

Paisaje otoñal: El río de la vida, 1923–1924

Louis Comfort Tiffany era hijo del fundador de la joyería neoyorquina que todavía lleva su nombre, pero no tenía interés en ese negocio. Estudió arte en París, y a su regreso a Nueva York decidió consagrarse al arte decorativo. “Creo más [en el arte decorativo] que en la pintura de cuadros”, afirmó. Para la década de 1890, Tiffany exploraba las posibilidades artísticas del vidrio policromado, un medio que había cambiado poco desde la Edad Media. Hacia fines del siglo XIX hubo un resurgimiento en el arte del vitral debido al gran número de iglesias que se construían en las ciudades prósperas de EE. UU. Poco a poco, el vitral ganó terreno en edificios seculares y se sustituyeron los temas bíblicos con escenas silvestres y motivos naturalistas. Estas ventanas luminosas eran como paisajes que servían para dar un aire de belleza natural a los hogares urbanos. Los vitrales saturados de diseños tenían la ventaja adicional de bloquear la vista de las calles sucias y los callejones que se veían a través de una ventana común.

Paisaje otoñal: El río de la vida (Autum landscape – The River of Life) se hizo por encargo para la mansión neogótica del magnate de la industria inmobiliaria Loren Delbert Towle, en Boston. La ventana se ideó para iluminar el rellano de una escalinata y crear la ilusión de distancia en un lugar estrecho. Pero aun en los interiores domésticos, el vitral nunca perdió por completo su significado religioso. Tiffany dividió la composición en ventanas ojivales que evocan una catedral del medioevo. Acorde con la tradición del paisajismo estadounidense, *Paisaje otoñal* también se presta a una

interpretación espiritual. En general, Tiffany reservaba este tema tradicional de un río de montaña que fluye entre rocas y cascadas hasta desembocar en un remanso, para vitrales conmemorativos y mausoleos. Aquí, la estación del año realza el simbolismo de una vida que llega a su fin con la puesta de sol en una tarde de otoño. Es más, el vitral acabó por tener un significado conmemorativo porque el cliente murió antes de que pudiera montarse la ventana en su casa. Después, *Paisaje otoñal* se vendió al Metropolitan Museum of Art, donde se apartó del entorno privado para el que había sido diseñado y se expuso a la vista del público.

Tiffany ambicionaba usar vidrio para obtener el mismo efecto del óleo y la acuarela sin recurrir a aplicaciones de esmalte. Para lograrlo, desarrolló técnicas nuevas de producción y manejo de las teselas de vidrio. Con el tiempo, logró una gama de efectos visuales y táctiles que habría sido imposible conseguir sólo con pintura. En *Paisaje otoñal*, una de sus obras tardías, Tiffany empleó casi todo el amplio repertorio de métodos que conocía: vidrio moteado para el cielo del atardecer; vidrio confeti (con trocitos de color incrustados en la superficie) para los colores cambiantes del otoño; vidrio marmoleado para las rocas; vidrio con ondas para el agua del remanso. Para obtener mayor profundidad en el color de las montañas del fondo, Tiffany aplicó capas de vidrio al reverso de la ventana con una técnica llamada “laminado”. Sin embargo, sabía que el efecto total de la ventana dependía de la intensidad de la luz que la iluminaba para alterar mágicamente el paisaje durante el día y según la estación del año.

Como ventana que se asemeja a una pintura de caballete con marco, *Paisaje otoñal* cumple con el propósito del movimiento esteticista de llevar el arte a la vida cotidiana. Al igual que su contemporáneo James McNeill Whistler, considerado el mayor exponente estadounidense del movimiento (ver 11-B), Tiffany cuidaba de toda la gama de efectos decorativos en una habitación, y los coordinaba en un diseño único y armonioso. Tiffany encontró un sinnúmero de modos de dar a su arte aplicación práctica, al diseñar desde libros hasta muebles. Sin embargo, en cualquier medio que trabajara, su consideración principal era, según sus palabras, “la búsqueda de la belleza”.

13-B Louis Comfort Tiffany (1848–1933), *Paisaje otoñal: El río de la vida*, 1923–1924, Tiffany Studios (1902–1938). Ventana de vidrio Favrite emplomado, 11 pies x 8 pies y 6 pulgadas (335.3 x 259.1 cm). The Metropolitan Museum of Art, Donación de Robert W. de Forest, 1925 (25.173). Fotografía ©1997 The Metropolitan Museum of Art.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen con atención esta ventana, examinando la escena misma y el montaje del vitral.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P | S | P

Pregunte a los estudiantes qué es lo que ven primero en este vitral?

Probablemente verán el sol.

¿Por qué esa sección atrae la atención?

Es la parte más clara de la ventana y tiene los mayores contrastes de luz y sombra.

P | S

¿Qué colores repitió Tiffany en este vitral? Busquen los lugares donde usó el mismo tono.

Rojo: *en los árboles, arriba a la izquierda y abajo a la derecha.*

Azul: *el cielo, las montañas y el arroyo.*

Verde: *en el remanso, en el árbol que está en el centro hacia la izquierda y en los árboles dorados a la derecha.*

P | S | P

¿Que sentirían al pasar la mano por esta superficie?

Sería lisa en algunos lugares y áspera en otros.

¿Cuáles son las superficies ásperas? *Los árboles y las rocas.*

¿Cuáles son las superficies lisas? *El remanso y la parte clara del cielo.*

Tiffany utilizó una variedad de técnicas para crear vidrio de colores y texturas especiales. Señale estas secciones:

Vidrio moteado: *en las partes oscuras del cielo.*

Vidrio confeti: *en el follaje.*

Vidrio marmoleado: *en las rocas.*

Vidrio con ondas: *en el remanso en primer plano.*

P | S | P

¿A qué hora ocurre la escena?

Como el sol está sobre el horizonte, es el crepúsculo o el atardecer.

¿Por qué se verá diferente esta obra de arte según la hora del día?

La luz que la ilumina será diferente según la posición del sol y según si el tiempo esté nublado o con sol.

INTERPRETAR

P | S | P

Los vitrales suelen verse en las iglesias, pero este se hizo para la escalinata de una residencia privada. ¿Por qué creen que alguien quería un vitral en lugar de vidrio transparente?

El vitral es bello, da privacidad y oculta vistas feas.

S | P

¿En qué lado de la casa —norte, sur, este u oeste— convendría instalar este vitral y por qué?

En el lado sur tendría luz todo el año; en el oeste tendría luz por la tarde; en el este recibiría luz de mañana y en el lado norte nunca tendría luz directa.

P

¿Por qué este paisaje tenía el efecto de agrandar la escalinata?

En lugar de una pared en lo alto de la escalera, la ventana abría un paisaje profundo y daba la sensación de que el espacio interior se continuaba en el paisaje.

P

Como el hombre que encargó esta ventana murió antes de verla instalada, el vitral adquirió un significado conmemorativo. ¿Por qué se usan las escenas otoñales para conmemorar a los muertos?

A veces el transcurso de un año es una metáfora del transcurso de una vida. El otoño de la vida es su etapa final, y la puesta del sol marca el final del día.

Describan la atmósfera de la escena.

Es muy serena y plácida.

CONEXIONES **Conexiones históricas:** la época de oro; la Gran Depresión

Conexiones literarias y fuentes primarias: *El gran Gatsby* (*The Great Gatsby*), F. Scott Fitzgerald (preparatoria)

Artes: movimiento de artes y oficios; art nouveau; movimiento esteticista