

Portrait d'un garçon, 1890

En décembre 1889, l'artiste expatrié John Singer Sargent, accompagné par sa sœur cadette Violet, arriva en provenance de Londres dans le port de New York. Âgé d'à peine trente-quatre ans, Sargent était presque à l'apogée de sa gloire des deux côtés de l'Atlantique en tant que portraitiste. Lors de sa visite précédente aux États-Unis, un voyage de huit mois entrepris en 1887-1888, il avait suscité des réactions enthousiastes et reçu de nombreuses commandes, ainsi que la promesse de futurs contacts à Boston, Newport et New York.

Comme Gilbert Stuart avant lui (voir *George Washington*, 3-B), Sargent peignait des portraits formels pour la classe des patriciens de la « période dorée » à la manière des portraits des aristocrates en Europe. Il proposait aussi une approche originale pour représenter un sujet alors très populaire en Angleterre comme aux États-Unis : les enfants, à une époque où l'enfance commençait à être reconnue comme une période fondamentale dans le développement humain (et pour l'avenir de la nation). À ce titre, les enfants méritaient une attention particulière. Depuis la production à grande échelle de livres pour la jeunesse, de jouets et de vêtements pour enfants jusqu'à l'adoption de lois sur la protection de l'enfance, la fin du dix-neuvième siècle introduisit ce que l'écrivain Sadakichi Hartmann allait appeler, dans un article écrit en 1907 pour le magazine *Cosmopolitan*, « l'ère de l'enfant ».

Rejetant l'approche sentimentale de ses contemporains vis-à-vis de l'enfance comme étant une période d'innocence perdue, Sargent opta pour une approche directe de ses jeunes sujets, en les peignant de façon naturaliste, avec beaucoup de subtilité et de psychologie. Ses nombreux portraits de jeunes héritiers de la haute bourgeoisie américaine contribuèrent également à faire avancer la carrière de l'artiste, contentant les critiques conservateurs et rassurant les futurs clients qui hésitaient peut-être encore à se

soumettre aux coups de pinceau énergiques de Sargent et à la bravoure de sa technique.

Son portrait du jeune Homer Saint-Gaudens, le fils du sculpteur Augustus Saint-Gaudens (voir 10-A), et de sa mère Augusta, une cousine de Winslow Homer (voir 9-A), est un portrait intime qui fut peint pour un ami, et non un portrait commandé par un client qui lui aurait rapporté de l'argent. Sargent rencontra Saint-Gaudens pour la première fois à Paris en 1878. Lorsque les artistes se retrouvèrent à New York en 1890, Saint-Gaudens manifesta son désir de sculpter une effigie de Violet, et le portrait fut peint en guise de remerciement. Malgré tout, le fait que Sargent ait préféré un titre générique, *Portrait d'un garçon*, au nom de cet enfant, et qu'il ait exclu complètement le nom de sa mère, pourrait être interprété comme exprimant le désir de l'artiste d'élever sa représentation d'Homer Saint-Gaudens au niveau d'une déclaration universelle sur la nature des garçons (ou peut-être seulement des garçons des États-Unis).

Dans le *Portrait d'un garçon*, Homer, alors âgé de 10 ans, regarde frontalement l'artiste et l'observateur, avec un regard las, mais pénétrant, tandis que, derrière lui, Augusta, peinte d'une manière plus sommaire, est absorbée dans sa lecture. Homer est habillé (apparemment, de façon inconfortable) dans un costume rappelant « le petit Lord Fauntleroy », basé sur le personnage éponyme du récit extraordinairement populaire de Frances Hodgson, qui fut publié en feuilleton. Son héros est Cedric, un garçon américain qui, grâce à un pragmatisme typiquement américain et à la sagesse enseignée par sa mère, parvint à faire valoir ses revendications sur son héritage aristocratique anglais. Le costume de Cedric, dérivé des vêtements portés par le *Blue Boy* de Thomas Gainsborough, vers 1770, devint tellement populaire auprès des mères que, à la fin du dix-neuvième siècle, le fait de porter un tel costume était devenu synonyme d'être un « fils à sa maman ».

Toutefois, en dépit de son fameux costume, Homer ne donne pas l'impression d'être un enfant obéissant à chaque mot de sa mère. Nous savons, grâce aux souvenirs de Homer à propos de ces séances, qu'Augusta s'efforçait alors - sans grand succès - de divertir son fils en lui lisant l'histoire d'une bataille navale de la guerre de 1812. Sargent parvint à exprimer l'impatience et l'énergie nerveuse du garçon non seulement par sa pose, mais également par la structure de la composition. L'enfant semble s'affaisser latéralement dans la chaise ornée du studio. Et tandis que son pied droit est tourné langoureusement vers l'avant, son pied gauche est raidi contre le barreau, prêt à bondir. L'énergie latente de ses doigts écartés et repliés fait écho à la complexité du motif tournoyant du tapis rouge, et son malaise est intensifié par sa pose, qui présente un léger angle par rapport à l'observateur et à sa mère.

