

11a John Biglin ramant en skiff, vers 1873

Thomas Eakins était à l'avant-garde de l'armée d'Américains qui envahirent Paris vers la fin du dix-neuvième siècle afin de compléter leur éducation artistique. Après être retourné dans sa ville natale de Philadelphie en 1870, Eakins ne quitta plus jamais les États-Unis. Il était convaincu que les grands artistes s'appuyaient non pas sur leur connaissance des œuvres d'autres artistes, mais sur leur expérience personnelle. Pendant le reste de sa carrière, Eakins continua à peindre des scènes réalistes tirées de la vie quotidienne de ses contemporains.

Pendant les trois ans qu'Eakins avait passés à l'étranger, les compétitions d'aviron sur la rivière Schuylkill, qui traverse Philadelphie, étaient devenues le sport le plus populaire dans cette ville. En Angleterre, l'aviron était depuis longtemps considéré comme l'activité exclusive des gentlemen, mais à Philadelphie n'importe qui pouvait y participer parce que les clubs d'aviron avaient mis leurs équipements onéreux à la disposition de tout le monde. Les personnes qui ne souhaitaient pas participer à ces compétitions pouvaient se rassembler sur les berges de la rivière pour encourager les rameurs, et ces compétitions furent au nombre des événements sportifs les plus populaires du siècle. Eakins lui-même était passionné d'aviron, mais après son séjour à Paris il commença à considérer cette activité moins comme une forme de loisir que comme une source fertile de sujets combinant ses intérêts pour la représentation de la vie moderne et pour l'anatomie. Même avant qu'il s'intéresse à l'éducation européenne classique comprenant l'étude du dessin de nus, Eakins avait étudié l'anatomie humaine dans le cadre de ses études artistiques.

11-A Thomas Eakins (1844-1916), *John Biglin ramant en skiff*, vers 1873. Aquarelle sur papier vélin blanc cassé, 49,2 x 63,2 cm. The Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1924 (24.108). Photographie © 1994 The Metropolitan Museum of Art.

Fasciné par la mécanique du mouvement, il était naturellement attiré par les sportifs en action.

Initialement, Eakins ne peignit que des gens qu'il connaissait, mais en 1872 les frères Biglin vinrent à Philadelphie pour participer à une compétition d'aviron. Ils étaient tous les deux des rameurs professionnels, et John Biglin était une superstar, sans égal comme rameur de skiff (un rameur avec un aviron dans chaque main). Il était considéré comme possédant le physique idéal du rameur. Ici, Biglin est peint dans son skiff, son bateau de course, pendant la compétition, le visage extrêmement concentré, alors qu'une autre embarcation avance parallèlement à la sienne. Eakins a choisi le moment critique où le rameur est à la fin d'un coup d'aviron vers l'arrière et se prépare à enfoncer à nouveau ses avirons dans l'eau ; son coup suivant propulsera son embarcation devant tous les autres bateaux et en dehors du cadre du tableau. La rivière déborde d'activité en cette belle journée d'été, avec une flottille de bateaux à voile et l'équipage d'un bateau d'aviron visibles au loin, mais notre attention est dirigée sur Biglin, dont le corps et le bateau forment un triangle allongé au centre de l'image. La composition elle-même, avec deux larges bandes régulières de ciel et d'eau, accentue l'orientation horizontale et enveloppe la scène d'une atmosphère de tranquillité qui fait contraste avec l'animation de la compétition.

Lorsque Thomas Eakins peignit *John Biglin ramant en skiff*, il n'avait commencé que très peu de temps avant à travailler à l'aquarelle. Cependant, il s'appliqua à maîtriser cette technique avec l'enthousiasme et l'autodiscipline qu'il admirait chez les athlètes qu'il peignait. À la différence de la peinture à l'huile, l'aquarelle ne permet pas la moindre erreur : il n'est pas possible de gratter la surface et de repeindre par-dessus si l'artiste fait une erreur ou exprime un repentir. De nombreux peintres apprécient la spontanéité de la technique de l'aquarelle, mais Eakins a fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que tout soit parfait dès sa première tentative. Pour fixer la position exacte du rameur, il a d'abord réalisé une peinture à l'huile pouvant être corrigée si nécessaire. Et pour placer les reflets à l'endroit précis où il les voulait dans l'eau, il a réalisé des dessins en perspective dont les dimensions étaient presque deux fois plus grandes que la taille de l'œuvre finale.

