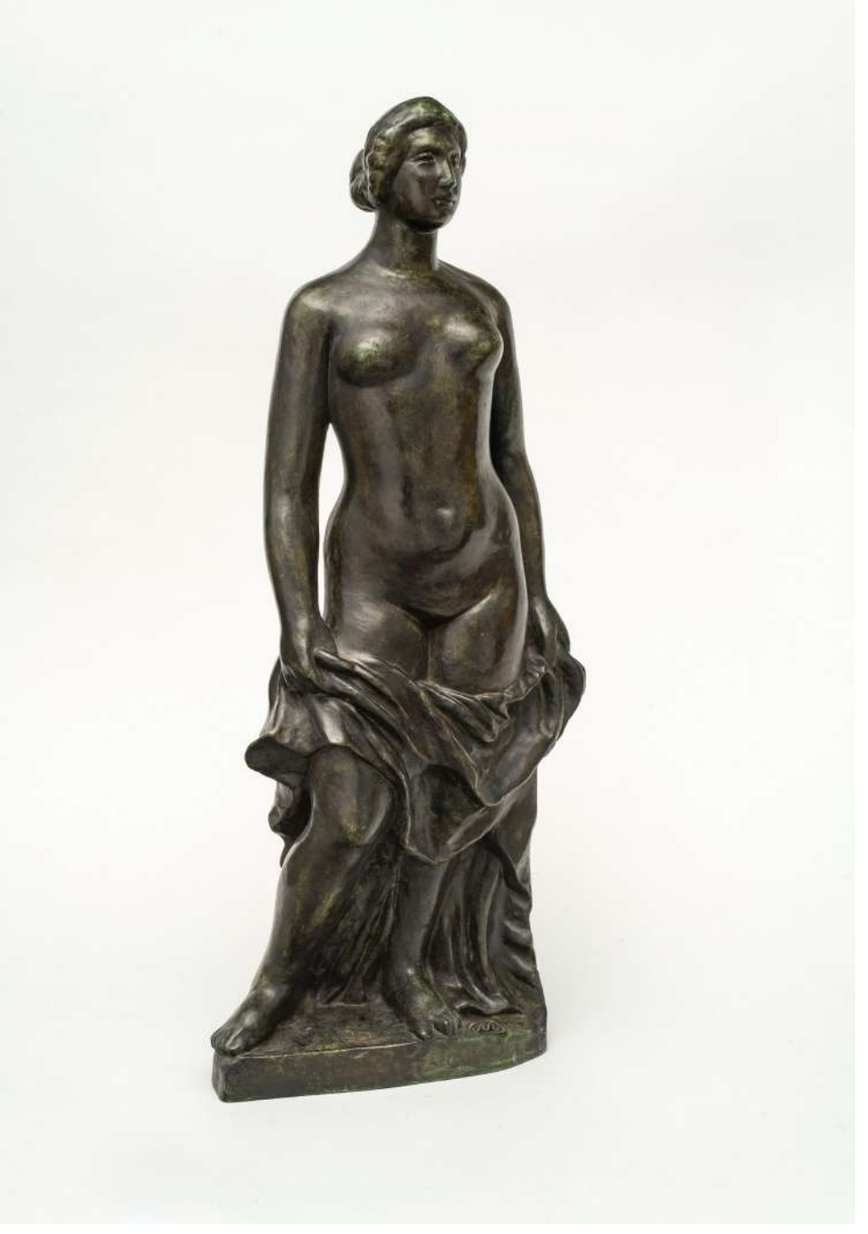
Espanyoles, 1927
Plaster | Yeso | Plâtre
Hauteur | Altura 25.5 cm | Height 10 1/16 in.

Aristide Maillol

Phrynè, 1910

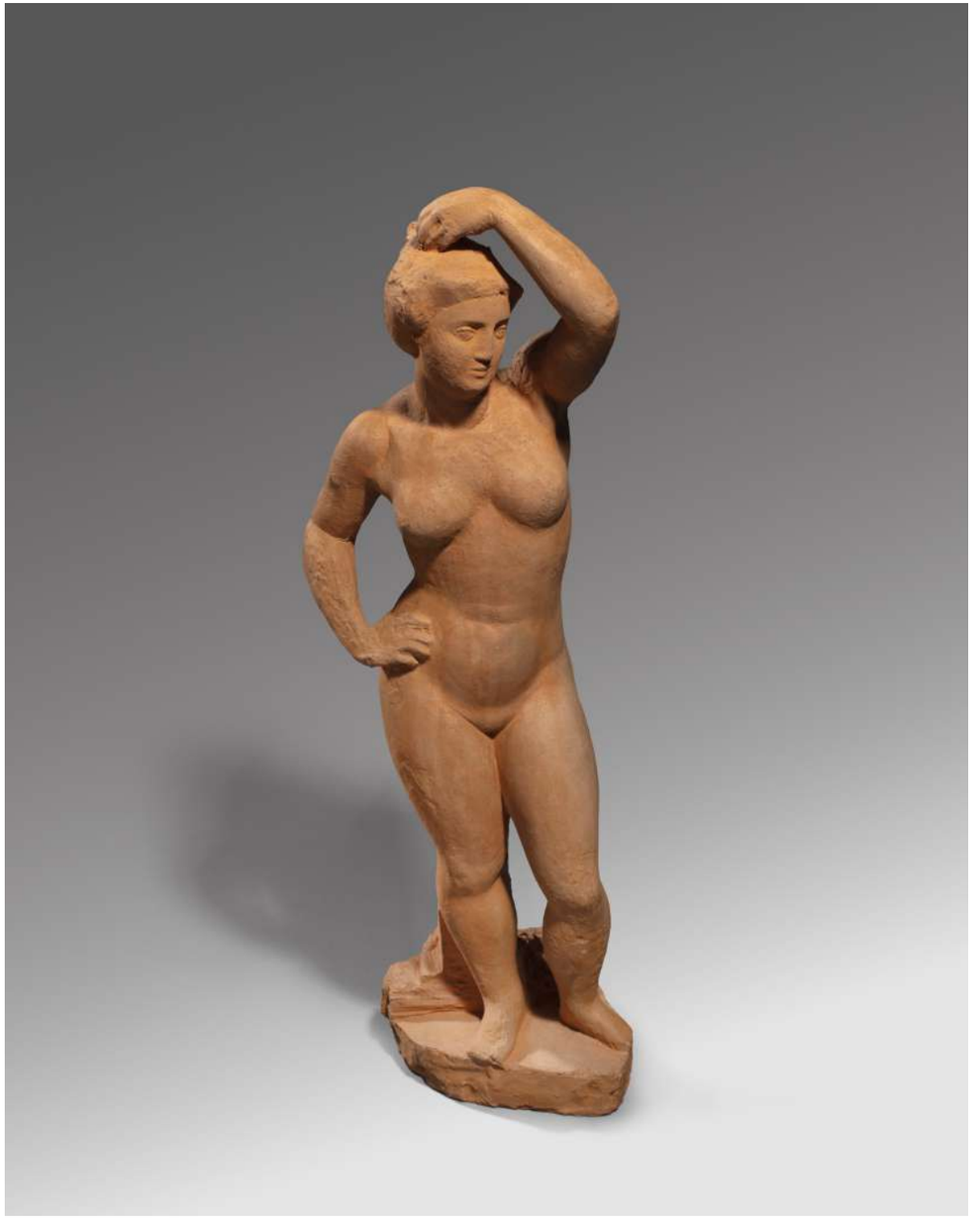
Bronze with black patina | Bronce con pátina negra | Bronze avec patine noire

40.5 × 15 × 6 cm | 16 × 5 7/8 × 2 3/8 in.



Manolo Hugué

Femme au bras levé, 1921
Terracotta | Terre cuite
52 × 15 × 20 cm | 20 1/2 × 5 7/8 × 7 7/8 in.

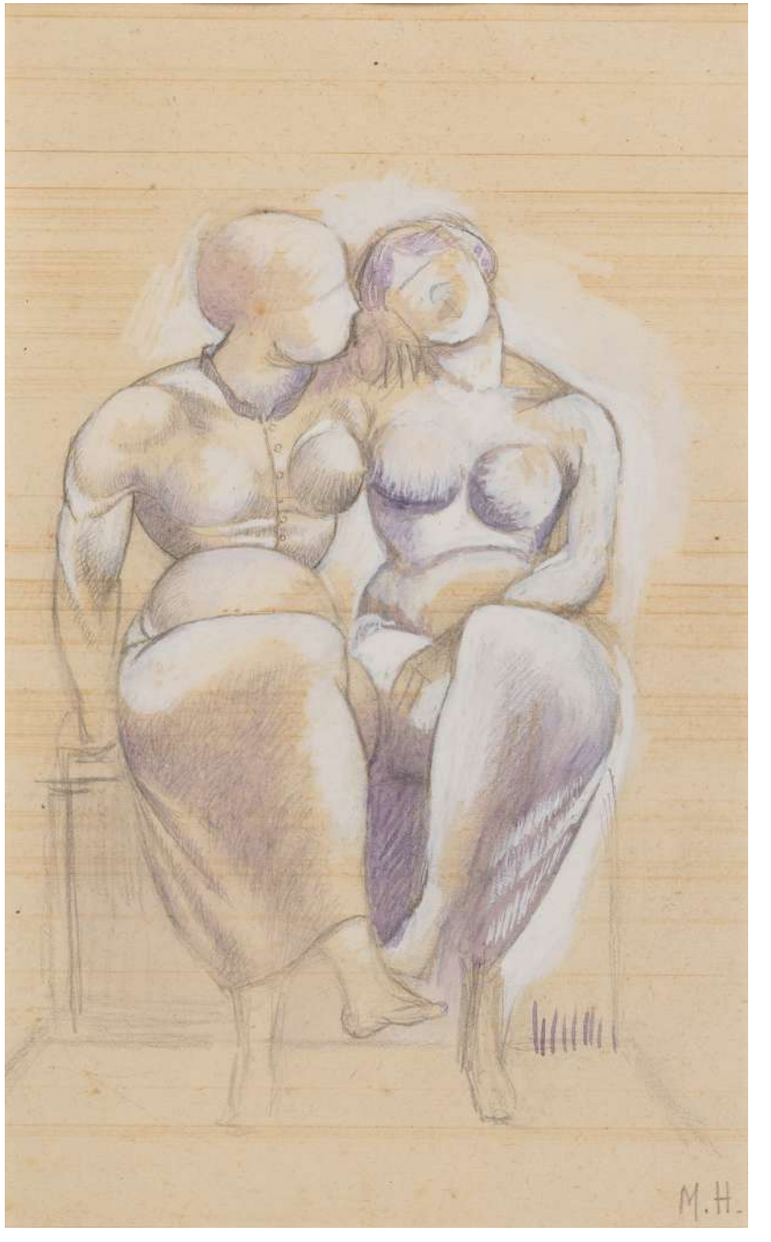


Aristide Maillol

Deux jeunes filles assises dans un paysage, undated
Pencil on paper | Lápiz sobre papel | Crayon sur papier
19.5 × 19.5 cm | 7 11/16 × 7 11/16 in.

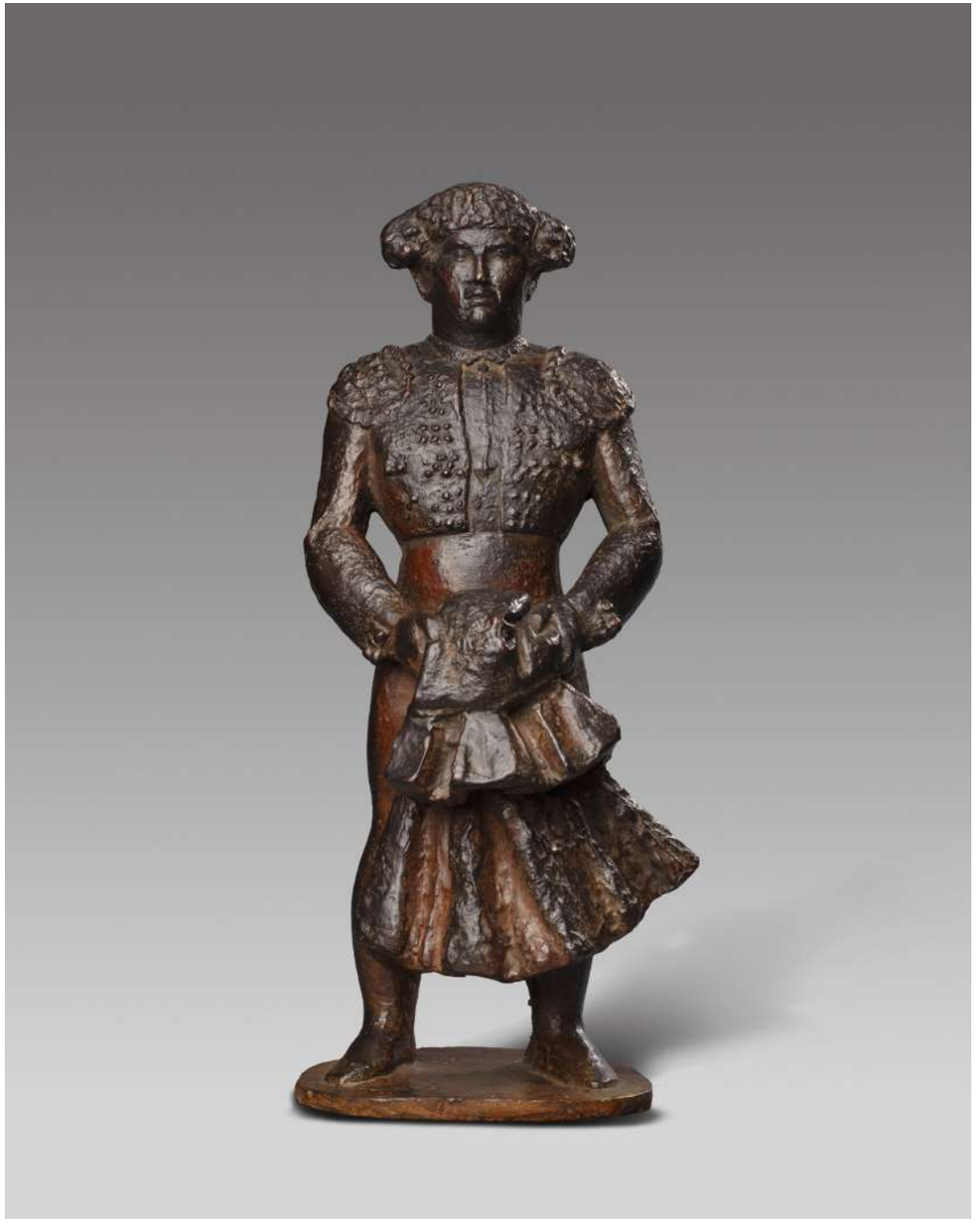
Manolo Hugué

Estudi per "Dues catalanes assegudes", 1922
Pencil and gouache on paper | Lápiz y gouache sobre papel | Crayon et gouache sur papier
23 × 14 cm | 9 1/16 × 5 1/2 in.



