

“Escenas de conversación” y retratos ingleses del siglo XVIII

Entre los pintores ingleses del siglo XVIII se utilizó el término “conversación” para describir un estilo informal de retrato en grupo, así como pinturas de escenas imaginarias de la vida cotidiana, lo que hoy se denominaría obras de género. En cuanto al retrato, “las escenas de conversación” consistían en mostrar cierto número de figuras, familias o amigos en el acto de compartir actividades comunes como la caza, cenas o reuniones musicales.

En “las escenas de conversación” se incluyen varias figuras “conversando”, dentro de un ambiente familiar, por lo que dan la apariencia de cuadros intrincados y, por ende, parecen de pequeña escala. Sin embargo, esta atmósfera de intimidad podía representarse en dimensiones de gran formato. Varios de los retratos en grupo, de cuerpo entero, que pueden verse en las salas contiguas de arte inglés y en las salas de arte colonial de los Estados Unidos, combinan el encanto propio de “las escenas de conversación” en pequeña escala con la formalidad de los retratos de gran estilo de tamaño natural.

“Las escenas de conversación” estuvieron de moda durante la década de 1720, en gran parte debido a la influencia de William Hogarth, primer pintor de origen inglés de talla internacional. Es indicativo que su aceptación haya coincidido con un nuevo género literario, la novela. Estas innovaciones inglesas, del retrato-escena de conversación y las novelas de ficción, sólo se propagaron en otros países de occidente a finales del siglo XVIII.

La expansión del imperio colonial de la Gran Bretaña y el comienzo de la revolución industrial, hizo surgir una nueva clase media y numerosa. Desdeñada socialmente por la aristocracia, esta clase adinerada, integrada por mercaderes, industrialistas y terratenientes coloniales, creó sus propias normas de conducta, más naturales e informales, que se convirtieron en temas perfectos para animar las novelas y los retratos en grupo.

“Las escenas de conversación” y las novelas describen en ficción situaciones de la vida real y son por tanto diferentes de los retratos alegóricos y de la poesía épica que prefería la nobleza. Los miembros de esta próspera clase media, quienes generalmente encargaban “las escenas de conversación”, se parecían a los personajes que habitaban las novelas como *Moll Flanders* de Daniel Defoe, *Pamela, o la virtud premiada* de Samuel Richardson, *Tom Jones (Historia de Tomás Jones, el Expósito)* de Henry Fielding, *El vicario de Wakefield* de Oliver Goldsmith u *Orgullo y prejuicio* de Jane Austen.



Arthur Devis
Inglés, 1712 – 1787

Arthur Holdsworth conversando con Thomas Taylor y el capitán Stancombe en el río Dart, hacia 1757

Arthur Devis aprendió primero a pintar temas deportivos y topográficos, lo que explica la prominencia que tienen los animales y los paisajes en sus retratos. Esta “escena de conversación” fue comisionada por el mecenas, de veinticuatro años de edad, para conmemorar su éxito mercantil.

Al protagonista, Arthur Holdsworth, se le distingue porque se le representa sentado y por la adoración que le demuestra su perro de muestra; tiene porte engreído y una actitud de analizar al espectador con su mirada directa. A lo lejos, uno de sus barcos mercantes atraca en el puerto de Dartmouth, en el sudoeste de Inglaterra. El castillo Dartmouth, del que pronto sería gobernador, monta guardia de acceso desde el Canal de la Mancha. El capitán del barco, ataviado con el uniforme de la marina mercante, rinde informe sobre las ganancias del viaje. El cuñado de Holdsworth, con espuelas en sus botas y una fusta en la mano, se inclina sobre el banco con las piernas cruzadas, postura entonces de moda entre los jóvenes elegantes.

