

Cuando el deporte se hace arte

Thomas Eakins, un artista controvertido

R. BALIUS | JULI

El americano Thomas Eakins (1844-1916) fue uno de los primeros artistas de reconocida reputación, especialmente a título póstumo, que otorgó una dignidad dramática y una identidad plástica a los deportistas. Fue un pintor extraordinario que buscaba un clasicismo realista en todas sus obras, particularmente en los retratos y en las figuras de las escenas representadas. Fue pionero en su país en el arte fotográfico. Su vida ofrece un tema de discusión alrededor de su sensibilidad sexual, que muchos han calificado de homofílica.

Nacido el 25 de julio de 1844, en Filadelfia, después de comenzar los estudios de arte en su ciudad natal, se dirigió a París en 1866, donde ingresó en los estudios de Bonnat y Gérôme y al mismo tiempo recibió lecciones del escultor Dumont. Posteriormente, y ya en Estados Unidos, estudió anatomía en la Escuela de Medicina de Jefferson. En París, amplió su visión del mundo artístico y se introdujo en las academias de fotografía, donde realizó estudios especialmente del desnudo. Viajó a España durante la guerra franco-prusiana, y conoció la obra de Velázquez. Éste y Rembrandt influyeron directamente sobre él, especialmente en la creación de sus retratos. En 1870 vuelve a Filadelfia, donde vivirá el resto de su vida. Eakins estaba abierto a

Figura 1 *Self-portrait* (1902).

todas las nuevas fuerzas artísticas que se movían en su siglo y, sin abandonar su propio estilo, sintió curiosidad e incluso participó en algunas de éstas.

En 1884, se casó con Susan Macdowell (1851-1938), música y pintora, que frecuentemente actuó como modelo de pintura y de fotografía.

Durante su estancia en París, hemos comentado que había trabajado en las academias de fotografía dedicándose esencialmente al estudio del desnudo. Al volver a Filadelfia aportó estas técnicas fotográficas, y en 1873 fue el alma de la creación de la Pennsylvania Academy of Fine Arts. Los estudios de fotografía realizados en esta academia tu-

Figura 2 Estudio de locomoción. Fotografía (1884).

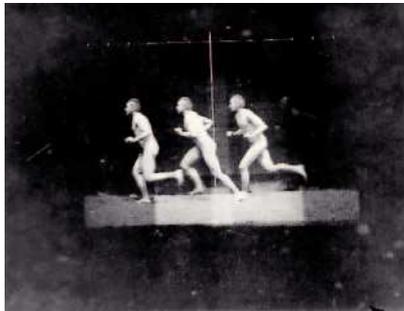

Figura 3 Escena al aire libre. Fotografía (1883).

Figura 4 Exposiciones múltiples sobre una misma placa fotográfica (1884).