Manolo Hugué

Torero, c. 1932
Bronze | Bronce
31.5 × 13 × 11.5 cm | 12 3/8 × 5 1/8 × 4 1/2 in.



Aristide Maillol

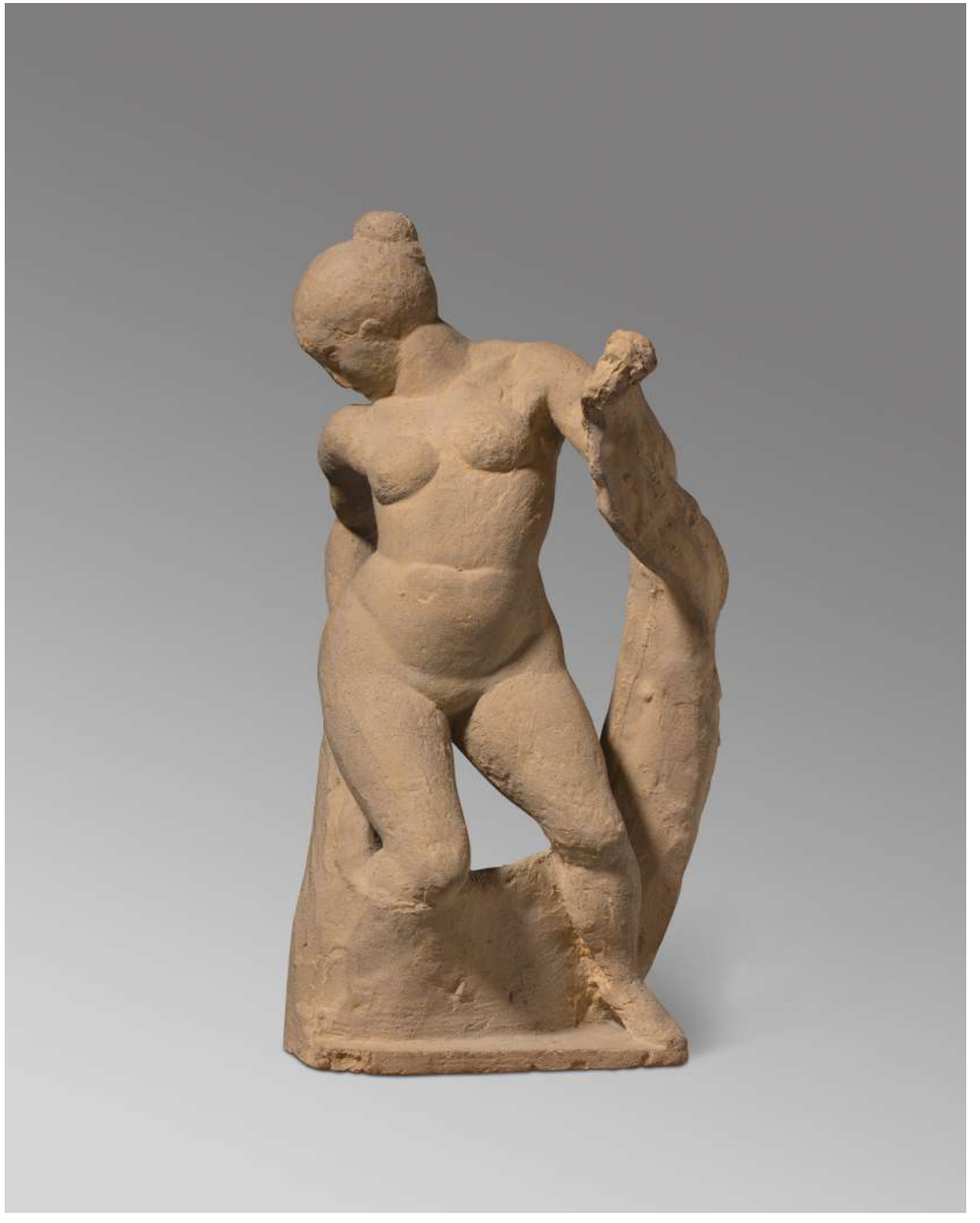
Le jeune homme, 1930
Bronze | Bronce
32 × 10.5 × 7 cm | 12 5/8 × 4 1/8 × 2 3/4 in.

Aristide Maillol

Étude pour Harmonie, 1941
Sanguine on paper | Sanguina sobre papel | Sanguine sur papier
39.5 × 19.5 cm | 15 1/2 × 7 5/8 in.

Manolo Hugué

Dona eixugant-se, 1923
Terracotta | Terre cuite
28.5 × 15 × 15 cm | 11 3/16 × 5 7/8 × 5 7/8 in.

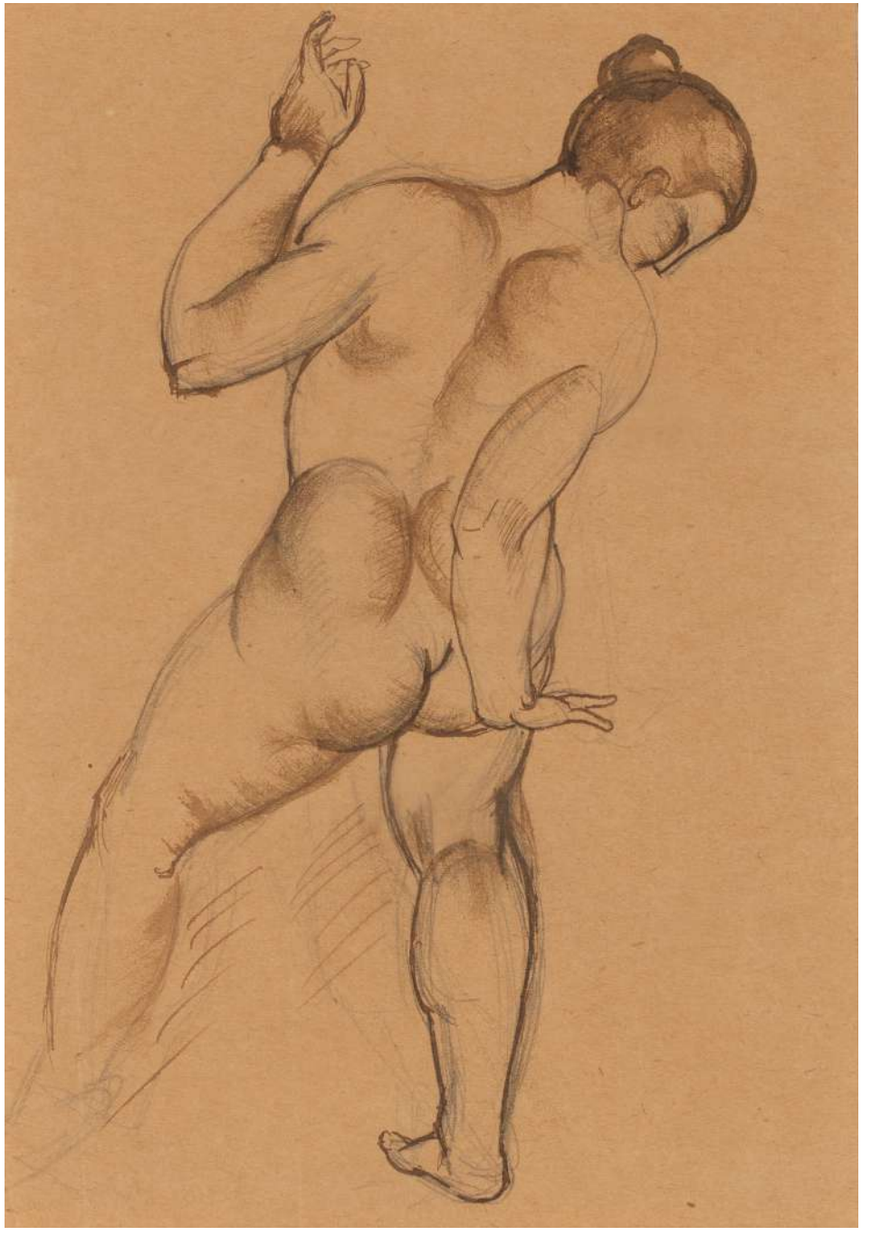


Aristide Maillol

Nu à la draperie, 1936
Sanguine on paper | Sanguina sobre papel | Sanguine sur papier
19 × 15.2 cm | 7 7/16 × 6 in.

Manolo Hugué

Estudi per l'escultura "Dona eixugant-se", 1923
Pencil and ink on paper | Lápiz y tinta sobre papel | Crayon et encre sur papier
22 × 16 cm | 8 5/8 × 6 5/16 in.



Aristide Maillol

Petite Pensée habillée, 1902
Terracotta | Terre cuite
11.5 × 12.5 × 7 cm | 4 1/2 × 4 7/8 × 2 3/4 in.

Manolo Hugué

Dona asseguda, 1930-31
Bronze | Bronce
88.5 × 70 × 98 cm | 34 13/16 × 27 9/16 × 38 9/16 in.

Aristide Maillol

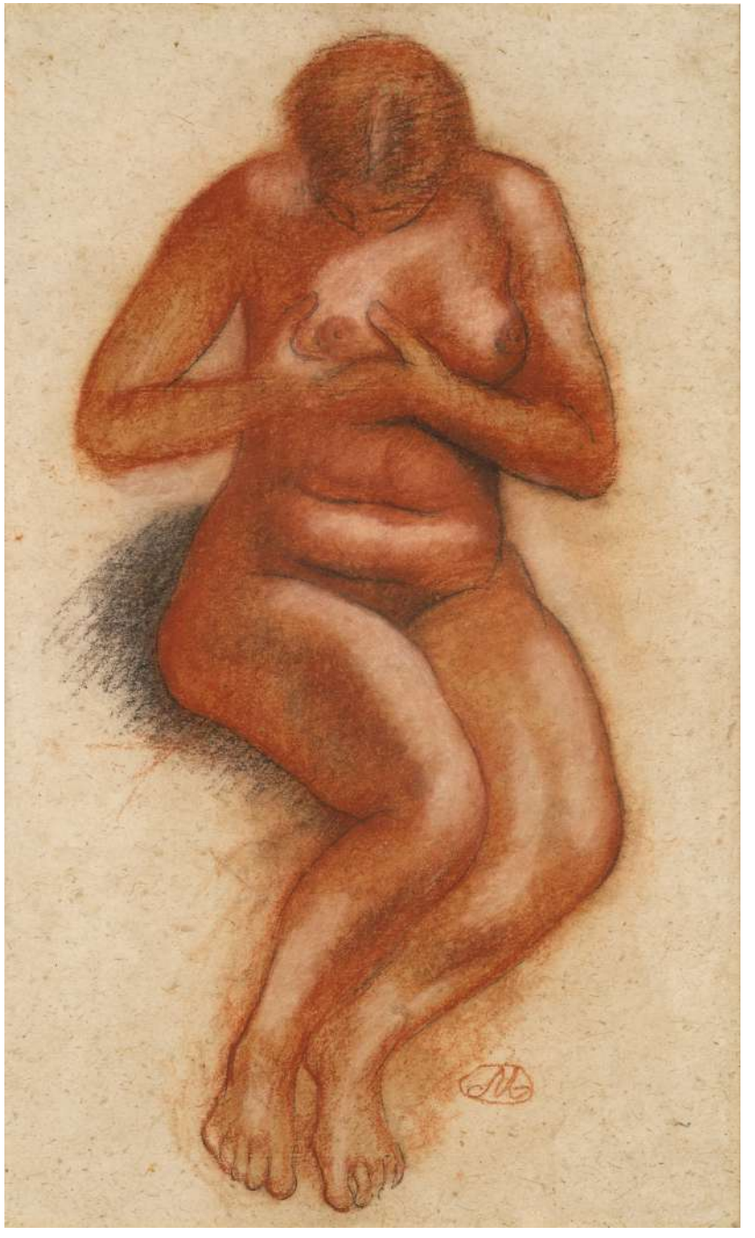
Deux jeunes filles marchant, undated
Sanguine on paper | Sanguina sobre papel | Sanguine sur papier
34 × 25 cm | 13 3/8 × 9 13/16 in.

Manolo Hugué

Torse, 1924
Ink on paper | Tinta sobre papel | Encre sur papier
21 × 13.5 cm | 8 1/4 × 5 5/16 in.

Aristide Maillol

Dina assise, 1941
Sanguine, charcoal and white chalk on paper | Sanguine, carboncillo y tiza blanca sobre papel | Sanguine, fusain et craie blanche sur papier
35 × 21 cm | 13 3/4 x 8 1/4 in.



