

Retrato de un niño, 1890

En diciembre de 1889, el artista expatriado John Singer Sargent arribó a Nueva York desde Londres en compañía de Violet, su hermana menor. A sus treinta y tres años de edad, Sargent estaba alcanzando la cumbre de su fama como retratista, a ambos lados del Atlántico. Durante una estadía anterior de ocho meses en 1887-1888, Sargent había tenido una acogida entusiasta. Le habían encargado varios retratos y el artista confiaba obtener más comisiones en Boston, Newport y Nueva York.

Al igual que su antecesor Gilbert Stuart (ver *George Washington*, 3-B), Sargent pintaba retratos formales de los patricios de la época de oro, siguiendo el estilo de los retratos de la aristocracia europea. También trajo consigo una manera fresca y nueva de retratar niños, una temática que cobró popularidad tanto en los EE. UU. como en Inglaterra cuando se empezaba a identificar la niñez como una etapa crucial en el desarrollo humano (y el progreso nacional), y se difundía la idea de que los niños merecían atención especial porque eran el vínculo con el futuro. Según un artículo de Sadakichi Hartmann publicado en 1907 en la revista *Cosmopolitan*, la segunda mitad del siglo XIX marcó el inicio de la "era del niño", como atestiguaba la fabricación a gran escala de juguetes, libros y ropa infantil, aunada a la promulgación de leyes para proteger a la niñez.

Sargent desdeñaba el sentimentalismo de sus contemporáneos que consideraban la niñez como un periodo de inocencia perdida. Por el contrario, abordaba a sus jóvenes modelos con franqueza, retratándolos de manera naturalista y con gran penetración psicológica. Los numerosos retratos que realizó de los herederos

de las clases altas de EE. UU. fueron bien recibidos por la crítica y le sirvieron para aumentar su fama, al complacer a críticos conservadores y despejar la inquietud de posibles clientes ante la idea de someterse al pincel vigoroso y la técnica audaz de Sargent.

El retrato de Homer Saint-Gaudens (hijo del escultor Augustus Saint-Gaudens [ver 10-A]) y de su madre Augusta, una prima de Winslow Homer (ver 9-A) es una obra íntima realizada para un amigo, no un retrato por encargo que pagaba las cuentas. Sargent conoció a Saint-Gaudens en París en 1878. Cuando se volvieron a encontrar en Nueva York en 1890, Saint-Gaudens expresó interés en hacer una escultura de Violet, y Sargent hizo el retrato con espíritu de intercambio. No obstante, al escoger el título genérico de *Retrato de un niño (Portrait of a Boy)* y omitir el nombre de la madre, Sargent tal vez quiso que esta imagen de Homer Saint-Gaudens se elevara al nivel de representación universal de la naturaleza de los niños (o quizá sólo de los niños estadounidenses).

En *Retrato de un niño*, Homer enfrenta al artista y al observador con una mirada de tedio pero, al mismo tiempo, penetrante. La madre, pintada con menos detalle, está absorta en un libro detrás del niño de diez años. Homer luce incómodo en su traje al estilo de *El pequeño lord Fauntleroy (Little Lord Fauntleroy)*, basado en el popular personaje de Cedric, en el libro de Frances Hodgson Burnett. En la novela seriada, Cedric es un niño estadounidense que logra reivindicar su linaje aristocrático inglés gracias a su ingenio "yanqui" y a la sabiduría de su madre. El traje de Cedric, derivado del que viste el *Niño azul (Blue Boy)*, de Thomas Gainsborough (c.1770), tenía una aceptación tal entre las madres que, para fines del siglo XIX era sinónimo de "niño de mamá".

A pesar del traje atildado, Homer no da la impresión de ser un niño obediente y atento a las indicaciones de su madre. Sabemos, por los recuerdos de Homer, que Augusta intentaba en vano entretenerlo mientras posaba con la lectura en voz alta de una narración sobre la batalla naval de la Guerra de 1812. Sargent expresa la impaciencia del niño y su energía nerviosa no sólo en la postura del modelo sino en toda la estructura de la composición. El niño está arrellanado en el sillón lujoso, y aunque su pie derecho está lánguidamente vuelto hacia adentro, el pie izquierdo hace presión sobre el travesaño como si estuviera listo para saltar. La energía latente de las manos abiertas se ve reflejada en el estampado arremolinado de la alfombra roja, y la sensación de nerviosismo se intensifica por la postura de Homer, que se encuentra sentado en ángulo respecto de su madre y del observador.