Comme c'est le cas avec les œuvres plus ambitieuses de Sargent, le portrait d'Homer et de sa mère a été conçu en partie dans le but d'enrichir la réputation du peintre. Les critiques n'ont pas manqué de louer l'impact immédiat de cette pose : « La vérité exquise de cette pose et la rare vitalité de chaque ligne du corps, tout autant que le beau visage de l'enfant lui-même, révèlent la maîtrise d'un grand peintre. » Le tableau remporta une médaille d'or lors d'une compétition de l'Art Club of Philadelphia l'année où il fut peint, et c'est l'un des tableaux que Sargent choisit pour l'Exposition universelle de Chicago en 1893.

12-A John Singer Sargent (1856-1925). *Portrait d'un garçon*, 1890. Huile sur toile, 142,56 x 100,33 cm. Carnegie Museum of Art, Pittsburgh ; Patrons Arts Fund (32.1). Photographie © 2007 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, en Pennsylvanie

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ E | M | S

Poser pour un portrait effectué avec de la peinture à l'huile peut durer très longtemps et nécessiter de nombreuses séances. Dites aux élèves de s'asseoir sur une chaise (ou sur une table basse) en prenant la pose d'Homer dans ce tableau. Demandez-leur de décrire ce qu'ils ressentent dans cette position.

Le fait d'être assis en position affaissée et sur le côté avec un pied se balançant mollement et l'autre appuyé contre le barreau de la chaise produit un léger sentiment de malaise et donne envie de se tortiller.

E | M | S

Demandez aux élèves de s'asseoir avec un livre sur les genoux et de le lire à voix haute, comme le fait la mère d'Homer. Demandez-leur de décrire comment ils se sentent dans cette pose.

Le fait d'être assis comme la mère d'Homer leur donne probablement un sentiment de calme et de grande concentration, tout en ayant conscience de la personne à laquelle la lecture est faite.

E | M | S

Demandez aux élèves ce que la différence entre les deux poses indique sur ce que ressent probablement chaque modèle en train de poser pour ce portrait.

E | M

Homer est vêtu d'un costume basé sur une histoire qui était alors extrêmement populaire parmi les mères. Cependant, ce costume commençait aussi à être associé à l'expression « fils à sa maman ». Demandez aux élèves s'ils pensent qu'Homer est représenté comme un « fils à sa maman » et de donner les raisons de leur opinion à ce sujet.

Homer ne semble pas être très obéissant. Il donne l'impression d'être impatient et sa position sur la chaise est maladroite, avec les doigts écartés. Il tourne le dos à sa mère et son visage montre qu'il s'ennuie.

Demandez aux élèves d'imaginer comment ils poseraient dans des circonstances similaires.

E | M | S

Comment Sargent a-t-il utilisé la pièce et les accessoires dans ce tableau pour intensifier le sentiment d'impatience d'Homer ? La chaise est beaucoup trop grande pour que le garçon puisse y être assis confortablement (ses pieds n'atteignent pas le plancher), et le motif tournoyant du tapis semble refléter sa frustration d'avoir à poser ainsi.

E | M | S

Demandez aux élèves quel personnage est le plus important dans ce double portrait. C'est Homer.

Comment l'artiste a-t-il fait ressortir l'importance d'Homer ?

Sargent a positionné Homer au premier plan, au centre du tableau. Le garçon est affalé sur une grande chaise ornée et regarde directement l'observateur (ou le peintre). Son visage, ses mains et son nœud papillon sont brillamment éclairés, et il est peint de façon plus détaillée que sa mère. Son importance est également reflétée dans le titre, Portrait d'un garçon.

INTERPRÉTEZ E | M | S

Sargent gagnait sa vie en peignant des portraits de riches Américains et Européens. En quoi pensez-vous que ce tableau, peint pour un ami, aurait pu être différent s'il avait été commandé par une famille aisée dans le but de l'accrocher à un endroit bien en vue dans son domicile ?

Comme George Washington dans le portrait de Gilbert Stuart (3-B), la mère d'Homer aurait probablement été représentée avec des vêtements plus habillés et plus somptueux, et elle aurait peut-être aussi été montrée en train de regarder vers l'extérieur du tableau, Homer aurait pu avoir été représenté en donnant l'impression d'être moins agité, et la pièce et les accessoires auraient été plus élaborés.

M | S

Les critiques ont beaucoup aimé cette façon « fidèle » dont Sargent a représenté un enfant à une époque où l'on commençait à attacher beaucoup d'importance à l'enfance en Europe et aux États-Unis. Faites semblant d'être un critique d'art et expliquez ce que vous considérez comme une représentation « fidèle » d'Homer Saint-Gaudens dans cette œuvre.

Références historiques : la Période dorée ; l'industrialisme ; le travail des enfants ; les trains d'orphelins

RÉFÉRENCES

Personnages historiques : Jane Addams ; John Peter Altgeld ; Charles Loring Brace ; Andrew Carnegie ; John D. Rockefeller ; Cornelius Vanderbilt

Économie : le capitalisme

Références littéraires et ressources documentaires : *Le petit Lord*

Fauntleroy, Frances Hodgson Burnett (moyen, secondaire) ; *Les aventures d'Huckleberry Finn*, Mark Twain (secondaire) and *Tom Sawyer*, Mark Twain (moyen) ; *Les quatre filles du docteur March*, Louisa May Alcott (moyen) ; les récits d'Horatio Alger (1834-1899), (moyen)

Arts : l'art du portrait ; les artistes américains expatriés ; l'influence de Velásquez et de Van Dyck ; Lewis Hine