Manolo Hugué

Totote, 1929
Pencil on paper | Lápiz sobre papel | Crayon sur papier
19 × 13 cm | 7 7/16 × 5 1/8 in.

Manolo Hugué

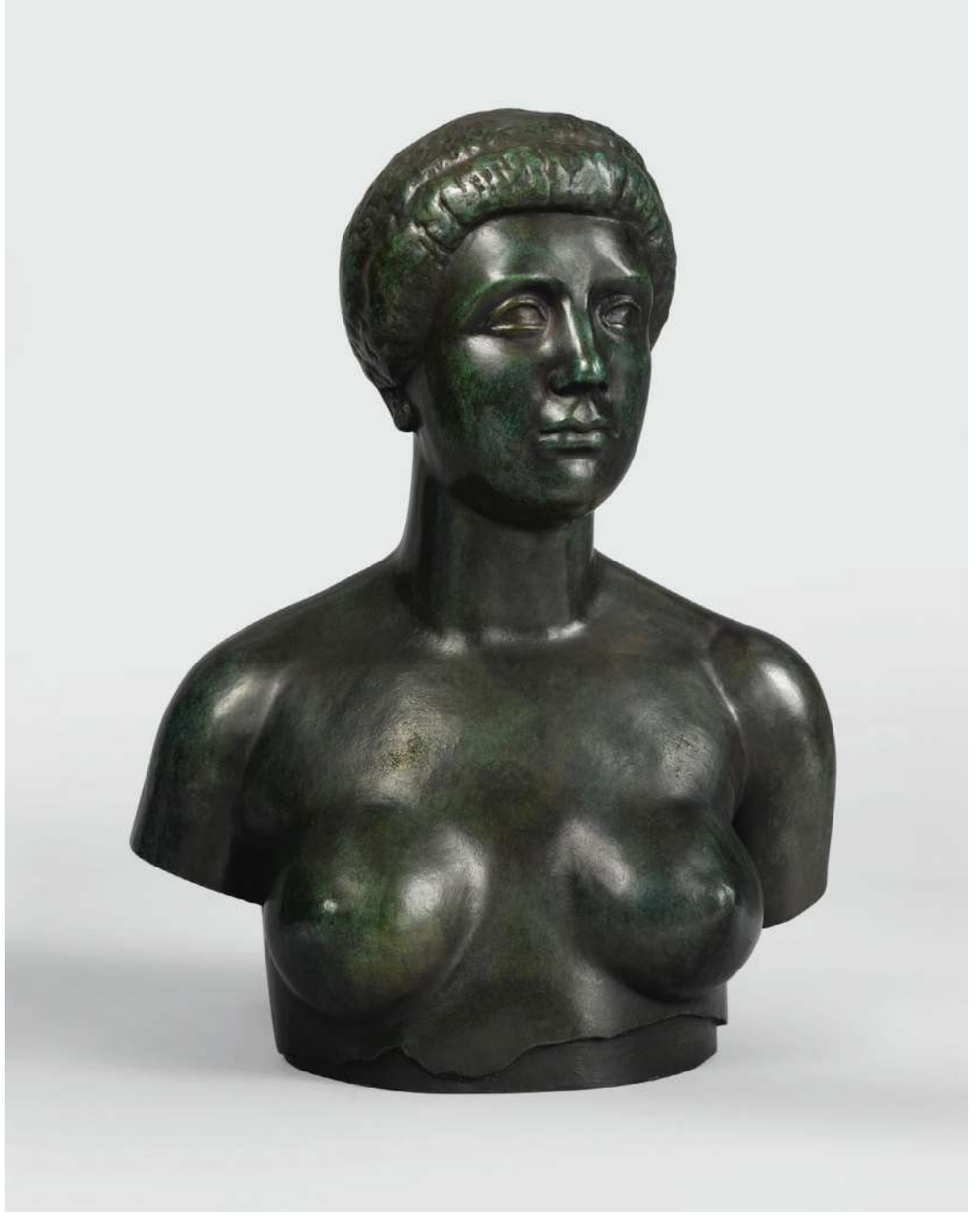
Mère et enfant, 1929
Terracotta | Terre cuite
28.5 × 21 cm | 11 3/16 × 8 1/4 in.

Manolo Hugué

Retrat femení, 1928
Terracotta | Terre cuite
31 × 22 × 19 cm | 12 3/16 × 8 5/8 × 7 7/16 in.

Aristide Maillol

Buste de baigneuse, 1921
Bronze | Bronce
60 × 48 × 27 cm | 23 5/8 × 18 7/8 × 10 5/8 in.



Estudis, 1909-14
Ink on paper | Tinta sobre papel | Encre sur papier
22.5 × 28.5 cm | 8 7/8 × 11 3/16 in.

Decoració per a una polvera: Arlequí i Colombina, c. 1925
Oil on cardboard | Óleo sobre cartón | Huile sur carton
Diam. 7 cm | 2 3/4 in.

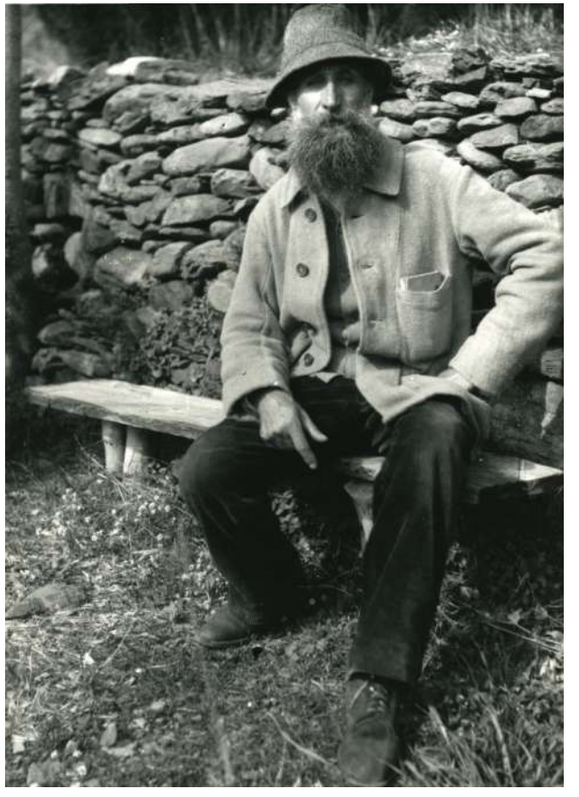
Timeline - Hugué Manolo

(En)

Paul Burty Haviland, Portrait of Manolo Hugué, 1912,
coll. Musée d'Art Moderne de Céret

Timeline - Aristide Maillol

(En)



Portrait of Aristide Maillol, 1918,
Archives from the Fondation Dina Vierny - Musée Maillol

Timeline - Hugué Manolo (En)

1872
Born on April 29 at number 38 rue Assaonadors, in the Ribera district, the newborn Manolo Martínez Hugué is baptized on May 1 at the Cathedral of Barcelona. He is the natural son of Second Lieutenant Benigno Martínez, originally from Serón (Soria), and the widow Anna Hugué i Gaspar, born in Barcelona. At that time, Manolo's father's military career takes him to Cuba, where he marries Anna by proxy on October 16, 1873.

1872–1877
A few months later, Anna Hugué travels to Cuba with her child in the hope of reconciling with her husband. Five years later, disillusioned, she returns to Barcelona with a little boy who had learned to walk and speak in the Caribbean.

1877–1883
In Barcelona, he divides his time between singing in the choir of Santa Maria del Mar and learning at local schools. Expelled from primary schools for indiscipline, he loses in 1883, with the death of his maternal grandmother, the main material support of the family.

1884
At twelve, he enrolls at the La Llotja School. He takes painting classes with Benet Mercadé, where he seems to make progress, but he does not complete his studies.

1887
The death of Anna Hugué leaves him motherless and without a grandmother. Freed from all family ties, Manolo then leads a street child's life.

1889
Manolo goes to Burgos to join his father, who wants him to pursue a military career. The plan fails: rather than calming him, living together causes new disciplinary problems. Manolo survives for a time in Burgos in precarious conditions before returning to Barcelona. The estrangement and hostility between father and son will last a lifetime.

1889–1891
The beginnings of his artistic vocation lead him to attend workshops and artistic circles. He befriends young painters such as Ricard Canals and Joaquim Mir. At the *Cercle Artístic*, he meets Laureà Barrau, Joaquim Torres-García, Juli González, and Josep Pijoan, among others. Through Joaquim Mir, he meets Ramon Pichot, with whom he maintains a lasting friendship and stays with his family. For a time, he works in the imaging studio of Josep Forés.

1892
He assists sculptors Torquat Tasso and Eusebi Arnau and begins to model his first sculptures. His affable character and personal charm earn him appreciation from artists and circles he frequents, gradually gaining recognition in the artistic milieu.

1898
He works at the Masriera y Campins artistic bronze foundry, where the most important sculptors of the moment gather.

1900
Since the opening of Els Quatre Gats in 1897, Manolo becomes a regular there, alongside young figures of Barcelona's artistic bohemia with whom he forms close friendships, notably Picasso and Carles Casagemas. Many of them later take the path to Paris at the end of the 19th century. Admiration for the myth of Parisian artistic modernity is embodied by veterans Ramon Casas, Miquel Utrillo, and Santiago Rusiñol, considered leaders of Modernisme and Catalan artistic modernity.

1901–1902
In February 1901, Manolo embarks on his journey to Paris thanks to Alexandre Riera, who had bought some of his works, and with the promise of support from Carles Casagemas, already established there with Picasso. One of his first nights in the capital, he witnesses Casagemas' suicide in a restaurant on Boulevard de Clichy, the consequence of an unhappy love for the model Germaine.
The death of Casagemas, on whom he had counted for support to make his way in Paris, plunges him into

Timeline - Aristide Maillol (En)

1861
Aristide Maillol is born on 8 December in Banyuls-sur-Mer. Immediately entrusted to his aunt Lucie, who raises him, he spends his childhood with her and his grandfather. This period is marked by solitude: different from other children, he struggles to make friends at the village school. The death of his grandfather in November 1869 adds a new sorrow to his early years.

1874
At thirteen, Maillol already devotes himself to drawing and painting. He enters the collège in Perpignan, where he experiences deep melancholy. Concerned for his well-being, his aunt visits him every week. On 7 January 1877, he loses his father, an event that profoundly affects him.

1879
At eighteen, expelled from school, he returns to Banyuls to be with his family. There, he creates a handcrafted journal, *Le Journal d'un Ennuyé*, which he writes, prints, and illustrates entirely on his own. Only a single copy is produced, a sign both of his solitude and his fertile imagination.

1880 (c.)
Convinced that he wants to become a painter, he draws tirelessly at the museum in Perpignan. After long discussions, he finally obtains his aunt's permission to leave for Paris, with his only means of support being a modest monthly allowance of twenty francs.

1882
In Paris, he repeatedly attempts to enter the École des beaux-arts, without success. He then enrolls at the Académie Julian and studies under Alexandre Cabanel, continuing his training in conditions of great financial hardship.

1884
He shares a studio with Achille Laugé and meets Antoine Bourdelle, a decisive encounter that has a lasting impact on his artistic life.

1885
On 17 March, Maillol is finally admitted to the École des beaux-arts, in the painting section. He studies under Cabanel and then Jean-Paul Laurens, fully integrating into Parisian artistic life.

1889
Weakened by hunger and poverty, he is hospitalized with severe rheumatism. During this period, he befriends Maurice Bouchor and strengthens his bond with Bourdelle, whose family often welcomes him. These relationships provide him with invaluable support amid the harshness of his Parisian life.

1892
Disappointed by academic teaching and deeply influenced by the art of Gauguin, Maillol turns to tapestry, which he studies at the Musée de Cluny. Gauguin himself, whom he meets at this time, encourages him in this direction. His fragile health nevertheless forces him into another hospitalization between 1892 and 1893.

1893
He exhibits a first tapestry experiment at the Salon of the Société Nationale des Beaux-Arts. That same year, he establishes a small-point tapestry workshop in his aunt's house, where two young women, Angélique and Clotilde Narcis, work. He falls in love with Clotilde. Maurice Bouchor also commissions stage designs from him for his puppet theatre.

1894
His tapestry *Jeunes filles dans un parc* is presented at the first Salon de la Libre Esthétique in Brussels, expanding his audience abroad.

1895
Maillol exhibits a tapestry at the Société Nationale des Beaux-Arts. He begins sculpting the same year.

1896
He marries Clotilde Narcis in Paris, and their son Lucien is born the same year, on 30 October, in Banyuls.

extreme poverty and a wandering bohemian life, surviving through occasional painting and goldsmith work. He lives for a time in Montmartre, at the Bateau-Lavoir, in the company of Picasso and Catalan artists already established in Paris. There he meets painter Joaquim Sunyer. He occasionally receives help from Ignacio Zuloaga and Isaac Albéniz, also in Paris, and Picasso even buys one of his drawings.

1903

For a time, sculptor Paco Durrio hosts Manolo at his home. He works on creating jewelry for Aimé Arnould and René van der Vin, inspired by Durrio's brooches. Between 1903 and 1907, he makes a series of rings, pendants, and brooches in gold and silver.
He befriends poets Léon-Paul Fargue, Jean Moréas, Charles-Louis Philippe, Max Jacob, and Apollinaire. Manolo himself begins writing poetry in French.
At the same time, he becomes a regular at the Louvre, drawn to sculptures from ancient Egypt, Mesopotamia, and Greece, as well as the Cluny and Guimet museums.

1904

Picasso paints a portrait of Manolo in the spirit of the Blue Period: the frail, emaciated figure contrasts with the strength of his gaze, mischievous, ironic, and tender. Fernande Olivier, initially Sunyer's partner and then Picasso's, also depicts him in her memoirs.