Frecuentemente en esta sala se pueden ver otros dos lienzos de Devis. Uno de ellos es el *Retrato de un caballero atrapando perdices*, fechado 1756, que incluye un perro agazapado, en la parte inferior izquierda, y una cabaña rústica con techo de paja. El otro es *Miembros de la familia Maynard en el parque en Waltons*, de tamaño más grande que la mayoría de las 280 “escenas de conversación” realizadas por este artista. Las mujeres y los niños de esta familia, figuran, en primer plano, recogiendo flores y tocando la guitarra, mientras en el fondo se ve su casa de campo recién reconstruida.

Lienzo al óleo, 1,276 x 1,021 m. Colección Paul Mellon 1983.1.40



Atribuido a George Knapton
Inglés, 1698–1778

Un graduado del Colegio Merton, Oxford, hacia 1754/1755

Merton, en la universidad de Oxford, es uno de los colegios más antiguos del mundo de habla inglesa. Entre 1264–1274 el canciller de Inglaterra, Walter de Merton, lo creó como institución secular, pero tomando como modelo la educación superior impartida por las órdenes religiosas. El cuadro tiene como fondo el colegio Merton, con la torre de su capilla, visto desde Christ Church Meadow. Estos edificios, construidos entre los siglos XIII y XV, todavía están en pie. Los detalles revelan modificaciones arquitectónicas que ubican el cuadro hacia 1754/1755.

El joven, no identificado, viste la toga negra de los universitarios. Sostiene en su mano una birreta negra y lleva en el cuello una corbata blanca sencilla. (Actualmente los estudiantes de Oxford llevan corbata de lazo blanco). Debajo de esa toga sin adornos, luce un gabán de satén y un chaleco con faldones de ostentoso bordado.

El hecho de que su toga no tenga mangas indica que este aristócrata es “un estudiante de segunda clase” que paga matrícula y no tiene beca. La toga con mangas cortas distingue al “becario”, o persona que requiere ayuda financiera.

El pintor George Knapton, hijo de un próspero librero de Londres, estudió varios años en Italia, fue considerado un gran artista en el manejo del pastel y culminó su carrera siendo conservador de la colección de cuadros de la casa real.

Lienzo al óleo, 1,277 x 1,021 m. Donado por la señora Richard Southgate 1951.7.1



George Stubbs
Inglés, 1724–1806

El capitán Samuel Sharpe Pocklington con su esposa Pleasance y su hermana (?), Frances, hacia 1769

George Stubbs, uno de los pintores más geniales en la pintura de animales que ha producido Europa, fue prácticamente autodidacta como zoólogo, botanista, pintor y grabador. Empezó dedicándose al retrato y luego pasó a ser conferencista de anatomía humana y animal en el hospital de York. A la vez científico y artista, Stubbs publicó *La anatomía del caballo*, en 1766, con ilustraciones de sus propias disecciones. Con Josiah Wedgwood hizo experimentos de pintura con esmaltes sobre placas de porcelana. Aunque se le eligió como miembro de la Academia Real de Arte de Londres, decidió no formar parte de esa institución cultural con el fin de dedicarse a sus estudios científicos.

Este lienzo conmemora el matrimonio del capitán Samuel Sharpe con Pleasance Pocklington, heredera de Chelworth Hall, en Suffolk, celebrado en 1769. (Pocklington se retiró de la Guardia Escocesa ese mismo año y adoptó el apellido de su adinerada esposa). Vestida con su traje de bodas, la esposa ofrece un bouquet al corcel de su esposo. La otra figura femenina quizá sea Frances, la hermana soltera del capitán.

Como es característico del enfoque directo y científico de Stubbs, la representación del caballo es exacta, sin sensibilidad artificial. La neblina del lago prueba el conocimiento meteorológico de Stubbs y el majestuoso roble es un espécimen arquitectónico que reaparece en sus otras “escenas de conversación”.

