

El paseo en barca, 1893–1894

Mary Cassatt decidió ser artista a los dieciséis años, cuando la mayoría de las jóvenes de su edad y condición social sólo aspiraban al matrimonio. En desafío a las convenciones sociales, Cassatt estudió arte en Filadelfia y luego marchó a Europa. Se estableció en París, donde permaneció la mayor parte de su vida. En su tiempo, las mujeres no podían ingresar a la *École de Beaux Arts*, la academia más importante de Francia, pero Cassatt tomó clases particulares y se formó por su cuenta copiando las pinturas del Museo del Louvre. Años después, Cassatt decía que su vida cambió al conocer a Edgar Degas, quien la invitó a sumarse al círculo de los impresionistas. Como las mujeres no podían frecuentar los cafés donde los impresionistas buscaban inspiración, Cassatt se especializó en pinturas domésticas, sobre todo, de madres con sus hijos.

En la década de 1880, Cassatt tenía ya una carrera establecida, pero su estilo pictórico sufrió un cambio dramático por la influencia de los grabados japoneses. Abandonó las pinceladas vaporosas, los colores pastel y las formas difuminadas del impresionismo para pintar cuadros poco convencionales con formas definidas de colores lisos y sin matices. *El paseo en barca* (*The Boating Party*), pintado en la costa sur de Francia, es un ejemplo de ese cambio. En vez de captar una impresión visual pasajera, Cassatt combinó formas abstractas en un espacio poco profundo, usando zonas saturadas de color que tal vez se inspiraron en la luz brillante del Mediterráneo. Cassatt aplanó la escena colocando el horizonte en lo alto de la composición al estilo japonés, lo cual realza el efecto decorativo. Desde este punto de vista poco común, las tres figuras parecen muñecas de papel adheridas a un fondo vívido.

14-A Mary Cassatt (1844–1926), *El paseo en barca*, 1893–1894. Óleo sobre tela, 35 $\frac{1}{2}$ x 46 $\frac{1}{4}$ pulgadas (90 x 117.3 cm). Chester Dale Collection. Imagen ©2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, D. C.

El paseo en barca es una de las obras más ambiciosas de Cassatt. La composición está controlada por rimas visuales. El soporte horizontal y las bancas amarillas de la barca tienen su eco en las líneas horizontales de la costa lejana. La vela henchida sigue la curva de la embarcación, creando un fuerte movimiento visual hacia la izquierda que contrarresta el ángulo formado por el remo y el brazo izquierdo del hombre. Sin el contrapeso de la vela, la figura grande y oscura del hombre inclinaría el peso de la escena hacia la derecha, y el bote y sus tripulantes perderían equilibrio.

A primera vista, la escena parece representar un simple paseo protagonizado por una familia de clase media en el siglo XIX. Sin embargo, la artista incluyó indicios sutiles acerca de la relación entre los personajes que matizan la interpretación. Aunque Cassatt solía explorar el tema de la maternidad, en esta escena, el primer plano está dominado por una figura masculina que parece apoderarse del primer plano, con su contorno resaltado por la sombra de la vela. En cambio, el elemento femenino de la composición –la mujer y su bebé– aparece en tonos pastel suaves que reflejan la luz veraniega. El hombre se inclina hacia adelante para remar y apoya un pie sobre el soporte, mientras que la mujer se sostiene con ambos pies contra el fondo de la embarcación. El bebé, quizá amullado por el movimiento, tiene el cuerpo tendido y parece a punto de deslizarse del regazo de su madre. La leve incomodidad es producto del movimiento de la barca, y la mirada de la madre y el niño hacia el rostro casi oculto del remero sugieren una relación compleja y personal que agrega tensión psicológica a esta agradable excursión en una tarde soleada.