1905

Manolo participates in literary and artistic meetings of Catalan artists and writers in Paris, including Jaume Brossa, Josep Dalmau (with whom he shared lodging), sculptors Casanovas and Dunyac, and painter Pau Roig. A passionate music lover, he also befriends musicians and develops a deep friendship with Déodat de Séverac from Languedoc.

1906

Manolo meets Jeanne de la Rochette, nicknamed Totótte, a waitress in a bar on rue de la Sorbonne. Totótte becomes his model and lifelong partner.

1907

He creates the brooch *L'Abraçada*, based on sketches by Paco Durrio, and models the sculpture *Femme accroupie* (1907–1909), considered by some as a replica of Rodin's admired *Danaïde* (1895).

1908

He meets painter F. B. Haviland, for whom he makes a terracotta portrait. Haviland, of American origin, becomes his sculpture dealer for the United States.

1909

Although his situation begins to improve, Manolo does not like Paris. With Séverac and Haviland, he travels in southern France, visiting Andorra, Perpignan, Amélie-les-Bains, Banyuls, and Céret. At the same time, he negotiates with dealer D. H. Kahnweiler for a contract that would allow him to work away from usual precarious conditions.

1910

Manolo and Totótte settle in Céret. This marks the beginning of a period of full devotion to sculpture.
He quickly befriends artists residing more or less nearby until 1914: Maillol, based in Banyuls, whom he visits from time to time; the poet Pierre Camo; Matisse, Derain, and Marquet, who frequently stay in Collioure.

1911

At the height of Cubism, Picasso, Braque, and Max Jacob visit Manolo in Céret, which becomes, for a time, the capital of the movement. With Fernande Olivier as his model, he creates the bronze *Nu féminin*.

1912

The agreement he finally signs with Kahnweiler—a monthly stipend in exchange for acquiring his work—allows him to work with a serenity and diligence he had never known. The pact lasts until 1932, except during the years of the Great War, when Manolo and his dealer lose all communication. Until 1920, when Kahnweiler takes an interest in Henry Laurens, Manolo remains his sole sculptor.
Solo exhibition at the *Little Gallery of the Photo-Secession* (New York), organized by F. B. Haviland's brother, Paul B. Haviland.

That year, Maillol exhibits at the Salon de la Nationale a tapestry, accompanied for the first time by three carved wooden pieces and a wax sculpture. The works are shown under the somewhat dismissive label "Art objects." This modest beginning nevertheless marks the launch of a career that will make Maillol, according to Meier-Graefe, the greatest sculptor of the twentieth century.

1897

At the Salon de la Nationale, Maillol again exhibits under the same category, presenting a display case of small sculptures along with a tapestry. On this occasion, he meets Princess Bibesco, who commissions a tapestry from him.

1900

His studio becomes a meeting place for the Nabis: Denis, Roussel, Vuillard, and Bonnard gather there alongside writers and artists. However, tapestry damages his eyesight, forcing him to turn toward sculpture. His first terracottas, admired by Bonnard and Vuillard, attract the attention of Ambroise Vollard. Maillol also presents a fountain-washbasin at the Exposition universelle, earning a silver medal. Increasingly, he divides his time between Paris and Banyuls, where he spends the winters.

1901

In early March, he receives a visit in his village from Bonnard, Vuillard, Roussel, and the Bibesco brothers, who discover his native environment.

1902

From 16 to 30 June, Vollard organizes his first solo exhibition, revealing to the Parisian public thirty-three works that reflect the new direction of his practice. The exhibition meets with great success among a limited circle of art lovers.

1903

He settles in Marly-le-Roi, wishing to live close to his friends Bonnard, Denis, and Roussel. Maillol exhibits a plaster entitled *La Femme au Bain at the Nationale*.

1904

Weakened by his eyesight problems, Maillol definitively abandons tapestry. That same year, he exhibits for the first time at the Salon d'Automne, presenting two terracotta busts and two bronzes. In September, his patron Harry Kessler takes him to London, a journey that brings an end to the period of hardship he has endured until then.

1905

Octave Mirbeau publishes a famous article praising Maillol as an innovative sculptor capable of renewing tradition through the purity of form. At the Salon d'Automne, he presents *La Méditerranée*, a sculpture that makes a strong impression. Kessler purchases it and commissions *Le Désir*, a high relief. That same year, Maillol forms a lasting friendship with Matisse.
His friends secure for him the commission for the Monument to Auguste Blanqui, soon titled *L'Action enchaînée*.

1907

He completes *Le Désir* and begins *Le Jeune Cycliste*, also commissioned by Kessler.

1908

Kessler takes Maillol and Hugo von Hofmannsthal to Greece, then to Italy. The journey deeply enchants him. Upon returning to France, he completes his ongoing works and begins *La Nuit*. The monument to Blanqui is erected but provokes a scandal with the municipality, shocked by its modernity.

1909

The death of his aunt Lucie on 12 November plunges Maillol into deep depression. He then purchases the "Maison rose" in Banyuls, seeking refuge in his native land.

1910

He buys the farmhouse in the Roume valley.
Maillol begins the first wood engravings to illustrate the *Églogues*, at Kessler's request.
He exhibits at the Salon Pomone, which enjoys great success. The Russian collector Morozov acquires

In 1912, among others, Picasso and Fernande, Juan Gris, Ramon Pichot, Enric Casanovas, Joaquim Sunyer, and art critic Josep M. Junoy stay in Céret. Junoy devotes an entire chapter to Manolo in his monograph *Art & Artistes* (1912).

1913

He takes part in the International *Exhibition of Modern Art*, Armory Show (New York).
Georges Braque and Max Jacob stay in Céret.

1914

Art critic Gustave Coquiot devotes a chapter to Manolo in his essay *Cubistes, Futuristes, Passéistes*.
At the outbreak of the Great War, Manolo goes to Paris, where he survives with difficulty until 1916, having lost contact with Kahnweiler, who is caught by the war in Rome and resides in Switzerland until 1920.

1916

Seeking better working conditions, Manolo returns to Catalonia, where he is already appreciated and receives a warm welcome. Until his return to Céret in 1919, he stays in Barcelona and Arenys de Munt.

1917

The solo exhibition he presents at the *Galeries Laietanes* receives a warm reception from Eugeni d'Ors, Joaquim Folguera, Joan Salvat-Papasseit, and critics from *Vell & Nou*, *La Publicidad*, *Troços*, *La Il·lustració Catalana*, among others. Some of his poems are published in *La Publicidad*.

1919

He returns to Céret, where he will reside until 1927. He visits Maillol in Banyuls-sur-Mer for a tribute to Catalan women.
He reconnects with dealer Kahnweiler, who commissions two series of wood engravings between 1919 and 1921 for his editions. One of them will illustrate the poet Pierre Reverdy's work *Cœur de chêne*.

1923

Solo exhibition at *Galerie Simon* (Paris).
The sculpture *Catalane assise*, monument to Déodat de Séverac, is installed in Céret.

1925

Picasso visits Manolo in Céret again.

1926

Solo exhibition at the E. Weybe Gallery (New York).
Manolo spends the summer in Prats-de-Mollo with Ramon Pichot.

1927

In May, Josep Pla visits Manolo in Céret for a biography he is writing about the artist. Sculptor Lleida Biosca, a former assistant of Maillol, works in Manolo's studio.
He spends the summer in Prats-de-Mollo with painter Josep de Togores.
In the autumn, Manolo falls ill with polyarthritis and is treated in Perpignan. His working capacity is seriously affected, though his creative will remains intact. Seeking recovery, he returns to Catalonia: he stays in Arenys de Munt and goes to Caldes de Montbui for the thermal waters, deciding to settle there with house and studio.

1928

At fifty-six, he moves into the house that will become *Mas Manolo*, where he will live until his death in 1945.
Solo exhibitions at Sala Parés (Barcelona) and Galerie Wolfberg (Zurich).
Josep Pla publishes the first edition of *La Vie de Manolo racontée par lui-même* (Sabadell: J. Sallent, printer), begun the previous year during his stay in Céret.
He participates in the Venice Biennale.
Temporary stay in Arenys de Munt.

1929

After more than two decades of life with Tototte, he marries her.
He participates in the Barcelona International Exhibition.

Pomone and commissions *L'Été*, *Le Printemps*, and *La Flore*, grouped under the title *Les Saisons*, now housed at the Pushkin Museum in Moscow.

1911

With Kessler's help, he founds a paper mill, Montval paper, which he entrusts to the management of his nephew Gaspard. Montval paper still exists today.

1913

He benefits from his first solo exhibition abroad, in Rotterdam, and then participates in the Armory Show, the legendary exhibition that introduces modern art to the United States.

1914

Shortly before the outbreak of war, Kessler telegraphs Maillol: "Maillol, bury your sculptures. It is war!" This message, badly interpreted, leads the artist to be suspected of espionage.

1915

Two articles appear simultaneously in January: one by Léon Daudet in *L'Action Française*, entitled "L'Art boche"; the other by Arsène Alexandre in *Le Figaro*, titled "Leurs artistes, espions, déménageurs".

1919

Maillol receives the commission for a commemorative monument for the town of Céret, a work to be executed in stone.

1920

On 8 August, Maillol is named Chevalier de la Légion d'honneur. He works on the Céret monument, inaugurated in 1922.

1922

The Céret monument is inaugurated, while Maillol continues work on the monument at Port-Vendres.

1924

Maillol's statuettes are highlighted in a display case specifically devoted to his work at the Salon d'Automne.

1925–1927

A major traveling exhibition is devoted to him in eleven American cities, organized by Anson Conger Goodyear. This marks his first exhibition in the United States.

1926

Publication of the *Églogues* illustrated by Maillol, by the Cranach Press in Weimar.

1927

On 13 December, his mother, Catherine Rougé, dies at the age of ninety-six.

1928

The plaster of *La Vénus au collier* is presented at the Salon d'Automne.
In October, Maillol exhibitions take place in London (Goupil Gallery) and Berlin (Galerie Flechtheim), organized by Kessler.

1928–29

The Tate Gallery and the Metropolitan Museum each acquire a cast of the *Torse de l'Action enchaînée*, affirming the international importance of his work.

1929

At the opening of MoMA, the *Torse de l'Île-de-France*, donated by Goodyear, becomes the first sculpture to enter its collection.
The *Monument to Cézanne*, acquired by the State, is installed in the Tuileries.

1930

From June to July, Maillol travels through Germany with Kessler and his model Lucile Passavant.

Timeline - Hugué Manolo (En)

Solo exhibitions at Galerie Simon (Paris), Galerie Flechtheim (Berlin), and Galerie Flechtheim-Kahnweiler (Frankfurt).

1930
Manolo and Tototte adopt a daughter, Rosa.
During the decade, he resumes goldsmith work with jewelry, rings, and brooches.
Pascal Pia devotes a monograph to him in *Sculpteurs nouveaux*, published by Gallimard.

1931
Solo exhibition at Sala Parés (Barcelona).

1932
The art market crisis, an extension of the 1929 stock market crash, causes the rupture between Manolo and Kahnweiler.
He is named a member of the Real Acadèmia de Sant Jordi, Barcelona.

1933
Victor Crastre publishes a monographic study on Manolo in *Cahiers du Sud*.
He reunites with his old friend Picasso in Barcelona.

1934
Solo exhibition at Sala Parés, (Barcelona).

1935
Solo exhibitions at Galerie Syra (Barcelona) and Foment Vilanoví (Vilanova i la Geltrú).

1941
Solo exhibitions at Galería Argos (Barcelona) and Galería Biosca (Madrid).
Stay in Vilanova i la Geltrú.

1942
Solo exhibition at Llibreria Mediterrània (Barcelona).
Rafael Benet publishes the monograph *L'Escultor Manolo Hugué*.
Stay in L'Ametlla del Vallès (1942–1943).

1943
Solo exhibition at the Acadèmia de Belles Arts (Sabadell).

1945
He dies in Caldes de Montbui, at the age of seventy-three.

Timeline - Aristide Maillol (En)

He meets Albert Einstein and Max Liebermann.

1932
He is named Officer of the Légion d'honneur by decree dated 13 July 1932.

1933
In January, a major exhibition devoted to Maillol is presented at the Brummer Gallery in New York.
On 9 January, the Monument to Claude Debussy is inaugurated in Saint-Germain-en-Laye. In April, the Monument aux Morts of Banyuls-sur-Mer is inaugurated. That same year, a large retrospective of the artist is organized at the Kunsthalle in Basel.

1934
Dina Vierny meets Maillol in Marly through the architect Jean-Claude Dondel.

1937
Maillol is promoted to the rank of Commander of the Légion d'honneur. The Petit Palais devotes three rooms to him in the exhibition *Les Maîtres de l'art indépendant*, offering exceptional recognition of his work.
That same year, *Daphnis et Chloé* and the *Géorgiques*, both illustrated by Maillol, are published. He also completes the group of the *Trois Nymphes* and continues work on *La Montagne*, intended for the Musée d'Art moderne de Paris. In November, he is struck by the death of his long-time friend and patron, Harry Kessler.

1938
He travels to Italy with Clotilde, their son Lucien, and the sculptor Gustave Pimienta. Maillol begins *L'Harmonie*, a monumental sculpture that he continues until his death but never completes.

1939
After the declaration of war, Maillol withdraws to Banyuls. Dina Vierny continues to pose for him, traveling back and forth throughout the war.

1943
Jean Lods films *Aristide Maillol sculpteur à Banyuls*. The film is released in 1944.

1944
On 15 September, Maillol travels to Vernet-les-Bains to visit Raoul Dufy, accompanied by Dr. Nicoleau, who drives him by car. On 27 September, Aristide Maillol dies in Banyuls following a car accident.
He is initially buried in the town cemetery, before his remains are transferred in 1961 to the area in front of the farmhouse.

