

John Biglin en un bote de carreras, c. 1873

Thomas Eakins estuvo a la vanguardia de la oleada de estadounidenses que invadió París hacia fines del siglo XIX para completar su educación artística. Eakins creía que los grandes artistas no debían guiarse por su conocimiento de la obra de otros sino por su experiencia personal, y nunca volvió a viajar al extranjero luego de regresar a su Filadelfia natal en 1870. Durante el resto de su vida, Eakins se dedicó a pintar escenas realistas de la vida contemporánea de EE. UU.

Durante los años en que Eakins vivió en el extranjero, el remo competitivo en el río Schuylkill que atraviesa Filadelfia se convirtió en el deporte más popular de la ciudad. En Inglaterra se consideraba que el remo era un deporte de caballeros, pero en Filadelfia cualquiera podía practicarlo porque los clubes de remo ponían el costoso equipo al alcance de todos. Los que no participaban se reunían en la ribera para alentar a los remeros, y las regatas de remo fueron los encuentros deportivos más populares del siglo. Eakins era un remero aficionado entusiasta, pero al regresar de París, esta actividad pasó de ser una forma de recreación para convertirse en una fuente de inspiración artística que combinaba su compromiso con la vida moderna y su interés en la anatomía. Aun antes de ir a Europa para dedicarse a una educación artística clásica que requería dibujar desnudos, Eakins había estudiado anatomía humana como parte de su aprendizaje.

11-A Thomas Eakins (1844–1916), *John Biglin en un bote de carreras*, c. 1873. Acuarela sobre papel blanco tramado, 195/16 x 247/8 pulgadas (49.2 x 63.2 cm). The Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1924 (24.108). Fotografía © 1994 The Metropolitan Museum of Art.

Su fascinación por la mecánica del movimiento lo condujo, de manera natural, al interés por dibujar atletas en acción.

Al principio, Eakins sólo pintaba a sus conocidos, pero en 1872 los hermanos Biglin llegaron a Filadelfia para competir en una carrera. Ambos eran remeros profesionales y John Biglin era una estrella invencible en la categoría de skiff (embarcación individual con dos remos). Se decía que John Biglin tenía el físico ideal de un remero. Eakins pintó a Biglin en su bote de carrera. El remero está absorto en la carrera, seguido de cerca por otro bote que se desliza paralelo al suyo. Eakins escogió el momento crítico en que el remero termina de jalar los remos y se dispone a hundirlos nuevamente en el agua; su próxima remada impulsará la embarcación hacia adelante para dejar atrás al rival y la sacará del marco de la escena. Es un día soleado de verano y hay mucha actividad en el río. A la distancia se distingue una flotilla de veleros y un bote con tripulantes, pero la atención se enfoca en Biglin, cuyo cuerpo y remo forman un triángulo alargado en el centro de la escena. La composición enfatiza las líneas horizontales con franjas anchas e iguales de cielo y agua, imprimiendo a la escena una sensación de quietud que contrarresta la emoción de la carrera.

Eakins empezaba a trabajar con acuarelas cuando pintó *John Biglin en un bote de carreras*. Sin embargo, se dedicó a dominar el medio con el mismo rigor y autodisciplina que admiraba en los atletas que retrataba. A diferencia de la pintura al óleo, la acuarela no permite errores: si el artista se equivoca o si cambia de parecer, no puede raspar la superficie y pintar encima. Muchos artistas disfrutaban la espontaneidad de la acuarela, pero Eakins cuidó de que todo saliera bien al primer intento. Primero hizo una pintura al óleo que pudiera corregir de ser necesario para establecer la posición exacta del remero. Luego hizo bocetos detallados en perspectiva que tenían el doble del tamaño del cuadro final para ubicar correctamente los reflejos de la luz en el agua.

Este método laborioso dio buenos frutos. Eakins envió una réplica de su *John Biglin* a Jean-Léon Gérôme, su maestro parisino, para mostrarle cómo había progresado desde su regreso a Filadelfia. Gérôme consideró que la acuarela de Eakins era "excelente... Me halaga tener en el Nuevo Mundo un discípulo que me honra", escribió el maestro.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los alumnos que observen con atención todos los planos de esta acuarela.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P | S | P

Pida a los estudiantes que encuentren los siguientes elementos.

Veleros: *están lejos, en la distancia.*

Torre: *en el centro, al fondo.*

Otro bote de carrera: *en el extremo izquierdo.*

Bote con tripulación: *al fondo a la izquierda.*

P | S | P

Describan los brazos del remero.

Son muy musculosos.

¿Qué conocimientos necesitaba Eakins para dibujar correctamente los brazos del remero?

Tenía que saber de anatomía humana y también tenía que observar con cuidado los movimientos del atleta al remar.

P | S | P

¿Qué hizo Eakins para dar la idea de distancia?

Los objetos distantes, incluso las ondas del agua, son menos detallados, más pequeños y más azulados que los objetos en primer plano.

¿Dónde se ven más espaciadas las ondas del agua?

Las ondas están más espaciadas en el primer plano, donde están más cerca del observador.

P | S | P

A veces los acuarelistas dejan deliberadamente áreas en blanco para que se vea el papel.

¿Dónde ven áreas en blanco que posiblemente sean papel?

En los reflejos del agua en primer plano, en las nubes y en la parte más clara de la camisa de Biglin.

P | S | P

¿Qué figura geométrica dibujan la cabeza, el cuerpo, el bote y los brazos de Biglin?

Forman un triángulo.

INTERPRETAR

P | S | P

Pida a los estudiantes que extiendan los brazos y se inclinen hacia adelante para "remar" como Biglin en el cuadro.

¿Qué movimiento hará el remero en los próximos segundos?

P | S | P

Pregunte a los estudiantes en qué dirección se mueve la embarcación. *Hacia la derecha.*

¿Cuál bote va ganando la carrera? *El de Biglin.*

Imaginen dónde estará el segundo bote en uno o dos minutos.

Biglin lo podría dejar atrás, o el otro bote podría alcanzarlo y sobrepasarlo.

P | S | P

Pida a los estudiantes que describan la expresión del remero. ¿Qué pueden inferir acerca de su personalidad por esta pintura?

Parece serio y decidido.

P

¿Qué sugiere este cuadro acerca de las actividades de recreación en EE. UU. durante la década de 1880?

La vestimenta de Biglin sugiere que no es un hombre rico. Hay muchos barcos en el río que atraviesa Filadelfia, una gran ciudad estadounidense. Muchos estadounidenses tenían tiempo libre para dedicarse a los deportes acuáticos.

¿Por qué aparece sólo el bote de Biglin en este cuadro?

El tema del cuadro es Biglin como individuo, superándose a sí mismo al competir con otros.

CONEXIONES Geografía: ríos
Ciencia: anatomía

Conexiones literarias y fuentes primarias: La cartas de Eakins a su familia (Eakins' letters to his family) (secundaria, preparatoria); *Tom Sawyer*, Mark Twain (secundaria); *Las aventuras de Huckleberry Finn*

(*The Adventures of Huckleberry Finn*), Mark Twain (preparatoria)
Artes: fotografía, realismo