

Catlin pintando el retrato de Mah-to-toh-pa—Mandan, 1861/1869

"En ocasiones, un cacique o guerrero adquiere fama tan extraordinaria que le permiten usar un tocado con astas... El lector verá un ejemplo de esta costumbre en el retrato de Mah-to-toh-pa..., el único hombre de su pueblo a quien se concede usar el tocado con astas".

Eso afirma George Catlin en su libro *Usos, costumbres y condiciones de los indios de Norteamérica (Letters and Notes on the Manners, Customs and Conditions of the North American Indians)*, que empezó a escribir durante su viaje de dos mil millas por el norte del río Missouri hasta lo que hoy es Dakota del Norte. Ese fue el primero de tres viajes que Catlin se autofinanció entre 1832 y 1836 para elaborar lo que consideraba con acierto un registro visual definitivo y minucioso de las culturas indígenas de la frontera. Dos años antes, el Congreso había promulgado la Ley de Remoción de los Indios que inició el traslado hacia el interior de las tribus de los bosques orientales con el fin de "salvarlos" del avance constante de la civilización blanca.

George Catlin estaba de acuerdo con la política de remoción. Sus valores prácticos (pero sentimentales) reflejaban la era de Jackson, época en la cual, Estados Unidos, por fin en control del territorio virgen, experimentó una ola de nostalgia por lo que perdía. Nacido en Wilkes-Barre, Pensilvania, Catlin era un retratista casi autodidacta pero famoso que trabajaba en Filadelfia. Según el artista, lo que cambió el curso de su carrera fue un encuentro con una delegación de winnebagos que se dirigía a Washington en 1828.

A fines del verano de 1832, Catlin pintó el retrato de cuerpo entero de Mah-to-toh-pa, segundo cacique del pueblo mandan.

6-B George Catlin (1796-1872), *Catlin pintando el cuadro de Mah-to-toh-pa—Mandan (Catlin Painting the Portrait of Mah-to-toh-pa—Mandan)*, 1861-1869. Óleo sobre cartoncillo, 18 1/2 x 24 pulgadas (47 x 62.3 cm). Paul Mellon Collection. Image © 2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, D. C.

Los mandan eran una tribu de agricultores y cazadores sedentarios que vivían en chozas de techo abovedado, construidas con madera y arcilla. Ocupaban dos aldeas sobre el río Missouri, cerca de la actual Bismarck. Catlin y Mah-to-toh-pa trabaron amistad: el artista fue uno de dos hombres blancos que presenciaron el rito sagrado de los mandan, el O-kee-pa, antes de que la tribu se extinguiera por un ataque de viruela en 1837.

En su libro, el artista narra que Mah-to-toh-pa dedicó una mañana a la preparación de su atuendo para el retrato. Entre la admiración de mujeres y niños, el cacique llegó a la vivienda de Catlin con una manta de cuero de bisonce en la que él mismo había pintado el relato de sus batallas. También llevaba el tocado con astas antes mencionado. Además del garrote de guerra que aparece en el cuadro, Mah-to-toh-pa llevó consigo un arco y flechas, una lanza, un escudo, un *tomahawk* y un cuchillo para cortar cabelleras. También lucía un collar magnífico de garras de oso. El método de Catlin era trabajar rápido, esbozando el contorno de la figura a grandes rasgos sobre el lienzo y rellenando la cabeza y el busto con tonos cálidos. Delineaba el resto, incluso el cuerpo y el detalle de la vestimenta, para terminarlo después. Una mirada atenta permite observar que el artista no pintó al cacique con el atuendo descrito en las notas. Faltan la manta, el collar y todas las armas de guerra. Catlin admitió en sus notas que alteró el atuendo del cacique para realzar la "gracia y simplicidad de la figura", aunque algunos historiadores creen que el artista omitió las armas porque no quería que Mah-to-toh-pa resultara amenazador para el público blanco.

En 1838, Catlin reunió casi quinientas pinturas y artefactos en una exposición ambulante que denominó Galería India. Como el gobierno no manifestó interés en comprarla, el artista trasladó su galería a Londres. Por desgracia, toda su obra y muchos artefactos de valor incalculable quedaron en manos de sus acreedores. Después de su muerte, sus cuadros fueron adquiridos para donarlos al Smithsonian Institute y la National Gallery of Art.