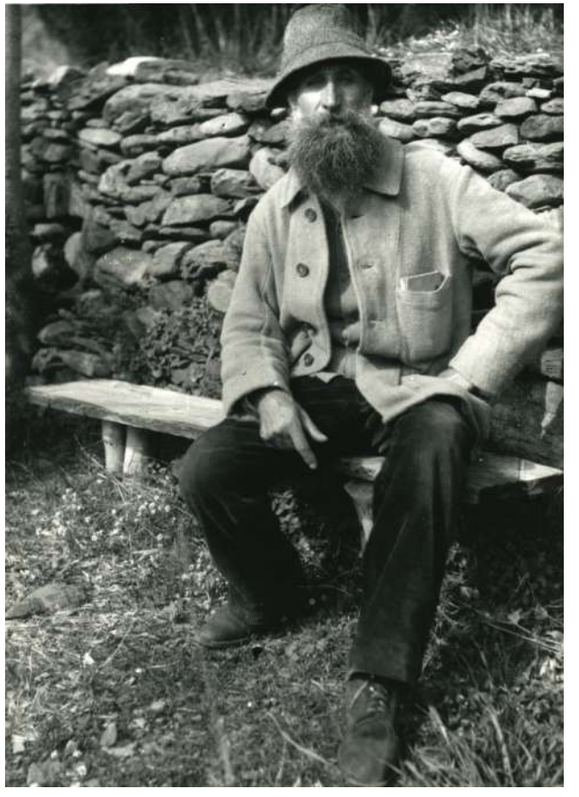
Cronología - Hugué Manolo

(Es)

Paul Burty Haviland, Retrato de Manolo Hugué, 1912,
coll. Musée d'Art Moderne de Céret

Cronología - Aristide Maillol

(Es)



Retrato de Aristide Maillol, 1918,
Archivos de Fondation Dina Vierny - Musée Maillol

Cronología - Hugué Manolo (Es)

1872
Nace el 29 de abril en el número 38 de la calle Assaonadors, en el barrio de la Ribera. El recién nacido Manolo Martínez Hugué es bautizado el 1 de mayo en la catedral de Barcelona. Es hijo natural del teniente segundo Benigno Martínez, originario de Serón (Soria), y de la viuda Anna Hugué i Gaspar, nacida en Barcelona. En esa época, la carrera militar del padre de Manolo lo lleva a Cuba, donde se casa por poder con Anna el 16 de octubre de 1873.

1872–1877
Unos meses más tarde, Anna Hugué viaja a Cuba con su hijo con la esperanza de reconquistar a su marido. Cinco años después, desilusionada, regresa a Barcelona con un niño que había aprendido a caminar y hablar en el Caribe.

1877–1883
En Barcelona, divide su tiempo entre cantar en el coro de Santa Maria del Mar y asistir a la escuela callejera. Expulsado de las escuelas primarias por indisciplina, en 1883 pierde, con la muerte de su abuela materna, el principal sostén material de la familia.

1884
A los doce años se inscribe en la Escola de la Llotja. Toma clases de pintura con Benet Mercadé, donde parece progresar, pero no termina sus estudios.

1887
La muerte de Anna Hugué lo deja huérfano de madre y sin abuela. Liberado de toda atadura familiar, Manolo lleva entonces una vida de niño de la calle.

1889
Manolo se traslada a Burgos con su padre, quien desea que siga la carrera militar. El intento fracasa: lejos de tranquilizarlo, la convivencia provoca nuevos problemas disciplinarios. Manolo sobrevive un tiempo en Burgos en condiciones precarias antes de regresar a Barcelona. La distancia y la hostilidad entre padre e hijo durarán toda la vida.

1889–1891
Los inicios de su vocación artística lo llevan a asistir a talleres y círculos artísticos. Se hace amigo de jóvenes pintores como Ricard Canals y Joaquim Mir. En el Cercle Artístic conoce a Laureà Barrau, Joaquim Torres-García, Juli González y Josep Pijoan, entre otros. A través de Joaquim Mir, conoce a Ramon Pichot, con quien mantendrá una amistad duradera, llegando a alojarse en su familia. Durante un tiempo trabaja en el taller de imaginería de Josep Forés.

1892
Asiste a los escultores Torquat Tasso y Eusebi Arnau, y empieza a modelar sus primeras esculturas. Su carácter afable y simpatía personal le hacen ganarse la estima de los artistas y círculos que frecuenta, adquiriendo poco a poco un lugar reconocido en el ámbito artístico.

1898
Trabaja en la fundición de bronces artísticos Masriera y Campins, donde desfilan los escultores más importantes del momento.

1900
Desde la apertura de Els Quatre Gats en 1897, Manolo se convierte en un habitual, junto a jóvenes figuras de la bohemia artística barcelonesa con quienes establece sólidas amistades, especialmente Picasso y Carles Casagemas. Muchos de ellos seguirán la senda hacia el París de finales del siglo XIX. La admiración por el mito de la modernidad artística parisina está encarnada por veteranos como Ramon Casas, Miquel Utrillo y Santiago Rusiñol, considerados líderes del Modernismo y de la modernidad artística catalana.

1901–1902
En febrero de 1901, Manolo emprende su viaje a París gracias a Alexandre Riera, quien había comprado algunas de sus obras, y con la seguridad del apoyo prometido por Carles Casagemas, ya establecido allí con Picasso. Una de sus primeras noches en la capital, es testigo directo del suicidio de Casagemas en un restaurante del boulevard de Clichy, consecuencia de un amor desgraciado por la modelo Germaine.

Cronología - Aristide Maillol (Es)

1861
Aristide Maillol nace el 8 de diciembre en Banyuls-sur-Mer. Inmediatamente confiado a su tía Lucie, quien lo cría, pasa su infancia junto a ella y a su abuelo. Este período está marcado por la soledad: diferente de los demás niños, le cuesta hacer amigos en la escuela del pueblo. La muerte de su abuelo, en noviembre de 1869, añade una nueva tristeza a sus primeros años.

1874
A los trece años, Maillol ya se dedica al dibujo y a la pintura. Ingresa en el colegio de Perpiñán, donde vive una profunda melancolía. Su tía, preocupada por su bienestar, lo visita cada semana. El 7 de enero de 1877 pierde a su padre, un acontecimiento que lo afecta profundamente.

1879
A los dieciocho años, expulsado del colegio, regresa a Banyuls junto a su familia. Allí crea una revista artesanal, *Le Journal d'un Ennuyé*, que escribe, imprime e ilustra él solo. Solo se realiza un ejemplar, signo tanto de su soledad como de su fértil imaginación.

1880 (c.)
Convencido de querer convertirse en pintor, dibuja asiduamente en el museo de Perpiñán. Tras largas discusiones, obtiene finalmente la autorización de su tía para partir a París, con como único recurso una modesta pensión mensual de veinte francos.

1882
En París, intenta en varias ocasiones ingresar en la École des beaux-arts, sin éxito. Se inscribe entonces en la Académie Julian y sigue las clases de Alexandre Cabanel, continuando su aprendizaje en un clima de gran precariedad.

1884
Comparte taller con Achille Laugé y conoce a Antoine Bourdelle, un encuentro decisivo que marcará de manera duradera su vida artística.

1885
El 17 de marzo, Maillol es finalmente admitido en la École des beaux-arts, en la sección de pintura. Allí sigue la enseñanza de Cabanel y luego de Jean-Paul Laurens, integrándose plenamente en la vida artística parisina.

1889
Debilitado por el hambre y la miseria, es hospitalizado por un reumatismo severo. Durante este período, entabla amistad con Maurice Bouchor y refuerza su vínculo con Bourdelle, cuya familia lo acoge con frecuencia. Estas relaciones le brindan un valioso apoyo frente a la dureza de su vida parisina.

1892
Decepcionado por la enseñanza académica y profundamente marcado por el arte de Gauguin, Maillol se orienta hacia el tapiz, que estudia en el museo de Cluny. El propio Gauguin, a quien conoce entonces, lo anima en este camino. Sin embargo, su frágil salud lo obliga a una nueva hospitalización entre 1892 y 1893.

1893
Expone un primer ensayo de tapiz en el Salón de la Société Nationale des Beaux-Arts. Ese mismo año, funda un taller de tapicería de petit point en la casa de su tía, donde trabajan dos jóvenes, Angélique y Clotilde Narcis. Se enamora de Clotilde. Maurice Bouchor le encarga además decorados para su teatro de marionetas.

1894
Su tapiz *Jeunes filles dans un parc* se presenta en el primer Salón de la Libre Esthétique en Bruselas, ampliando su público en el extranjero.

1895
Maillol expone un tapiz en la Société Nationale des Beaux-Arts. Comienza a esculpir ese mismo año.

1896
Se casa con Clotilde Narcis en París, y su hijo Lucien nace ese mismo año, el 30 de octubre, en Banyuls. Ese año, Maillol expone en el Salón de la Nationale un tapiz, acompañado por primera vez de tres maderas

La muerte de Casagemas, en quien confiaba para abrirse camino en París, lo sumerge en una miseria extrema y en una existencia bohemia y errante, sobreviviendo con algunos trabajos de pintura y orfebrería. Vive un tiempo en Montmartre, en el *Bateau-Lavoir*, en compañía de Picasso y de artistas catalanes establecidos en París unos años antes. Allí conoce al pintor Joaquim Sunyer. Recibe ocasionalmente la ayuda de Ignacio Zuloaga e Isaac Albéniz, también presentes en París, e incluso Picasso le compra un dibujo.

1903

Durante un tiempo, el escultor Paco Durrio acoge a Manolo en su casa. Trabaja en la creación de joyas para Aimé Arnould y René van der Vin, inspirándose en los broches de Durrio. Entre 1903 y 1907 realiza una serie de anillos, colgantes y broches de oro y plata.
Se hace amigo de los poetas Léon-Paul Fargue, Jean Moréas, Charles-Louis Philippe, Max Jacob y Apollinaire. Manolo comienza también a escribir poemas en francés.
Al mismo tiempo, se convierte en un habitual del Louvre, atraído por la escultura de Egipto, Mesopotamia y Grecia antiguas, así como por los museos de Cluny y Guimet.

1904

Picasso realiza un retrato de Manolo al estilo del período azul: la figura frágil y demacrada del artista contrasta con la fuerza de su mirada, a la vez traviesa, irónica y tierna. Fernande Olivier, compañera primero de Joaquim Sunyer y luego de Picasso, también lo describe en sus memorias.

1905

Manolo participa en reuniones literarias y artísticas de artistas y escritores catalanes establecidos en París, entre ellos Jaume Brossa, Josep Dalmau (con quien compartía alojamiento), los escultores Casanovas y Dunyac, y el pintor Pau Roig. Melómano apasionado, también frecuenta músicos y establece una profunda amistad con Déodat de Séverac, originario del Languedoc.

1906

Manolo conoce a Jeanne de la Rochette, apodada Totote, camarera en un bar de la calle de la Sorbonne. Totote se convierte en su modelo y compañera de vida.

1907

Crea el broche *L'Abraçada*, a partir de bocetos de Paco Durrio, y modela la escultura *Femme accroupie* (1907–1909), considerada por algunos como una réplica de la *Danaïde* (1895) de su admirado Rodin.

1908

Conoce al pintor F. B. Haviland, para quien realiza un retrato en terracota. Haviland, de origen estadounidense, se convierte en su marchante de esculturas para Estados Unidos.

1909

Aunque su situación empieza a mejorar, a Manolo no gusta París. Con Séverac y Haviland, emprende un viaje por el sur de Francia: visita Andorra, Perpiñán, Amélie-les-Bains, Banyuls y Céret. Paralelamente, negocia con el marchante D. H. Kahnweiler un contrato que le permita trabajar alejado de la habitual precariedad.

1910

Manolo y Totote se establecen en Céret. Comienza entonces para el artista un periodo de plena dedicación a la escultura. Se hace amigo rápidamente de artistas que, hasta 1914, residen más o menos cerca: Maillol, instalado en Banyuls, a quien visita de vez en cuando; el poeta Pierre Camo; Matisse, Derain y Marquet, que frecuentan Collioure.

1911

En pleno auge del cubismo, Picasso, Braque y Max Jacob visitan a Manolo en Céret, que se convierte por un tiempo en la capital del movimiento. Con Fernande Olivier como modelo, realiza el bronce *Nu féminin*.

1912

El acuerdo que finalmente firma con Kahnweiler —una renta mensual a cambio de la adquisición de su obra— le permite trabajar con una serenidad y constancia que nunca había conocido. El pacto dura hasta 1932, excepto durante los años de la Gran Guerra, cuando Manolo y su marchante pierden toda comunicación. Hasta 1920, cuando Kahnweiler se interesa por Henry Laurens, Manolo sigue siendo su único escultor.

esculpidas y una cera. Las obras se presentan bajo una etiqueta algo despectiva: «Objets d'art». Este modesto comienzo marca sin embargo el lanzamiento de una carrera que hará de Maillol, según Meier-Graefe, el mayor escultor del siglo XX.

1897

En el Salón de la Nationale, Maillol expone nuevamente bajo la misma rúbrica, presentando una vitrina de pequeñas esculturas junto con un tapiz. En esta ocasión conoce a la princesa Bibesco, quien le encarga un tapiz.

1900

Su taller se convierte en un lugar de encuentro de los Nabis: Denis, Roussel, Vuillard y Bonnard se reúnen allí junto a escritores y artistas. Sin embargo, el tapiz daña su vista, obligándolo a orientarse hacia la escultura. Sus primeras terracotas, admiradas por Bonnard y Vuillard, llaman la atención de Ambroise Vollard. Maillol presenta también una fuente-lavabo en la Exposición universal, que le vale una medalla de plata. Cada vez más, divide su tiempo entre París y Banyuls, donde pasa los inviernos.

1901

A comienzos de marzo, recibe en su pueblo la visita de Bonnard, Vuillard, Roussel y los hermanos Bibesco, quienes descubren su entorno natal.