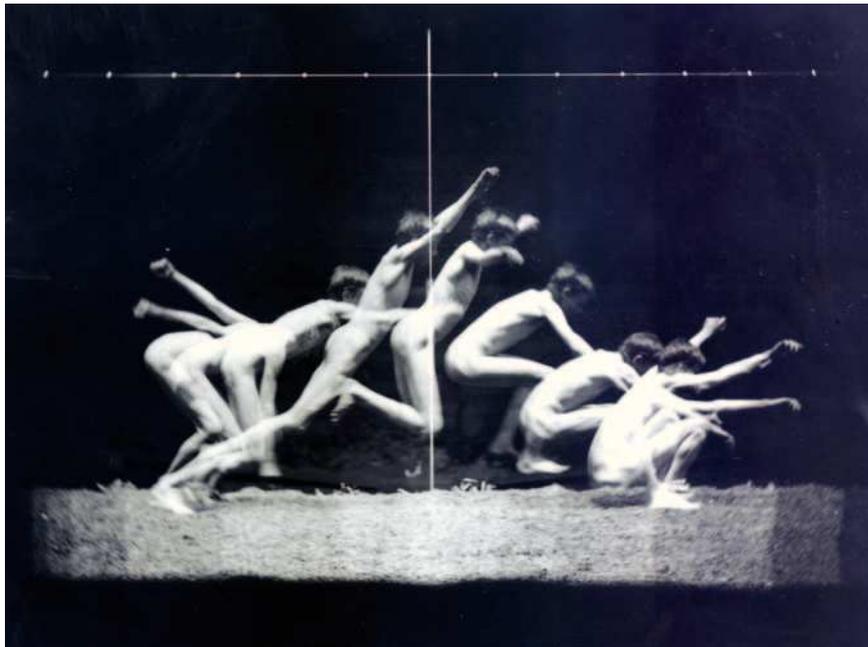

Figura 5 Serie de desnudos con Thomas Eakins. Fotografía (1886).

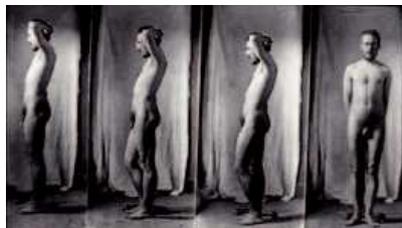

Figura 6 Portrait of Walt Whitmann (1888).

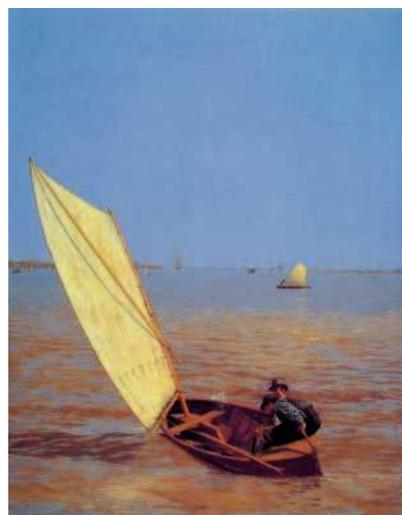

vieron un gran éxito entre los estudiantes, a la vez que provocaron la crítica de sus colegas académicos. El 90% de la producción fotográfica de Eakins la dedicó a estudios del desnudo, que pueden clasificarse en 3 grupos: creación de series de desnudos, con predominio de modelos masculinos, que consistían en secuencias de posturas anatómicas; desnudos de arte académico clásico, y estudios sobre los trabajos de Eadweard Muybridge (1830-1904). Este famoso fotógrafo realizaba series de modelos desnudos en movimiento visualizados en 3 posiciones simultáneas: frente, perfil y cenital, mientras efectuaban determinados ejercicios alguna vez de tipo deportivo. Esto se conseguía gracias a una importante cantidad de cámaras, colocadas alternativamente en

las 3 proyecciones requeridas, que se disparaban automáticamente mientras se desplazaba o se movía el sujeto analizado. Eakins no pretendía que sus fotografías fuesen obras de arte, pero posiblemente eran las más íntimas de sus creaciones. Muchos artistas han utilizado la fotografía como ayuda visual para la pintura, Eakins únicamente las realizaba para investigación anatómica y consumo privado. En sus pinturas y fotografías, Eakins acercaba el cuerpo masculino a los ideales clásicos derivados de la Grecia Antigua: “belleza,

buen estado físico y camaradería”. Los estudios fotográficos realizados con sus alumnos durante una excursión, los utilizó excepcionalmente para crear una de sus pinturas más conocidas *The swimming hole* (“Un rincón de natación”), en 1884.

En 1876 Thomas Eakins es nombrado director de estudios de la

Figura 7 *Max Schmitt in a single scull (1871).***Figura 8** *Biglin brothers turning the stake (1873).***Figura 9** *Sailboat racing on the Delaware (1874).***Figura 10** *Starting out after rail (1874).*

A pesar de esta derrota profesional, Eakins continuó su tarea incomprendida, impartiendo lecciones en diferentes instituciones. Su actividad artística privada aumentó espectacularmente, especialmente como retratista. En la colección de retratos, de un realismo extraordinario, se encuentran la totalidad de las mujeres elegantes de Filadelfia y todos los hombres importantes en el campo de la política, de la ciencia y de la economía de la ciudad. Algunas veces el citado realismo fue motivo de críticas airadas de determinados personajes retratados o de la prensa. En este último aspecto, fue muy dura la campaña que provocó el cuadro *The Gross*