Lienzo al óleo, 1,002 x 1,266 m. Donado por la señora Charles S. Carstairs en memoria de su esposo, Charles Stewart Carstairs 1952.9.4



Francis Wheatley
Inglés, 1747–1801

Grupo familiar, hacia 1775/1780

Se desconoce todavía el nombre de esta familia, cuyo padre orgullosamente confronta al espectador. La mandolina es uno de los accesorios que usa frecuentemente el pintor Francis Wheatley, de manera que no ayuda a identificar al grupo. El estilo del peinado de la madre y la hija, de moda entonces, con el cabello echado hacia atrás diagonalmente, sitúa a esta “escena de conversación” al final de la década de 1770. Los trajes de las damas y los colores claros y brillantes que utiliza Wheatley denotan la influencia del rococó internacional. La maestría del pintor y su calidad técnica se aprecian en la composición geométrica en forma de “V”, que unifica al grupo perfilado contra el verde follaje de un parque, y es tan propia de sus composiciones, siempre bien estructuradas.

Wheatley modificó el diseño durante el proceso, decidió mover la rodilla del padre y ponerla delante de la falda de la hija. Con el paso del tiempo la pintura al óleo se ha hecho más transparente y puede verse el contorno original del vestido de ésta a través de los calzones que lleva el padre.

Wheatley ingresó a la escuela de la Academia Real en 1769 y fue uno de sus primeros alumnos. Curiosamente su elección como miembro de la Academia Real en 1791 perjudicó su carrera porque su rival para esa posición, el joven Thomas Lawrence, era el preferido de la familia real. La sociedad inmediatamente desairó a Wheatley y disminuyeron los encargos de retratos.

Durante la década de 1790, para poder vivir de sus ingresos, Wheatley se dedicó a la pintura de escenas sentimentales que serían luego grabadas. *Los pregones de Londres*, trece grabados populares sacados de sus óleos, documentan vívidamente un ambiente ya desaparecido de vendedores callejeros pregonando sus mercancías.

Lienzo al óleo, 0,917 x 0,714 m. Colección Paul Mellon 1983.1.43



Joseph Wright
Inglés, 1734–1797

Retrato de un caballero, hacia 1770/1773

Este espléndido retrato es un tanto heterodoxo para las normas inglesas del siglo XVIII. Rara vez se retrataba a los hombres de importancia con los brazos cruzados sobre el pecho, gesto que denotaba indiferencia e informalidad. En esta obra la actitud informal va unida a un ambiente de lo más formal y grandilocuente, vale decir un fondo formado por una enorme roca y cielos tempestuosos, símbolos que generalmente representaban a un comandante militar en medio de la batalla. Puede ser que algún día esta combinación extraordinaria de calma rodeada de grandeza, ayude a identificar al personaje.

La documentación más antigua sobre esta pintura data sólo de 1916, cuando fue vendida como parte de los bienes de una herencia aristocrática en Derbyshire, como el retrato de un antepasado que en su época había sido un famoso admirante. Esta genealogía resultó ser mero rumor, por lo que es necesario hacer hincapié, que los historiadores de arte deben acoger este tipo de información con escepticismo y mantenerse neutrales ante las reminiscencias erróneas de las familias y las aseveraciones exageradas de los comerciantes en arte. Contrariamente a lo esperado hoy en día, este caballero no lleva el uniforme de la armada, viste de civil, con un traje de corte elegante y lleva en la mano un bastón con el que juguetea.

La atención minuciosa a la textura realista, como se aprecia en el tricornio de fieltro, las solapas de rico terciopelo y los guantes de cuero suave, caracteriza el estilo y la técnica metódica de Joseph Wright de Derby. Otros dos cuadros de este pintor: *Paisaje italiano*, y el de tema mitológico *La doncella de Corinto*, generalmente se exponen en la sala 61, adyacente.