1902

Del 16 al 30 de junio, Vollard organiza su primera exposición personal, revelando al público parisino treinta y tres obras que testimonian la nueva orientación de su trabajo. La exposición obtiene un gran éxito entre un público reducido de aficionados al arte.

1903

Se instala en Marly-le-Roi, deseoso de vivir cerca de sus amigos Bonnard, Denis y Roussel. Maillol expone en la Nationale un yeso titulado *La Femme au Bain*.

1904

Debilitado por sus problemas de visión, Maillol abandona definitivamente el tapiz. Ese mismo año, expone por primera vez en el Salón de Otoño, presentando dos bustos en terracota y dos bronces. En septiembre, su mecenas Harry Kessler lo lleva a Londres, un viaje que pone fin al período de precariedad que había vivido hasta entonces.

1905

Octave Mirbeau publica un artículo célebre, saludando a Maillol como un escultor innovador capaz de renovar la tradición mediante la pureza de las formas. En el Salón de Otoño presenta *La Méditerranée*, una escultura que impresiona vivamente. Kessler la adquiere y le encarga *Le Désir*, un altorrelieve.
Ese mismo año, Maillol entabla una amistad duradera con Matisse.
Sus amigos consiguen para él el encargo del Monumento a Auguste Blanqui, pronto titulado *L'Action enchaînée*.

1907

Realiza *Le Désir* y comienza *Le Jeune Cycliste*, también encargado por Kessler.

1908

Kessler lleva a Maillol y a Hugo von Hofmannsthal a Grecia y luego a Italia. Este viaje lo maravilla profundamente. De regreso a Francia, finaliza sus obras en curso y emprende *La Nuit*. El monumento a Blanqui es erigido, pero provoca un escándalo ante la municipalidad, conmocionada por su modernidad.

1909

La muerte de su tía Lucie, el 12 de noviembre, sumerge a Maillol en una profunda depresión.
Compra entonces la "Maison rose" en Banyuls, buscando refugio en su tierra natal.

1910

Compra la masía del valle de la Roume.
Maillol comienza los primeros grabados en madera para ilustrar las *Églogues*, a petición de Kessler.
Expone en el Salón Pomone, que conoce un gran éxito. El coleccionista ruso Morozov adquiere *Pomone* y encarga *L'Été*, *Le Printemps* y *La Flore*, reunidas bajo el título *Les Saisons*, hoy en el Museo Pushkin de Moscú.

Exposición individual en la *Little Gallery of the Photo-Secession* (Nueva York), organizada por el hermano de F. B. Haviland, Paul B. Haviland.
En 1912, entre otros, se hospedan en Céret Picasso y Fernande, Juan Gris, Ramon Pichot, Enric Casanovas, Joaquim Sunyer y el crítico de arte Josep M. Junoy, quien dedica un capítulo completo a Manolo en su monografía *Art & Artistes* (1912).

1913
Participa en la *International Exhibition of Modern Art*, Armory Show (Nueva York).
Estancia en Céret de los pintores Georges Braque y Max Jacob.

1914
El crítico de arte Gustave Coquiot dedica un capítulo a Manolo en su ensayo *Cubistes, Futuristes, Passéistes*.
Al estallar la Gran Guerra, Manolo se traslada a París, donde sobrevive con dificultad hasta 1916, habiendo perdido contacto con Kahnweiler, sorprendido por la guerra en Roma y residiendo en Suiza hasta 1920.

1916
En busca de mejores condiciones de trabajo, Manolo regresa a Cataluña, donde ya es apreciado y recibe una cálida acogida. Hasta su regreso a Céret en 1919, permanece en Barcelona y Arenys de Munt.

1917
La exposición individual que presenta en las Galeries Laietanes recibe una acogida muy favorable por parte de Eugeni d'Ors, Joaquim Folguera, Joan Salvat-Papasseit y de los críticos de *Vell & Nou*, *La Publicidad*, *Troços*, *La Il·lustració Catalana*, entre otros. Algunos de sus poemas se publican en *La Publicidad*.

1919
Regreso a Céret, donde residirá hasta 1927. Allí se reencuentra con Maillol, en Banyuls-sur-Mer, con motivo de un homenaje a la mujer catalana.
Retoma el contacto con el marchante Kahnweiler, quien le encarga dos series de grabados en madera entre 1919 y 1921 para las ediciones que dirige.
Una de ellas ilustrará la obra del poeta Pierre Reverdy, *Cœur de chêne*.

1923
Exposición individual en la Galerie Simon (París).
La escultura *Catalane assise*, monumento a Déodat de Séverac, se instala en Céret.

1925
Picasso vuelve a visitar a Manolo en Céret.

1926
Exposición individual en la E. Weyhe Gallery (Nueva York).
Manolo pasa el verano en Prats-de-Mollo en compañía de Ramon Pichot.

1927
En mayo, Josep Pla visita a Manolo en Céret en el marco de la biografía que dedica al artista. El escultor de Lleida Biosca, antiguo asistente de Maillol, trabaja entonces en el taller de Manolo.
Pasa el verano en Prats-de-Mollo con el pintor Josep de Togores.
En otoño, Manolo enferma de poliartritis y es tratado en Perpiñán. Sus capacidades de trabajo se ven seriamente afectadas, aunque conserva intacta su voluntad creadora. En busca de curación, regresa a Cataluña: se instala en Arenys de Munt y acude a Caldes de Montbui para realizar tratamientos termales, donde toma la decisión de establecerse definitivamente con casa y taller.

1928
A los cincuenta y seis años, se instala en la casa que se convertirá en Mas Manolo, donde residirá hasta su muerte en 1945.
Exposiciones individuales en la Sala Parés (Barcelona) y en la Galerie Wolfberg (Zúrich).
Josep Pla publica la primera edición de *La Vie de Manolo racontée par lui-même* (Sabadell: J. Sallent, impresor), iniciada el año anterior durante su estancia en Céret.
Participa en la Bienal de Venecia.
Estancia temporal en Arenys de Munt.

1911
Con la ayuda de Kessler, funda una fábrica de papel, el papel Montval, cuya dirección confía a su sobrino Gaspard. El papel Montval existe aún hoy.

1913
Se beneficia de su primera exposición personal en el extranjero, en Róterdam, y luego participa en el Armory Show, exposición mítica que introduce el arte moderno en Estados Unidos.

1914
Poco antes del inicio de la guerra, Kessler telegrafía a Maillol: «Maillol, enterrad vuestras esculturas. ¡Es la guerra!». Este mensaje, mal interpretado, hará que el artista sea sospechoso de espionaje.

1915
Dos artículos aparecen simultáneamente en el mes de enero: uno, firmado por Léon Daudet en L'Action Française y titulado «L'Art boche»; el otro, de Arsène Alexandre en *Le Figaro*, bajo el título «Leurs artistes, espions, déménageurs».

1919
Maillol recibe el encargo de un monumento conmemorativo para la ciudad de Céret, una obra que será realizada en piedra.

1920
El 8 de agosto, Maillol es nombrado Caballero de la Legión de Honor. Trabaja en el monumento de Céret, inaugurado en 1922.

1922
El monumento de Céret es inaugurado, mientras Maillol continúa su trabajo en el monumento de Port-Vendres.

1924
Las estatuillas de Maillol son destacadas en una vitrina especialmente dedicada a su obra en el Salón de Otoño.

1925–1927
Una gran exposición itinerante le es dedicada en once ciudades estadounidenses, organizada por Anson Conger Goodyear. Se trata de su primera exposición en Estados Unidos.

1926
Publicación de las *Églogues* ilustradas por Maillol, en la Cranach Presse de Weimar.

1927
El 13 de diciembre, su madre, Catherine Rougé, muere a la edad de noventa y seis años.

1928
El yeso de *La Vénus au collier* se presenta en el Salón de Otoño.
En octubre, se celebran exposiciones Maillol en Londres (Goupil Gallery) y Berlín (Galerie Flechtheim), organizadas por Kessler.

1928–29
La Tate Gallery y el Metropolitan Museum adquieren cada uno un ejemplar del *Torse de l'Action enchaînée*, consagrando la importancia internacional de su obra.

1929
En la apertura del MoMA, el *Torse de l'Île-de-France*, ofrecido por Goodyear, se convierte en la primera escultura en ingresar en sus colecciones.
El *Monument à Cézanne*, adquirido por el Estado, se instala en las Tullerías.

1930
De junio a julio, Maillol viaja por Alemania con Kessler y su modelo Lucile Passavant.

1929
Tras más de dos décadas de vida en común con Totótte, contraen matrimonio.
Participa en la Exposición Internacional de Barcelona.
Exposiciones individuales en la Galerie Simon (París), en la galería Flechtheim (Berlín) y en la galería Flechtheim-Kahnweiler (Fráncfort).

1930
Manolo y Totótte adoptan una hija, Rosa.
A lo largo de la década, retoma sus trabajos de orfebrería con joyas, anillos y broches.
Pascal Pia le dedica una monografía en *Sculpteurs nouveaux*, obra publicada por Gallimard.

1931
Exposición individual en la Sala Parés (Barcelona).

1932
La crisis del mercado del arte, prolongación del crac bursátil de 1929, provoca la ruptura entre Manolo y Kahnweiler.
Es nombrado miembro de la Real Acadèmia de Sant Jordi, en Barcelona.

1933
Victor Crastre publica un estudio monográfico sobre Manolo en los *Cahiers du Sud*.
Reencuentro con su viejo amigo Picasso en Barcelona.

1934
Exposición individual en la Sala Parés (Barcelona).

1935
Exposiciones individuales en la Galerie Syra (Barcelona) y en el Foment Vilanoví (Vilanova i la Geltrú).

1941
Exposiciones individuales en la Galería Argos (Barcelona) y en la Galería Biosca (Madrid).
Estancia en Vilanova i la Geltrú.

1942
Exposición individual en la Llibreria Mediterrània (Barcelona).
Rafael Benet publica la monografía *L'Escultor Manolo Hugué*.
Estancia en l'Ametlla del Vallès (1942-1943).

1943
Exposición individual en la Acadèmia de Belles Arts (Sabadell).

1945
Muere en Caldes de Montbui a los setenta y tres años.

Conoce a Albert Einstein y a Max Liebermann.

1932
Es nombrado Oficial de la Legión de Honor por decreto del 13 de julio de 1932.

1933
En enero, una importante exposición dedicada a Maillol se presenta en la galería Brummer, en Nueva York.
El 9 de enero tiene lugar la inauguración del Monumento a Claude Debussy en Saint-Germain-en-Laye.
En abril, se inaugura el Monumento a los Caídos de Banyuls-sur-Mer. Ese mismo año, se organiza una vasta retrospectiva del artista en la Kunsthalle de Basilea.

1934
Dina Vierny conoce a Maillol en Marly por mediación del arquitecto Jean-Claude Dondel.

1937
Maillol es promovido al rango de Comendador de la Legión de Honor. El Petit Palais le dedica tres salas en la exposición *Les Maîtres de l'art indépendant*, ofreciendo una puesta en valor excepcional de su obra.
Ese mismo año se publican *Daphnis et Chloé* y las *Géorgiques*, ambas ilustradas por Maillol. Finaliza también el grupo de las *Trois Nymphes* y continúa el trabajo de *La Montagne*, destinada al Museo de Arte Moderno de París. En noviembre, se ve golpeado por la desaparición de su amigo y mecenas de larga data, Harry Kessler.

1938
Viaja a Italia acompañado de Clotilde, de su hijo Lucien y del escultor Gustave Pimienta. Maillol inicia *L'Harmonie*, una escultura monumental que continuará hasta su muerte, pero que no llegará a concluir.

1939
Tras la declaración de guerra, Maillol se retira a Banyuls. Dina Vierny continúa posando para él, realizando viajes de ida y vuelta durante toda la guerra.

1943
Jean Lods rueda *Aristide Maillol sculpteur à Banyuls*. La película se estrena en 1944.

1944
El 15 de septiembre, Maillol se traslada a Vernet-les-Bains para visitar a Raoul Dufy, acompañado por el doctor Nicoleau, quien lo conduce en coche. El 27 de septiembre, Aristide Maillol fallece en Banyuls a consecuencia de un accidente de automóvil. Es enterrado inicialmente en el cementerio de la ciudad, antes de que sus restos sean trasladados en 1961 frente a la masía.

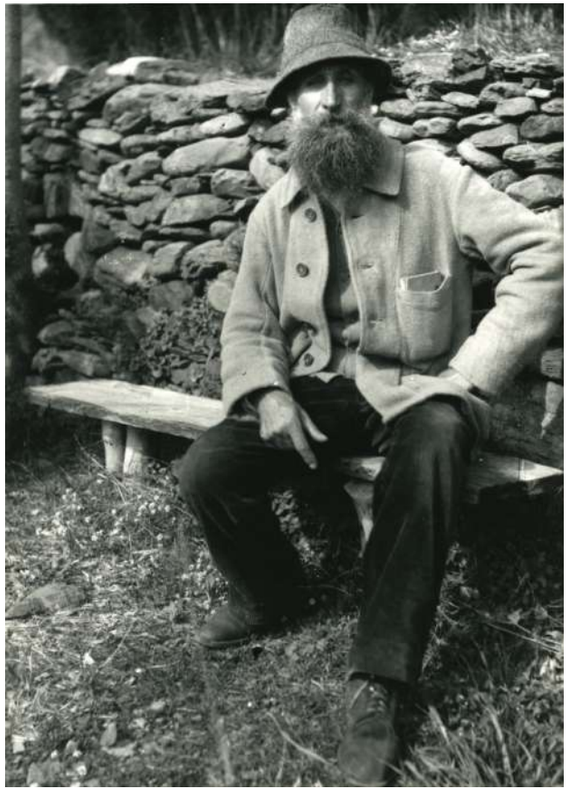
Chronologie - Hugué Manolo

(Fr)

Paul Burty Haviland, Portrait de Manolo Hugué, 1912,
coll. Musée d'Art Moderne de Céret

Chronologie - Aristide Maillol

(Fr)



Portrait de Aristide Maillol, 1918,
Archives de la Fondation Dina Vierny - Musée Maillol

Chronologie - Hugué Manolo (Fr)

1872
Né le 29 avril au numéro 38 de la rue Assaonadors, dans le quartier de la Ribera, le nouveau-né Manolo Martínez Hugué est baptisé le 1er mai à la cathédrale de Barcelone. Il est le fils naturel du sous-lieutenant Benigno Martínez, originaire de Serón (Soria), et de la veuve Anna Hugué i Gaspar, native de Barcelone.
À cette époque, la carrière militaire du père de Manolo le conduit à Cuba, où il épouse par procuration Anna, le 16 octobre 1873.