Pennsylvania Academy of Fine Arts. Ganó el control de la escuela mediante la presentación de un currículo técnico dedicado a la figura desnuda del hombre y de la mujer. En 1886, pierde su puesto precisamente por la promoción de la imagen desnuda, especialmente del hombre. Ya

hemos comentado la oposición, encontrada desde el principio, entre el profesorado de la academia. Finalmente se vio obligado a dimitir de su cargo, por haber permitido que las mujeres estudiantes tuviesen modelos masculinos en las clases mixtas de dibujo.

clinic (“La clínica Gross”) de Filadelfia (1875), en el que había pintado detalles de una operación quirúrgica.

En 1887, Eakins conoce a Walt Whitmann (1818-1892), personaje que según parece influyó mucho en el ideario de nuestro artista. Whitmann está considerado actualmente uno de los más grandes poetas americanos de su tiempo, aunque conoció entonces una dura censura e incomprensión. Su obra fundamental autobiográfica *Leaves of grass* (“Hojas de hierba”), de 1885, habla de un país nuevo basado en una democracia sui generis, en la iniciativa privada y en el valor del erotismo. La mayoría de los críticos ignoraron el libro, pero quienes lo leyeron quedaron escandalizados por la homosexualidad que destilaban los poemas. En 1888, Eakins pintó el retrato de Whitmann y, a pesar de que la imagen tiene un cierto toque de menosprecio y malicia, se estableció una amistad que les llevó a compartir una celebración exuberante dedicada al cuerpo humano y a la belleza de la naturaleza. Acuerdan que un desnudo de mujer “es la cosa más bonita que existe... excepto un desnudo de hombre”. Parece que las ideas básicas de Whitmann, aplicadas a las artes plásticas, influyeron en la actividad de Eakins. La figura del poeta ha quedado reflejada en la literatura española en la obra de Federico García Lorca, “Oda to WW” (“Oda a WW”) contenida en *Un poeta en Nueva York*, y en *Cantos de vida y esperanza*, de Pablo Neruda.

Una temática que, según parece, fue muy estimada por Thomas Eakins y que no provocó per se opiniones contradictorias fue el deporte, al que dedicó mucha obra durante diferentes momentos de su vida.

Las primeras creaciones de temática deportiva las pintó sobre remo y vela,

Figura 11 *The chess players* (1876).