Como en el caso de otros de sus cuadros más ambiciosos, Sargent concibió el retrato de Homer como una manera de afianzar su reputación. La crítica se apresuró a elogiar la espontaneidad de la obra: "La exquisita autenticidad de la pose, la rara vitalidad de cada línea del cuerpo y la belleza del rostro revelan la mano maestra del autor". El cuadro ganó la medalla de oro del Club de Arte de Filadelfia el año en que fue pintado y estuvo entre las obras que Sargent escogió para exhibir en la Exposición Mundial de Chicago en 1893.

12-A John Singer Sargent (1856-1925). *Retrato de un niño (Portrait of a Boy)*, 1890. Óleo sobre tela, 56½ x 39½ pulgadas (142.56 x 100.33 cm). Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Patrons Arts Fund (32.1). Fotografía © 2007 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pa.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen con cuidado las figuras que aparecen en el cuadro.

DESCRIBIR Y ANALIZAR P | S | P

El proceso de posar para un retrato al óleo es largo y puede exigir varias sesiones. Pida a los estudiantes que se sienten en una silla (o mesa baja) en la pose de Homer. Pregunte cómo se sienten.

Estar sentado hacia un lado con un pie colgando y el otro apoyado contra el travesaño de la silla da una sensación de inquietud, dan ganas de moverse.

P | S | P

Pida a los estudiantes que se sienten con un libro en el regazo y lean en voz alta, como la madre de Homer. Describan lo que sienten.

Al asumir la pose de la madre de Homer quizá tendrán la sensación de estar concentrados y quietos, pero también estarán atentos a lo que hace la persona que se reclina contra ellos.

P | S | P

¿Qué les dice la diferencia de postura de ambas figuras acerca de la actitud de cada cual, al posar para este retrato?

P | S

Homer viste un traje basado en una novela muy popular entre las madres. Sin embargo, ya se empezaba a asociar este tipo de traje con los “niños de mamá”. ¿Les parece que el retrato de Homer lo presenta como un “niño de mamá”? ¿Por qué sí o por qué no?

Homer no da la impresión de ser un niño obediente. Esta inquieto e incómodo en la silla con una expresión de tedio, los dedos abiertos y la espalda apoyada en ángulo contra su madre.

Pregunte a los estudiantes cómo posarían en circunstancias similares.

P | S | P

¿Qué elementos de la sala y accesorios usó Sargent para intensificar la sensación de impaciencia que transmite Homer? *La silla es demasiado grande para que el niño pueda sentarse cómodo (los pies no llegan al piso), y el diseño arremolinado de la alfombra refleja la frustración que siente al posar.*

P | S | P

¿Quién es más importante en este retrato doble?

Homer es más importante.

¿Qué hizo el artista para enfatizar la importancia de Homer?

Homer está en el centro, en primer plano. El niño está arrellanado en una silla grande y lujosa con la mirada fija en el observador (o el pintor). Una luz brillante ilumina su rostro, sus manos y su corbata y están pintadas con más detalle que su madre. El título también refleja su importancia: Retrato de un niño.

INTERPRETAR P | S | P

Sargent se ganaba la vida haciendo retratos de estadounidenses y europeos de buena posición económica. ¿Qué habría cambiado en este retrato si Sargent lo hubiese hecho para una familia rica que lo iba a colocar en un lugar importante de su casa?

Como en el retrato de George Washington pintado por Gilbert Stuart (3-B), es posible que la madre de Homer apareciera vestida con ropa más formal y costosa. Quizá la habría representado mirando hacia afuera. La sala y los accesorios serían más elaborados y Homer no parecería tan inquieto.

S | P

Sargent fue elogiado por sus retratos infantiles “auténticos”, en una época en que la niñez estaba adquiriendo importancia en Europa y EE. U.U. Imaginen que son críticos de arte y expliquen en qué consiste la “autenticidad” de Homer Saint-Gaudens en esta escena.

CONEXIONES

Conexiones históricas: la época de oro, industrialismo; trabajo infantil; trenes de huérfanos

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

Economía: capitalismo

Conexiones literarias y fuentes

primarias: *El pequeño lord Fauntleroy* (*Little Lord Fauntleroy*), Frances Hodgson Burnett (secundaria, preparatoria); *Las aventuras de Huckleberry Finn* (*The Adventures of Huckleberry Finn*), Mark Twain (preparatoria) y *Tom Sawyer*,

Mark Twain (secundaria); *Mujercitas* (*Little Women*), Louisa May Alcott (secundaria); cuentos de Horatio Alger (1834-1899) (secundaria)

Artes: retratos; artistas estadounidenses expatriados; influencia de Velásquez, Van Dyck, Lewis Hine