1872-1877
Quelques mois plus tard, Anna Hugué se rend à Cuba avec son enfant, dans l'espoir de reconquérir son mari. Cinq ans plus tard, désabusée, elle revient à Barcelone avec un petit garçon qui avait appris à marcher et à parler dans les Caraïbes.

1877-1883
À Barcelone, il partage son temps entre le chant dans le chœur de Santa Maria del Mar et les apprentissages de l'école de la rue. Expulsé des écoles primaires pour indiscipline, il perd en 1883, avec la mort de sa grand-mère maternelle, le principal soutien matériel de la famille.

1884
À douze ans, il est inscrit à l'École de la Llotja. Il suit les cours de peinture de Benet Mercadé, où il semble progresser, mais n'achève pas ses études.

1887
La mort d'Anna Hugué le laisse orphelin de mère et privé de grand-mère. Libéré de toute attache familiale, Manolo mène alors une vie de gamin des rues.

1889
Manolo se rend à Burgos auprès de son père, qui souhaite le destiner à la carrière militaire. L'entreprise échoue : loin de l'assagir, leur cohabitation provoque de nouveaux problèmes disciplinaires. Manolo survit quelque temps à Burgos dans des conditions précaires, avant de regagner Barcelone. L'éloignement et l'hostilité entre père et fils dureront toute la vie.

1889-1891
Les prémices de sa vocation artistique l'amènent à fréquenter ateliers et cercles artistiques. Il se lie d'amitié avec de jeunes peintres tels que Ricard Canals et Joaquim Mir. Au Cercle Artístic, il rencontre Laureà Barrau, Joaquim Torres-García, Juli González et Josep Pijoan, entre autres. Par l'intermédiaire de Joaquim Mir, il fait la connaissance de Ramon Pichot, avec qui il entretiendra une amitié fidèle, allant jusqu'à séjourner auprès de sa famille. Durant un temps, il travaille dans l'atelier d'imagerie de Josep Forés.

1892
Il assiste les sculpteurs Torquat Tasso et Eusebi Arnau, et commence lui-même à modeler ses premières sculptures. Son caractère affable et sa sympathie personnelle le font apprécier des artistes et des cercles qu'il fréquente, de sorte qu'il acquiert peu à peu une place reconnue dans le milieu artistique.

1898
Il travaille à la fonderie de bronzes artistiques Masriera y Campins, où défilent alors les sculpteurs les plus importants du moment.

1900
Depuis l'ouverture des Quatre Gats, en 1897, Manolo en devient un habitué, aux côtés de jeunes figures de la bohème artistique barcelonaise avec lesquelles il noue de solides amitiés, notamment avec Picasso et Carles Casagemas. Beaucoup d'entre eux empruntent alors la voie du Paris de la fin du XIXe siècle. L'admiration pour le mythe de la modernité artistique parisienne est incarnée par les vétérans Ramon Casas, Miquel Utrillo et Santiago Rusiñol, considérés comme les chefs de file du Modernisme et de la modernité artistique catalane.

1901-1902
En février 1901, Manolo entreprend son voyage à Paris grâce à Alexandre Riera, qui lui avait acheté quelques œuvres, et avec l'assurance de l'aide promise par Carles Casagemas, déjà installé depuis quelque temps

Chronologie - Aristide Maillol (Fr)

1861
Aristide Maillol naît le 8 décembre à Banyuls-sur-Mer. Immédiatement confié à sa tante Lucie, qui l'élève, il passe son enfance auprès d'elle et de son grand-père. Cette période est marquée par la solitude : l'enfant, différent des autres, peine à se faire des amis à l'école du village. La mort de son grand-père, en novembre 1869, ajoute un nouveau chagrin à ses premières années.

1874
À treize ans, Maillol se consacre déjà au dessin et à la peinture. Il entre au collège de Perpignan, où il connaît une grande mélancolie. Sa tante, soucieuse de son bien-être, lui rend visite chaque semaine.
Le 7 janvier 1877, il perd son père, un événement qui le touche profondément.

1879
À dix-huit ans, renvoyé du collège, il revient à Banyuls auprès de sa famille. Il y crée une revue artisanale, *Le Journal d'un Ennuyé*, qu'il écrit, imprime et illustre seul. Un unique exemplaire en verra le jour, signe à la fois de sa solitude et de son imagination fertile.

1880 (vers)
Convaincu de vouloir devenir peintre, il dessine assidûment au musée de Perpignan. Après de longues discussions, il obtient enfin l'autorisation de sa tante pour partir à Paris, avec pour seule ressource une modeste pension mensuelle de vingt francs.

1882
À Paris, il tente à plusieurs reprises d'entrer à l'École des beaux-arts, sans succès. Il s'inscrit alors à l'Académie Julian et suit les cours d'Alexandre Cabanel, poursuivant son apprentissage dans un climat de grande précarité.

1884
Il partage un atelier avec Achille Laugé et fait la connaissance d'Antoine Bourdelle, rencontre décisive qui marquera durablement sa vie d'artiste.

1885
Le 17 mars, Maillol est finalement admis à l'École des beaux-arts, dans la section peinture. Il y suit l'enseignement de Cabanel puis de Jean-Paul Laurens, intégrant pleinement la vie artistique parisienne.

1889
Affaibli par la faim et la misère, il est hospitalisé pour un rhumatisme sévère. Durant cette période, il se lie d'amitié avec Maurice Bouchor et renforce son attachement à Bourdelle, dont la famille l'accueille souvent. Ces relations l'entourent d'un précieux soutien dans la rudesse de sa vie parisienne.

1892
Déçu par l'enseignement académique et profondément marqué par l'art de Gauguin, Maillol se tourne vers la tapisserie, qu'il étudie au musée de Cluny. Gauguin lui-même, qu'il rencontre alors, l'encourage dans cette voie. Sa santé fragile l'oblige cependant à une nouvelle hospitalisation entre 1892 et 1893.

1893
Il expose un premier essai de tapisserie au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. La même année, il fonde un atelier de tapisserie au petit point dans la maison de sa tante, où travaillent deux jeunes filles, Angélique et Clotilde Narcis. Il tombe amoureux de Clotilde. Maurice Bouchor lui commande par ailleurs des décors pour son théâtre de marionnettes.

1894
Sa tapisserie *Jeunes filles dans un parc* est présentée au premier Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles, ce qui élargit son audience à l'étranger.

1895
Maillol expose une tapisserie à la Société Nationale des beaux-arts. Il commence à sculpter la même année.

1896
Il épouse Clotilde Narcis à Paris, et leur fils Lucien naît la même année, le 30 octobre, à Banyuls. La même

avec Picasso. L'un de ses premiers soirs dans la capitale, il est témoin direct du suicide de Casagemas dans un restaurant du boulevard de Clichy, conséquence d'un amour malheureux pour le modèle Germaine.
La mort de Casagemas, dont il comptait sur le soutien pour s'ouvrir un chemin à Paris, le plonge dans une misère noire et une existence bohème et errante, survivant grâce à quelques travaux de peinture et d'orfèvrerie. Il vit un temps à Montmartre, au Bateau-Lavoir, dans la compagnie de Picasso et d'artistes catalans installés à Paris quelques années auparavant. C'est là qu'il fait la connaissance du peintre Joaquim Sunyer. Il reçoit à l'occasion l'aide d'Ignacio Zuloaga et d'Isaac Albéniz, alors eux aussi présents à Paris, et même Picasso lui achète un dessin.

1903

Pendant un certain temps, le sculpteur Paco Durrio héberge Manolo chez lui. C'est alors qu'il travaille à la création de bijoux pour Aimé Arnould et René van der Vin, s'inspirant des broches de Durrio. Entre 1903 et 1907, il réalise une série de bagues, pendentifs et broches en or et en argent.
Il se lie d'amitié avec les poètes Léon-Paul Fargue, Jean Moréas, Charles-Louis Philippe, Max Jacob et Apollinaire. Manolo commence lui-même à écrire des poèmes en français.
Parallèlement, il devient un habitué du Louvre, attiré par la sculpture de l'Égypte, de la Mésopotamie et de la Grèce antiques, ainsi que par les musées de Cluny et de Guimet.

1904

Picasso réalise un portrait de Manolo dans l'esprit de la période bleue : la silhouette frêle et décharnée de l'artiste contraste avec la force de son regard, à la fois malicieux, ironique et tendre. Fernande Olivier, d'abord compagne de Joaquim Sunyer puis de Picasso, le dépeint également dans ses mémoires.

1905

Manolo prend part aux réunions littéraires et artistiques des artistes et écrivains catalans installés à Paris, parmi lesquels Jaume Brossa, Josep Dalmau (avec qui il partageait son abri), les sculpteurs Casanovas et Dunyac, et le peintre Pau Roig. Mélomane passionné, il fréquente également des musiciens et se lie d'une profonde amitié avec Déodat de Séverac, originaire du Languedoc.

1906

Manolo rencontre Jeanne de la Rochette, surnommée Totote, serveuse dans un bar de la rue de la Sorbonne. Totote devient son modèle et la compagne de sa vie.

1907

Il réalise la broche *L'Abraçada*, d'après les esquisses de Paco Durrio, et modèle la sculpture *Femme accroupie* (1907-1909), considérée par certains comme une réplique de la *Danaïde* (1895) de son admiré Rodin.

1908

Il fait la connaissance du peintre F. B. Haviland, dont il exécute un portrait en terre cuite. D'origine américaine, Haviland devient son marchand de sculptures pour les États-Unis.

1909

Bien que la situation commence à s'améliorer, Manolo n'aime guère Paris. Avec Séverac et Haviland, il entreprend un voyage dans le sud de la France : il visite l'Andorre, Perpignan, Amélie-les-Bains, Banyuls et Céret. Parallèlement, il négocie avec le marchand D. H. Kahnweiler la possibilité d'un contrat lui permettant de travailler à l'abri de la précarité habituelle.

1910

Manolo et Totote s'installent à Céret. C'est alors que débute pour l'artiste une période de pleine dévotion à la sculpture. Il se lie rapidement d'amitié avec des artistes qui, jusqu'en 1914, résident plus ou moins à proximité : Maillol, installé à Banyuls, qu'il visite de temps à autre ; le poète Pierre Camo ; Matisse, Derain et Marquet, qui séjournent fréquemment à Collioure.

1911

En plein essor du cubisme, Picasso, Braque et Max Jacob rendent visite à Manolo à Céret, qui devient pour un temps la capitale de ce mouvement. Avec Fernande Olivier comme modèle, il réalise le bronze *Nu féminin*.

1912

L'accord qu'il conclut finalement avec Kahnweiler — une rente mensuelle en échange de l'acquisition de son

année, Maillol expose au Salon de la Nationale une tapisserie, accompagnée pour la première fois de trois bois sculptés et d'une cire. Les œuvres sont présentées sous une étiquette quelque peu dépréciative : « Objets d'art ». Ce modeste début marque cependant le lancement d'une carrière qui fera, selon Meier-Greffe, de Maillol le plus grand sculpteur du XXe siècle.

1897

Au Salon de la Nationale, Maillol expose à nouveau sous la même rubrique, présentant une vitrine de petites sculptures ainsi qu'une tapisserie. C'est à cette occasion qu'il rencontre la princesse Bibesco, qui lui passe commande d'une tapisserie.

1900

Son atelier devient un lieu de rencontre pour les Nabis : Denis, Roussel, Vuillard, Bonnard s'y retrouvent aux côtés d'écrivains et d'artistes. Mais la tapisserie abîme sa vue, l'obligeant à se tourner vers la sculpture.
Ses premières terres cuites, admirées par Bonnard et Vuillard, attirent l'attention d'Ambroise Vollard. Maillol présente également une fontaine-lavabo à l'Exposition universelle, qui lui vaut une médaille d'argent.
De plus en plus, il partage son temps entre Paris et Banyuls, où il passe les hivers.

1901

Début mars, il reçoit dans son village la visite de Bonnard, Vuillard, Roussel et des frères Bibesco, qui découvrent son environnement natal.

1902

Du 16 au 30 juin, Vollard organise sa première exposition personnelle, révélant au public parisien trente-trois œuvres témoignant de l'orientation nouvelle de son travail. Cette exposition rencontre un grand succès auprès d'un publique restreint d'amateurs d'art.

1903

Il s'installe à Marly-le-Roi, désireux de vivre à proximité de ses amis Bonnard, Denis et Roussel. Maillol expose à la Nationale un plâtre intitulé *La Femme au Bain*.

1904

Affaibli par ses problèmes de vue, Maillol abandonne définitivement la tapisserie. La même année, il expose pour la première fois au Salon d'Automne, présentant deux bustes en terre cuite et deux bronzes.
En septembre, son mécène Harry Kessler l'emmène à Londres, un voyage qui met un terme à la période de précarité qu'il avait connue jusque-là.