Ce processus méticuleux semble avoir porté ses fruits. Eakins envoya une réplique de *John Biglin* à son maître parisien, Jean-Léon Gérôme, afin de démontrer les progrès qu'il avait accomplis depuis son retour à Philadelphie. Gérôme félicita Eakins pour son aquarelle, considérant qu'elle était « entièrement bonne ». « Je suis ravi », a-t-il écrit, « d'avoir dans le Nouveau Monde un élève tel que vous qui me fait honneur. »

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ E | M | S

Demandez aux élèves de localiser les éléments suivants.

Les bateaux à voile : *ils sont très loin, à l'arrière-plan.*

La tour : *elle est au centre, également à l'arrière-plan.*

Le second skiff : *il se trouve à l'extrémité gauche du tableau.*

L'équipage du bateau d'aviron : *un équipage de bateau d'aviron est situé sur la gauche, à l'arrière-plan.*

E | M | S

Décrivez les bras du rameur.

Ils sont très musclés.

Qu'est-ce que Thomas Eakins avait besoin de savoir pour pouvoir dessiner et peindre les bras de cet homme de façon exacte ?

Il avait besoin de comprendre l'anatomie humaine et il devait aussi observer attentivement à quoi cet homme ressemblait et comment il bougeait quand il ramait.

E | M | S

Comment Eakins est-il parvenu à donner de la profondeur à ce tableau ?

Les objets lointains, y compris l'ondulation de l'eau, sont moins détaillés, plus petits, plus légers et plus bleus que les objets se trouvant au premier plan.

Où les espaces entre les ondulations de l'eau sont-ils les plus grands ?

Les espaces entre les ondulations de l'eau sont les plus grands au premier plan, où ils sont le plus près de l'observateur.

E | M | S

Dans une aquarelle, les artistes laissent parfois certains espaces vierges à dessein, afin de laisser ressortir le blanc du papier.

Où voyez-vous des zones blanches qui sont probablement du papier non recouvert de peinture ?

Ces endroits se trouvent au sommet des vaguelettes au premier plan, dans les nuages et dans la partie la plus claire du maillot de Biglin.

E | M | S

Demandez aux élèves quelle forme géométrique est esquissée par la tête, le corps, le bateau et les bras de Biglin, et demandez-leur de montrer cette forme sur l'image.

Ils forment un triangle.

INTERPRÉTEZ E | M | S

Demandez aux élèves d'étendre les bras et de se pencher en avant en faisant semblant de ramer comme John Biglin le fait dans ce tableau. Demandez-leur comment ses mains et ses bras bougeraient probablement dans les quelques secondes suivant la scène illustrée.

E | M | S

Demandez aux élèves dans quel sens le bateau avance. *Il avance vers la droite.*

Quel bateau est en tête de la course d'aviron ? *Le skiff de John Biglin est en tête.*

Imaginez où le second bateau pourrait se trouver une ou deux minutes plus tard.

Il se peut que Biglin soit nettement en tête alors, ou que l'autre skiff ait rattrapé celui de Biglin et soit sur le point de le dépasser.

E | M | S

Demandez aux élèves de décrire l'expression de cet homme. Que pourriez-vous dire au sujet de son caractère d'après ce que vous voyez dans ce tableau ?

Il semble sérieux et déterminé.

S

Qu'est-ce que cette image suggère sur les loisirs des Américains vers la fin des années 1870 ?

Les vêtements portés par John Biglin suggèrent qu'il n'est pas très riche. Il y a beaucoup de bateaux sur cette rivière à Philadelphie, une grande ville des États-Unis. De nombreux Américains avaient assez de temps libre pour s'adonner aux sports nautiques.

Pourquoi Biglin est-il le seul rameur de skiff montré dans ce tableau ?

Le sujet est Biglin en tant qu'être humain essayant de se surpasser, pas seulement comme un compétiteur parmi d'autres.

RÉFÉRENCES Géographie : les rivières
Science : l'anatomie

Références littéraires et ressources documentaires : les lettres écrites par Eakins et adressées à sa famille (moyen, secondaire) ;
Tom Sawyer, Mark Twain (moyen) ;
et *Les aventures de Huckleberry Finn*, Mark Twain (secondaire)

Arts : la photographie ; le réalisme