Cassatt hizo muchas pinturas de madres e hijos que evocan el tema medieval de la Virgen y el niño. Aquí, la mujer se sienta en la proa como en un trono, el sombrero del niño rodea su cabeza como un halo, y el hombre se inclina ante ellos como un suplicante. Al aludir a la imagen tradicional, Cassatt imprime reverencia a una escena de la vida cotidiana contemporánea, quizá para expresar su idea acerca del poder creativo (y procreativo) de la mujer. Sin embargo, el significado de la pintura está abierto a distintas interpretaciones. Es posible que Cassatt haya expresado una verdad quizá evidente para una artista que vivió en carne propia las restricciones de la sociedad decimonónica; una mujer admirada y colocada en un pedestal puede acabar confinada al espacio reducido detrás de los remos, una figura pasiva sin el poder para controlar su propio destino.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen la pintura con cuidado, sobre todo, el primer plano, el fondo y los colores.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P

Pida a los estudiantes que busquen la vela de la barca, los edificios en la distancia, y el zapato del hombre.

P | S | P

Pida a los estudiantes que busquen la línea del horizonte. ¿Dónde debería ubicarse el observador para ver a las personas y la barca desde este ángulo?

El observador estaría un poco más arriba que las figuras, quizá parado en la barca o en un muelle.

¿Dónde están las líneas horizontales?

En la costa, en las bancas y los soportes amarillos de la barca.

Encuentren las líneas curvas paralelas de la barca y la vela.

P | S | P

¿Cuál es el centro de interés en esta composición? *El niño.*

¿Qué hizo Cassat para enfatizar esta sección de la pintura?

Las líneas curvas de la barca, el remo y los brazos de los adultos conducen hacia el niño.

P | S | P

¿Dónde se repite el color amarillo?

En la barca, los remos y el sombrero de la mujer.

¿Cómo se unifica la pintura con el color azul?

El azul está repetido en grandes porciones de agua y dentro de la barca.

INTERPRETAR

P | S | P

El hombre apoya un pie contra el soporte del bote. ¿Por qué?

Los estudiantes pueden interpretar que se prepara para impulsar el bote con los remos o que lo hace para no caerse.

Describan el movimiento que puede hacer el bote en el agua.

Puede balancearse o inclinarse al ser impulsado por los remos.

Pida a los estudiantes que imaginen que el hombre y la mujer conversan. ¿Qué dirían? ¿Qué indican sus rostros y sus gestos acerca de su relación?

S | P

¿En qué se parece esta composición a una fotografía instantánea?

Es asimétrica. Algunas de las figuras se continúan afuera de la escena.

¿Dónde están las grandes porciones de color?

En la vela, la espalda del hombre, las partes amarillas de la barca, la sombra azul dentro de la barca y el agua. (La asimetría y los bloques de color eran típicos de los grabados japoneses que llegaron a Europa y EE. UU. tras la apertura de Japón por el comodoro Perry en 1854; durante las décadas siguientes, estos grabados influyeron en muchos artistas).

S | P

¿Hay otro motivo por el cual la pintura luce plana?

El bote se ve vuelto hacia arriba y el agua es igual en el primer plano y en el fondo, por lo cual la idea de distancia se reduce.

S | P

¿Por qué parece que las figuras se expanden hacia los extremos de la pintura?

Hay varios ejemplos: la mujer se inclina hacia la izquierda, el hombre hacia la derecha; la vela se extiende hacia un extremo, el remo hacia otro; los bordes de la barca se ensanchan en los costados; el horizonte está casi en el extremo superior; la banca amarilla se continúa más allá del extremo inferior.

¿Qué da cohesión a las tres figuras?

Las rodea la borda blanca del bote; se miran unos a otros; sus manos están cerca.

¿Cómo se puede relacionar esta sensación de expansión y contracción con el tema de la imagen?

La sensación de expansión y contracción acompaña el movimiento del hombre al remar. Los estudiantes también pueden señalar que la sensación enfatiza la calidad de este momento breve y precioso cuando el hombre, la mujer y el niño tienen una conexión íntima.

CONEXIONES

Conexiones históricas: mujeres del siglo XIX; movimiento por los derechos de la mujer

Figuras históricas: Elizabeth Cady Stanton; Susan B. Anthony; hermanas Grimké; Sojourner Truth

Civismo: Decimonovena Enmienda

Conexiones literarias y fuentes

primarias: *El despertar (The Awakening)*, Kate Chopin (preparatoria); discurso de Susan B. Anthony durante su juicio en 1873 (secundaria, preparatoria)

Artes: impresionismo, impresionismo en EE. UU.