Lienzo al óleo, 1,280 x 1,020 m. Colección Andrew W. Mellon 1940.1.11



Johann Zoffany
Inglés (n. en Alemania), 1733–1810

Los niños Lavie, hacia 1770

Cuando el pintor Johann Zoffany llegó a Londres, en 1760, tenía veintisiete años y ya había trabajado en Roma y en su país de origen, Alemania. Bajo la protección del celebrado actor David Garrick, Zoffany llamó la atención de la familia real. Alcanzó gran renombre con sus pinturas teatrales, representaciones animadas de actores en escena y de peritos examinando las galerías de arte. Zoffany revitalizó la estructura de “las escenas de conversación”, que había creado William Hogarth en la década de 1720, y fue elegido a la Academia Real de Arte en 1769, año de su apertura. Cuando el rey Jorge III rechazó una de sus obras, que había sido comisionada por la corte, porque incluía retratos de personajes plebeyos, Zoffany encontró conveniente pasar la mayor parte de las décadas de 1770 y 1780 en Florencia y en Calcuta, respectivamente.

En *Los niños Lavie* están todos los siete hijos de una familia inglesa protestante de origen francés. Su padre, Germain Lavie, fue abogado en Putney, un distrito del sudoeste de Londres. El niño Germain, de siete años, que llegaría a ser abogado como su padre, mantiene el equilibrio sobre un subibaja y agita su sombrero en señal de triunfo. Su postura activa acentúa el diseño cuidadosamente concebido de complejas líneas curvas que se entretajan en las figuras de los niños. Zoffany agregaba interés a “las escenas de conversación” mediante posturas y gestos animados como los que se ven en Thomas, que sujeta el subibaja; en María, que sostiene a la pequeña Emilia; en Sarah, que acaricia al juguetero perro de aguas y en Frances, que trata de agarrar el pescado atrapado por John.

Lienzo al óleo, 1,025 x 1,276 m. Colección Paul Mellon 1983.1.48

Ingllaterra durante el reinado de los cuatro Jorges: 1714–1830

- 1714 Cuatro reyes de ascendencia alemana, todos llamados “Jorge”, gobiernan la Gran Bretaña hasta 1830, después de la muerte de la reina Ana, quien no dejó herederos.
- 1720 Daniel Defoe publica *Robinson Crusoe*
- 1726 Jonathan Swift publica *Los viajes de Gulliver*
- 1728 John Gay estrena la *Opera de los mendigos*
- 1732 Benjamin Franklin imprime por primera vez *La ciencia del tío Ricardo*, en la Filadelfia colonial
- 1742 George Frederick Handel estrena *El Mesías*
- 1749 Henry Fielding publica *Tom Jones*
- 1753 **William Hogarth** escribe e ilustra el tratado sobre estética, *Análisis de la belleza*
- 1760 **Benjamin West**, primer artista norteamericano que trabaja en el exterior, se embarca hacia Roma
- 1769 **Joshua Reynolds**, inaugura la Academia Real de Arte en Londres como presidente fundador
James Watt patenta la máquina de vapor y Richard Arkwright la máquina para hilar el algodón
- 1774 **Thomas Gainsborough** traslada su estudio de Bath a Londres
- 1776 Declaración de Independencia de las trece colonias norteamericanas
- 1777 Richard Brinsley Sheridan estrena *La escuela del escándalo*
- 1778 El capitán James Cook llama islas Sandwich, a lo que es hoy Hawai, en honor del conde de Sandwich
- 1788 Se funda Sydney, Australia, como colonia penal
- 1792 Se elige a **West** como segundo presidente de la Academia Real, a la muerte de **Reynolds**
- 1796 Edward Jenner descubre la vacuna e inocularla contra la viruela
- 1807 Se elige a **William Turner** profesor de perspectiva de la Academia Real
- 1814 Los ingleses incendian Washington en la Guerra de 1812
- 1815 El duque de Wellington derrota a Napoleón en la batalla de Waterloo, Bélgica
- 1818 Mary Shelley publica *Frankenstein*
- 1819 John Keats equipara la verdad a la belleza en “Oda a una urna griega”
- 1820 Se elige a **Thomas Lawrence** presidente de la Academia Real al morir **West**
- 1825 Se inaugura en Inglaterra la primera locomotora de