1905

Octave Mirbeau publie un article célèbre, saluant Maillol comme un sculpteur novateur capable de renouveler la tradition par la pureté des formes. Au Salon d'Automne, il présente *La Méditerranée*, sculpture qui impressionne vivement. Kessler la lui achète et lui commande Le Désir, un haut-relief. La même année, Maillol noue une amitié durable avec Matisse.
Ses amis obtiennent pour lui la commande du *Monument à Auguste Blanqui*, bientôt intitulé *L'Action enchaînée*.

1907

Il réalise *Le Désir* et commence *Le Jeune Cycliste*, également commandé par Kessler.

1908

Kessler emmène Maillol et Hugo von Hofmannsthal en Grèce, puis en Italie. Ce voyage l'émerveille profondément. De retour en France, il achève ses œuvres en cours et entreprend *La Nuit*. *Le monument à Blanqui* est érigé mais fait scandale auprès de la municipalité, choquée par sa modernité.

1909

La mort de sa tante Lucie, le 12 novembre, plonge Maillol dans une profonde dépression. Il achète alors la « Maison rose » à Banyuls, cherchant refuge dans son pays natal.

1910

Il achète la métairie de la vallée de la Roume.
Maillol commence les premiers bois gravés pour illustrer les *Églogues*, à la demande de Kessler.
Il expose au Salon *Pomone*, qui connaît un grand succès. Le collectionneur russe Morozov acquiert *Pomone*

œuvre — lui permet de travailler avec une sérénité et une assiduité qu'il n'avait jamais connu.
Le pacte perdure jusqu'en 1932, à l'exception des années de la Grande Guerre, durant lesquelles Manolo et son marchand perdent toute communication. Jusqu'en 1920, date à laquelle Kahnweiler s'intéresse à Henry Laurens, Manolo demeure son unique sculpteur.
Exposition personnelle à la *Little Gallery of the Photo-Secession* (New York), organisée par le frère de F. B. Haviland, Paul B. Haviland.
En 1912, séjournent à Céret, entre autres, Picasso et Fernande, Juan Gris, Ramon Pichot, Enric Casanovas, Joaquim Sunyer et le critique d'art Josep M. Junoy, qui consacre à Manolo un chapitre entier dans sa monographie *Art & Artistes* (1912).

1913
Il prend part à l'International *Exhibition of Modern Art*, Armory Show (New York).
Séjour à Céret des peintres Georges Braque et Max Jacob.

1914
Le critique d'art Gustave Coquiot consacre un chapitre à Manolo dans son essai *Cubistes, Futuristes, Passéistes*.
À l'éclatement de la Grande Guerre, Manolo se rend à Paris, où il survit difficilement jusqu'en 1916, ayant perdu le contact avec Kahnweiler, surpris par la guerre à Rome et installé en Suisse jusqu'en 1920.

1916
À la recherche de meilleures conditions de travail, Manolo retourne en Catalogne, où il est déjà apprécié et reçoit un accueil favorable. Jusqu'à son retour à Céret, en 1919, il séjourne à Barcelone et à Arenys de Munt.

1917
L'exposition personnelle qu'il présente aux Galeries Laietanes reçoit un chaleureux accueil de la part d'Eugeni d'Ors, Joaquim Folguera, Joan Salvat-Papasseit et des critiques de *Vell & Nou*, *La Publicidad*, *Troços*, *La Il·lustració Catalana*, entre autres. Certains de ses poèmes paraissent dans *La Publicidad*.

1919
Retour à Céret, où il résidera jusqu'en 1927. Il y retrouve Maillol, à Banyuls-sur-Mer, à l'occasion d'un hommage à la femme catalane.
Il reprend contact avec le marchand Kahnweiler, qui lui commande deux séries de gravures sur bois entre 1919 et 1921 pour les éditions qu'il dirige. L'une d'elles illustrera l'œuvre du poète Pierre Reverdy, *Cœur de chêne*.

1923
Exposition personnelle à la Galerie Simon (Paris).
La sculpture *Catalane assise*, monument à Déodat de Séverac, est installée à Céret.

1925
Picasso rend à nouveau visite à Manolo à Céret.

1926
Exposition personnelle à la E. Weybe Gallery (New York).
Manolo passe l'été à Prats-de-Mollo en compagnie de Ramon Pichot.

1927
En mai, Josep Pla rend visite à Manolo à Céret dans le cadre de la biographie qu'il consacre à l'artiste.
Le sculpteur de Lleida Biosca, ancien assistant de Maillol, travaille alors dans l'atelier de Manolo.
Il passe l'été à Prats-de-Mollo avec le peintre Josep de Togores.
À l'automne, Manolo tombe malade d'une polyarthrite et est soigné à Perpignan. Ses capacités de travail s'en trouvent sérieusement affectées, bien qu'il conserve une volonté créatrice intacte. En quête de guérison, il retourne en Catalogne : il séjourne à Arenys de Munt et se rend à Caldes de Montbui pour les eaux thermales, où il prend la décision de s'y établir avec maison et atelier.

1928
À cinquante-six ans, il s'installe dans la maison qui deviendra Mas Manolo, où il résidera jusqu'à sa mort, en 1945.

et commande *L'Été*, *Le Printemps* et *La Flore*, réunis sous le titre *Les Saisons*, aujourd'hui au musée Pouchkine à Moscou.

1911
Avec l'aide de Kessler, il fonde une fabrique de papier, le papier Montval, qu'il confie à la direction de son neveu Gaspard. Le papier Montval existe encore aujourd'hui.

1913
Il bénéficie de sa première exposition personnelle à l'étranger, à Rotterdam, puis participe à l'Armory Show, exposition mythique qui introduit l'art moderne aux États-Unis.

1914
Peu avant le début de la guerre, Kessler télégraphie à Maillol : « Maillol, enterrez vos sculptures. C'est la guerre ! ». Ce message, mal interprété, vaudra à l'artiste d'être soupçonné d'espionnage.

1915
Deux articles paraissent simultanément au mois de janvier : l'un, signé Léon Daudet dans *L'Action Française* et intitulé « L'Art boche » ; l'autre, d'Arsène Alexandre dans *Le Figaro*, sous le titre « Leurs artistes, espions, déménageurs ».

1919
Maillol reçoit la commande d'un monument commémoratif pour la ville de Céret, une œuvre qui sera réalisée en pierre.

1920
Le 8 août, Maillol est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il travaille au monument de Céret, inauguré en 1922.

1922
Le monument de Céret est inauguré, tandis que Maillol poursuit son travail sur le monument de Port-Vendres.

1924
Les statuettes de Maillol sont mises en valeur dans une vitrine spécialement consacrée à son travail lors du Salon d'Automne.

1925-1927
Une grande exposition itinérante lui est consacrée dans onze villes américaines, organisée par Anson Conger Goodyear. Il s'agit de sa première exposition aux États-Unis.

1926
Publication des *Églogues* illustrées par Maillol, à la Cranach Presse de Weimar.

1927
Le 13 décembre, sa mère, Catherine Rougé, meurt à l'âge de quatre-vingt-seize ans.

1928
Le plâtre de la *Vénus au collier* est présenté au Salon d'Automne.
En octobre, des expositions Maillol ont lieu à Londres (Goupil Gallery) et à Berlin (galerie Flechtheim), organisées par Kessler.

1928-29
La Tate Gallery et le Metropolitan Museum acquièrent chacune un exemplaire du *Torse de l'Action enchaînée*, consacrant l'importance internationale de son œuvre.

1929
À l'ouverture du MoMA, le *Torse de l'Île-de-France*, offert par Goodyear, devient la première sculpture à entrer dans ses collections.
Le *Monument à Cézanne*, acquis par l'État, est installé aux Tuileries.

Expositions personnelles à la Sala Parés (Barcelone) et à la Galerie Wolfberg (Zurich).
Josep Pla publie la première édition de *La Vie de Manolo racontée par lui-même* (Sabadell : J. Sallent, imprimeur), entreprise l'année précédente lors de son séjour à Céret.
Il participe à la Biennale de Venise.
Séjour temporaire à Arenys de Munt.

1929
Après plus de deux décennies de vie commune avec Totote, il l'épouse.
Il participe à l'Exposition internationale de Barcelone.
Expositions personnelles à la Galerie Simon (Paris), à la galerie Flechtheim (Berlin) et à la galerie Flechtheim-Kahnweiler (Francfort).

1930
Manolo et Totote adoptent une fille, Rosa.
Au cours de la décennie, il reprend ses travaux d'orfèvrerie avec bijoux, anneaux et broches.
Pascal Pia lui consacre une monographie dans *Sculpteurs nouveaux*, ouvrage publié chez Gallimard.

1931
Exposition personnelle à la Sala Parés (Barcelone).

1932
La crise du marché de l'art, prolongement du krach boursier de 1929, provoque la rupture entre Manolo et Kahnweiler.
Il est nommé membre de la Real Acadèmia de Sant Jordi, à Barcelone.

1933
Victor Crastre publie une étude monographique sur Manolo dans les *Cabiers du Sud*.
Retrouvailles avec son vieil ami Picasso à Barcelone.

1934
Exposition personnelle à la Sala Parés (Barcelone).

1935
Expositions personnelles à la Galerie Syra (Barcelone) et au Foment Vilanoví (Vilanova i la Geltrú).

1941
Expositions personnelles à la Galería Argos (Barcelone) et à la Galería Biosca (Madrid).
Séjour à Vilanova i la Geltrú.

1942
Exposition personnelle à la Llibreria Mediterrània (Barcelone).
Rafael Benet publie la monographie *L'Escultor Manolo Hugué*.
Séjour à l'Ametlla del Vallès (1942-1943).

1943
Exposition personnelle à l'Acadèmia de Belles Arts (Sabadell).

1945
Il meurt à Caldes de Montbui, à l'âge de soixante-treize ans.

1930
De juin à juillet, Maillol voyage en Allemagne avec Kessler et son modèle Lucile Passavant.
Il rencontre Albert Einstein et Max Liebermann.

1932
Il est nommé Officier de La Légion d'Honneur, par décret du 13 juillet 1932.

1933
Au mois de janvier, une importante exposition consacrée à Maillol est présentée à la galerie Brummer, à New York. Le 9 janvier a lieu l'inauguration du *Monument à Claude Debussy* à Saint-Germain-en-Laye. En avril, c'est au tour du *Monument aux Morts* de Banyuls-sur-Mer d'être inauguré. La même année, une vaste rétrospective de l'artiste est organisée à la Kunsthalle de Bâle.

1934
Dina Vierny rencontre Maillol à Marly par l'intermédiaire de l'architecte Jean-Claude Dondel.

1937
Maillol est promu au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Le Petit Palais lui consacre trois salles dans l'exposition *Les Maîtres de l'art indépendant*, offrant une mise en valeur exceptionnelle de son œuvre. Cette même année paraissent *Daphnis et Chloé* ainsi que les *Géorgiques*, tous deux illustrés par Maillol. Il achève également le groupe des *Trois Nymphes* et poursuit le travail de la Montagne destinée au Musée d'Art moderne de Paris. En novembre, il est frappé par la disparition de son ami et mécène de longue date, Harry Kessler.

1938
Il voyage en Italie, accompagné de Clotilde, de leur fils Lucien et du sculpteur Gustave Pimienta. Maillol entame *L'Harmonie*, sculpture monumentale qu'il poursuivra jusqu'à sa mort mais qu'il ne terminera pas.

1939
Après la déclaration de guerre, Maillol se retire à Banyuls. Dina Vierny continue de poser pour lui, faisant des allers-retours pendant toute la guerre.

1943
Jean Lods tourne *Aristide Maillol sculpteur* à Banyuls. Le film est diffusé en 1944.

1944
Le 15 septembre, Maillol se rend à Vernet-les-Bains pour rendre visite à Raoul Dufy, accompagné par le docteur Nicoleau qui le conduit en voiture. Le 27 septembre, Aristide Maillol décède à Banyuls à la suite d'un accident de voiture. Il est initialement inhumé au cimetière de la ville, avant que sa dépouille ne soit transférée en 1961 devant la métairie.

This catalogue was published in 600 copies on the occasion of the exhibition *Maillol – Manolo. La escultura pura*, organized by Galería Leandro Navarro (January 8th → February 20th, 2026), Galería Artur Ramon (March 26th → May 29th, 2026), and Galerie Dina Vierny (September–October, 2026).

GALERÍA
Leandro Navarro

ARTUR RAMON ART
BARCELONA 1911

DINA VIERNY

Graphic design and layout
Jean Vayssié
Kevin Crespin

Photographic credits
© Joaquín Cortés
© Guillem Fernández-Huerta
© Jean-Louis Losi

Translations assisted by artificial intelligence

Printed in December 2025 on the presses of Gràfiques Ortells, Barcelona

Born of an unprecedented dialogue, the exhibition catalogue explores the stylistic encounter between Maillol and Manolo—two sculptors who, confronted with the ruptures of the twentieth century, reinvent the human figure in a quest for pure form. Drawing on archaic Greek heritage, Mediterranean light, and constructive rigor, it reveals the foundations of a sober, essential, and profoundly humanist sculptural modernity.

Fruto de un diálogo inédito, el catálogo de la exposición explora el encuentro estilístico entre Maillol y Manolo: dos escultores que, frente a las rupturas del siglo XX, reinventan la figura humana en una búsqueda de la forma pura. Entre la herencia griega arcaica, la luz mediterránea y el rigor constructivo, revela los fundamentos de una modernidad escultórica sobria, esencial y profundamente humanista.

Issu d'un dialogue inédit, le catalogue d'exposition explore la rencontre stylistique entre Maillol et Manolo : deux sculpteurs qui, face aux ruptures du XXe siècle, réinventent la figure humaine dans une quête de forme pure. Entre héritage grec archaïque, lumière méditerranéenne et rigueur constructive, il révèle les fondements d'une modernité sculpturale sobre, essentielle et profondément humaniste.

ARTUR RAMON ART
BARCELONA 1911

GALERÍA
Leandro Navarro

DINA VIERNY