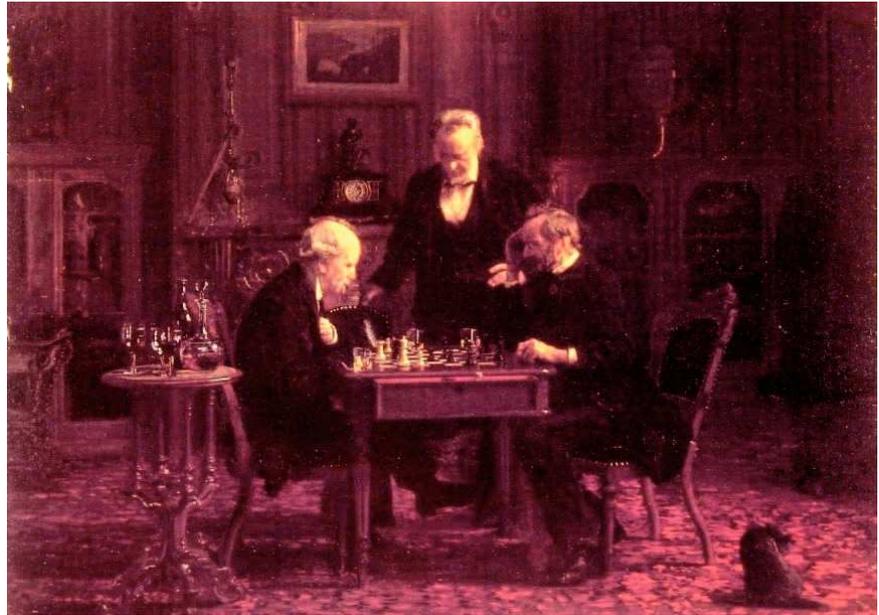
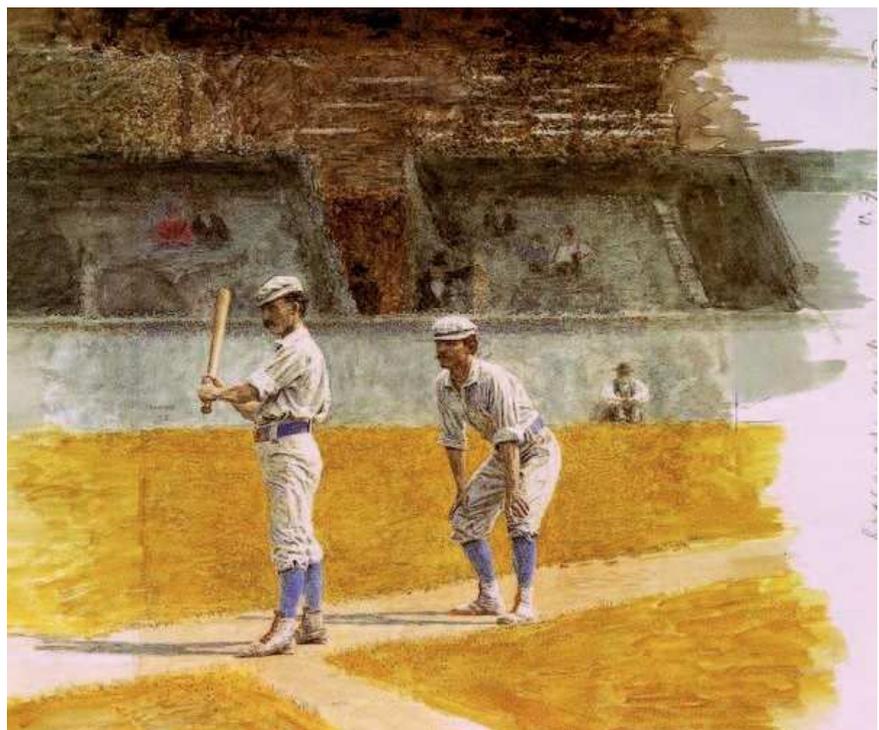
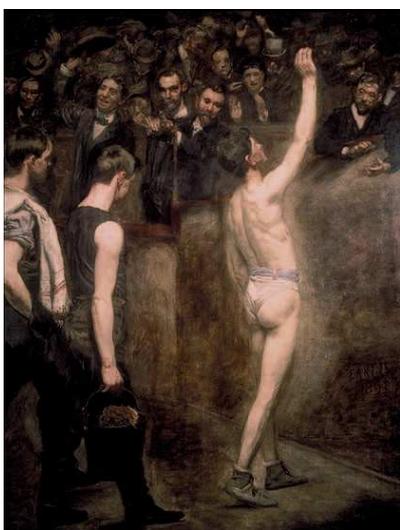
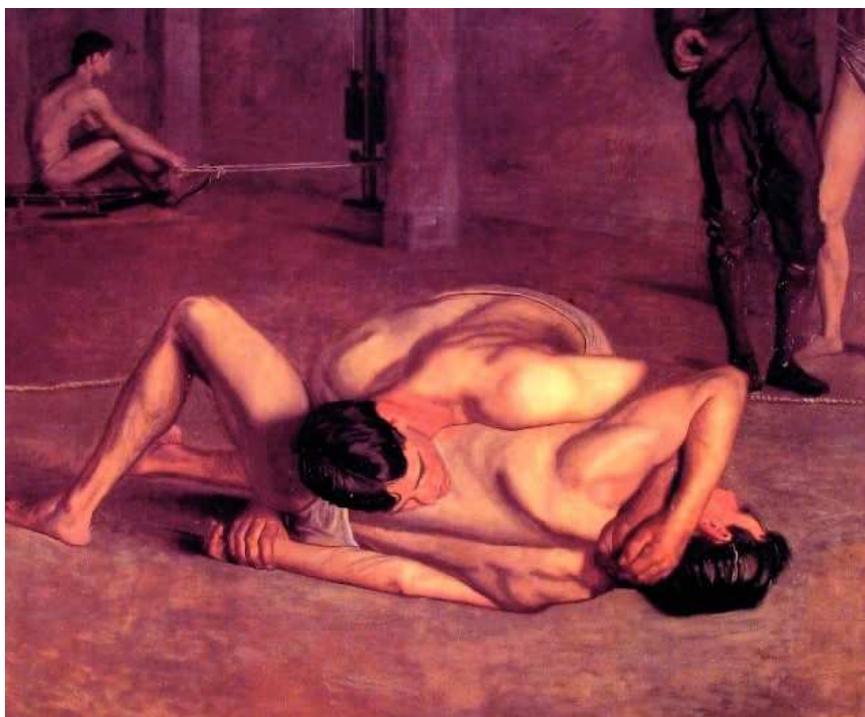