Años después del encuentro, el artista reprodujo de memoria este autorretrato pintando al cacique. Se basó en un grabado usado para la portada de sus *Notas*, publicadas en 1841 cuando vivía en Inglaterra. Las *Notas* revelan que la pintura tiene muchos detalles incorrectos: los personajes no están en el interior de una vivienda y hay guerreros entre los individuos que rodean al cacique; incluso Catlin luce demasiado atildado para estar en tierras vírgenes. El artista está rodeado de curiosos, y pareciera jactarse ante ellos. Más aún, al mirar detenidamente el cuadro comprendemos que el verdadero tema de la obra es el papel de Catlin como artista. En el centro de la pintura se alza el lienzo sobre un caballete improvisado, y la mirada del observador se mueve entre Mah-to-toh-pa y su retrato. Catlin relata que los indígenas no salían de su asombro ante su capacidad de plasmar lo que, según sus creencias, era una porción del alma del retratado. Ese público de indígenas atónitos es testimonio elocuente de la ambición del artista y de sus logros notables.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen el cuadro con cuidado, para advertir sus diferentes elementos.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P | S

Pida a los estudiantes que encuentren los siguiente elementos.

Dos perros: *están al centro, en primer plano.*

Artista y caballete: *están en el centro.*

Carcaj: *está a la izquierda, en primer plano.*

Cinco caballos: *en el fondo.*

P

Pida a los estudiantes que describan el entorno de esta pintura.

Un llano con hierba junto a un río. Hay árboles en la distancia.

P | S | P

Pida a los estudiantes que describan la vestimenta del cacique.

Lleva un largo tocado de plumas, adornos en el cabello, camisa y túnica con adornos, calzas y mocasines.

Pida a los estudiantes que describan el caballete de Catlin.

Está hecho de ramas de árbol amarradas como un tipi.

¿Qué hizo Catlin para resaltar la figura de Mah-to-toh-pa?

Su figura es más clara en contraste con el grupo de curiosos que es más oscuro. Es más grande que las otras figuras y está cerca del centro.

Sólo él y Catlin están de pie.

¿Qué otra cosa resaltó Catlin?

El retrato que está sobre el caballete parece brillar.

S | P

¿Quién es el protagonista de la escena? ¿Catlin o el cacique mandan?

El cuadro muestra a Catlin creando una obra de arte, no es solamente el retrato del cacique mandan.

INTERPRETAR

P | S | P

¿Por qué creen que estas personas tienen tanto interés en ver a Catlin pintando un retrato?

Habían visto pinturas que representaban indígenas y es posible que les interesara ver cómo el hombre blanco hacía esas imágenes. Además, muchos de ellos pensaban que la copia realista de la imagen de una persona era una manera de encerrar su espíritu en papel o tela.

P | S | P

Pregunte por qué los historiadores valoran las pinturas de Catlin.

Catlin muestra detalles de la vestimenta y la vida de los indígenas antes de que adoptaran la ropa y las costumbres europeas.

S | P

Cuando Catlin pintó a Mah-to-toh-pa por primera vez lo hizo en el interior de una vivienda, pero para esta versión, el artista cambió el entorno. ¿Por qué lo habrá hecho?

Una respuesta posible es que Catlin supuso que pintar la escena en exteriores sería más grandioso, reflejaría mejor la llanura que habitaban los mandan y le permitiría incluir más personajes en la escena.

S | P

Señale que Catlin omitió pintar todas las armas que llevaba el cacique cuando posó para el retrato. El artista explicó que lo hizo para realzar la gracia y simplicidad de su figura. Pregunte a los estudiantes si les parece o no correcto que un artista cambie los detalles en una pintura de esta índole. ¿Cómo cambiaría la impresión de Ma-to-toh-pah si llevara todas sus armas?

CONEXIONES

Conexiones históricas: la expedición de Lewis y Clark; la adquisición de Louisiana; el Destino Manifiesto; la expansión hacia el Oeste; la era de Jackson; tribus indígenas norteamericanas y su historia; el Sendero de Lágrimas; Ley de Remoción de los Indios

Figuras históricas: Thomas Jefferson; Andrew Jackson; Meriwether Lewis; William Clark; Sacajawea

Geografía: tierras de las tribus indígenas de EE. UU.; el río Missouri

Conexiones literarias y fuentes

primarias: *La historia de Sacajawea: guía para la expedición de Lewis y Clark (The Story of Sacajawea: Guide to Lewis and Clark)*, Della Rowland (primaria); *Ya no lucharé jamás (I Will Fight No More Forever)*, cacique Joseph (primaria);

Cartas y notas sobre las maneras, costumbres y condiciones de los indígenas de Norteamérica (Letters and Notes on the Manners, Customs and Condition of the North American Indians), George Catlin (secundaria, preparatoria)