Figura 12 *Baseball players practicing* (1875).

aprovechando el ambiente existente en el entorno del río Delaware. Los cuadros más representativos de remo, presentes en la mayoría de biografías del

artista son: *Max Schmitt in a single scull* (“Max Schmitt en un barco de remo individual”) (1871), *John Biglin in a single scull* (“John Biglin en un barco de

Figura 13 *Between rounds* (1898).**Figura 14** *Salutat* (1898).**Figura 15a** *The wrestlers*. Fotografía (1889?).**Figura 15b** *The wresstlers* (1889).

remo individual”) (1873), y *Biglin Brothers turning the stake* (“Los hermanos Biglin girando la banderola”) (1873). En vela entre otras muchas destaca una escena de regata como *Sailboat racing on the Delaware* (“Veleiros regateando por el Delaware”) (1874) y *Starting out after rail* (“Saliedo después de la regata”) (1874).

Una tela muy interesante es la denominada *The chess players* (“La parti-

da de ajedrez”) (1876). Dos hombres de edad madura están jugando una partida de ajedrez, bajo la mirada de un tercer personaje, en una sala con muebles y paredes elegantes de buena madera.

La pintura *Baseball payers practicing* (“Jugadores de béisbol”) (1875) está dedicada a una escena de béisbol. Puede apreciarse la perfecta posición de un bateador dispuesto a golpear la

pelota y de un receptor preparado a recogerla. Curiosamente, ambos jugadores visten el mismo uniforme deportivo y en las gradas hay poco público; ¿podría ser un entrenamiento?

El boxeo, a finales de los años noventa, tuvo un lugar significativo en la obra de Eakins. Conocemos 3 pinturas sobre este deporte: *Between rounds* (“Entre asaltos”) (1898), *Taking the court* (“Solo en el cuadrilátero”) (1898) y *Sal-*

Figura 16a *Students. Fotografía (1883).*

Figura 16b *Swinning hole (1884).*

lutat (“Salutación”) (1898). En todas destaca la fastuosidad de las salas boxísticas y el público abundante y entusiasta.

The wrestlers (“Los luchadores”) (1889); esta tela es conocida, aparte de por su valor deportivo y pictórico, por ser una reproducción pictórica de un modelo fotográfico, hecho muy raro en la obra de Eakins.

Ya hemos comentado la importancia que desde siempre Eakins había dado a la figura humana, reflejada en las muchas fotografías de él mismo y de sus alumnos desnudos, realizadas en el estudio o al aire libre, practicando variadas actividades seudodeportivas. Hemos señalado las fotos realizadas en una excursión en 1883, reproducida una de ellas en el cuadro más famoso y controvertido de Ekins, *The swinning hole* (“Un rincón de natación”) (1884), por el significado que cada crítico y espectador le quiera otorgar. En él un grupo de jóvenes alegres y desnudos están sobre una roca junto al río o en el agua, mientras el artista, sumergido, observa la escena.

Eakins murió en Filadelfia en 1916. Su reputación artística siguió aumentando y hoy es considerado el más importante pintor realista de Norteamérica. Tras su muerte, un gran número de negativos de desnudos masculinos fueron destruidos.