

14b El puente de Brooklyn, c. 1919-1920

Para Joseph Stella y otros pintores de avanzada que trabajaron a principios del siglo XX, las convenciones gastadas de la pintura europea no podían expresar el dinamismo de la vida moderna. Joseph Stella emigró de Italia a Nueva York en un momento de crecimiento urbano y desarrollo sin precedentes en EE. UU. Durante un viaje a París descubrió las nuevas tendencias de la pintura moderna y se interesó sobre todo en el futurismo, un movimiento italiano que se autoproclamaba “violentamente revolucionario” en su rechazo de las tradiciones artísticas vigentes desde el Renacimiento. Stella se sumó al futurismo al regresar a EE. UU., convencido de que sólo la visión de ese movimiento podía captar la complejidad de la era de la máquina.

Stella se interesó en el puente de Brooklyn porque lo consideraba “el altar que contiene todos los esfuerzos de la nueva civilización de América”. En su obra emblemática, *El puente de Brooklyn* (*Brooklyn Bridge*), abordó las dos corrientes estéticas de su tiempo: la representación y la abstracción, para investigar los significados más profundos de este icono de la arquitectura moderna. Representó los diversos componentes de la estructura (la maraña de cables, los pilares de granito, los arcos góticos, la pasarela peatonal, los túneles del tren subterráneo y la silueta vertiginosa de los rascacielos neoyorquinos) como un conjunto abstracto de líneas, formas y colores que evoca la idea de un puente en vez de describirlo fielmente. Sin embargo, a juicio de un crítico,

la interpretación de Stella parecía “más real, mas auténtica de lo que sería una transcripción más literal del puente”. Una “transcripción literal” habría representado sólo la apariencia del puente, la impresión que dejaba en la retina de Stella. Una interpretación futurista podía incluir impresiones más subjetivas, como las sensaciones físicas y psicológicas que causaba en el artista.

La idea de pintar el puente surgió a raíz de una intensa experiencia, cuando Stella, de pie, a solas, en el paseo frente al puente, escuchó los sonidos típicos de una ciudad moderna: “el retumbar de los trenes subterráneos en movimiento perpetuo”, “el chillido sulfúrico de la voz de los tranvías”, “las llamadas de extraños gemidos de los remolcadores”. *El puente de Brooklyn*, con sus diagonales entrecruzadas y colores palpitantes, es una traducción visual de la atonalidad urbana y la sensación claustrofóbica del artista. Las líneas tensas de los cables que unen la composición parecen representar la tensión psicológica causada por los estados de ánimo conflictivos del artista. Stella se sintió aterrado, “una presa indefensa de la oscuridad viviente, aplastado por la enorme e impenetrable negrura de los rascacielos”. Al mismo tiempo, experimentó una suerte de revelación espiritual “como si estuviera en el umbral de una nueva religión o en la presencia de una nueva divinidad”. En esta interpretación futurista, los arcos en punta del puente están abiertos hacia el cielo, como las ruinas de una catedral gótica, y la alusión a los vitrales evoca su experiencia espiritual.

Con mayor sutileza, *El puente de Brooklyn* también hace alusión a una obra cumbre de la cultura de Stella: el viaje espiritual del infierno al paraíso en la *Divina comedia*, del poeta medieval italiano Dante Alighieri. “Para realzar el misterio de mi visión metálica... excavé huecos aquí y allá como pasajes subterráneos a rincones infernales”, explicó Stella. El arco redondeado de un túnel subterráneo está iluminado con el rojo infernal de un semáforo y ocupa el *infierno* en el centro de la pintura. Justo arriba, una vista recortada del paseo donde Stella tuvo su experiencia es un vínculo relativamente corto entre los terrores del infierno y el resplandor del cielo. Las fuerzas de movimiento se unen en lo más alto, en una “sublime afirmación de su poder” divino. Una tercera torre (aunque el puente tiene sólo dos) se alza en el pináculo de la pirámide, encendida como una marquesina por los cables que avanzan hacia ella. Stella describió estos cables como los “pilares dinámicos” de la composición. Para el artista, el puente de Brooklyn —con sus sonidos, sus vibraciones, sus terrores y consuelos— representaba el viaje espiritual hacia la redención, a manera visual de mostrar la trascendencia en un mundo secular.

14-B Joseph Stella (1877-1946), *El puente de Brooklyn*, c. 1919-1920. Óleo sobre tela, 84 x 76 pulgadas (213.36 x 193.04 cm). Yale University Art Gallery, New Haven, Conn. Donación de Collection Société Anonyme.

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, y que intenten reconocer algún objeto.

DESCRIBIR Y ANALIZAR P | S | P

Pida a los estudiantes que encuentren los siguientes objetos.

Torres del puente de Brooklyn: *arriba, en el centro.*

Semáforo: *abajo en el centro.*

Cables: *van desde los extremos hacia el centro de la composición. Ver en particular los dos cables curvos que se conectan a la torre.*

P | S | P

¿A qué hora del día ocurre la escena?

El cielo está oscuro; hay sombras profundas y luces brillantes.

¿Hay automóviles en el puente? *Quizá. Algunas de las luces parecen faros de automóvil.*

P | S | P

Gira el cuadro 180° ¿Adónde está ahora el peso de la composición? ¿En la parte de arriba o en la de abajo?

Todo el peso parece estar arriba.

¿Por qué?

Las formas en la parte de arriba son más grandes y se afinan hacia abajo. Las líneas de los cables también apuntan al centro en la parte de abajo y parecen desaparecer.

Vuelvan a la pintura a su posición original. ¿Qué son las formas verticales en el fondo?

Son edificios, los contornos de una ciudad.

¿Ven objetos que parecen cercanos y otros que parecen lejanos? ¿Por qué?

Los edificios blancos parecen estar más lejos porque están en el extremo superior del cuadro y son más pequeños que el semáforo que aparece abajo. Los cables se van afinando y unos cuantos se acercan como si fueran líneas paralelas que convergen en la distancia.

P

¿Cómo sugiere Stella la complejidad de la era moderna de la máquina? ¿Cómo representa el movimiento dinámico?

Combinó líneas delgadas y líneas gruesas, mostrando fragmentos de formas como si se las viera sólo por un momento; difuminó los colores y agregó líneas curvas y diagonales que sugieren movimiento.

Ubiquen las líneas verticales en este cuadro. ¿Cómo afectan la dinámica de la composición?

Ponen un poco de orden en el caos.

INTERPRETAR P | S | P

Imaginen los sonidos que oyó Stella cuando estaba en el puente aquella noche.

El puente cruza un río. Quizá escuchó los silbatos de los remolcadores, sirenas, trenes subterráneos, y el rugido de automóviles y camiones que cruzaban el puente.

S | P

¿Qué crees que fascinó a Stella del puente de Brooklyn?

La enorme escala, la complejidad de la red de cables, los ángulos vertiginosos. Al cruzar el puente, todo parece fragmentado; se ve el resplandor de faros de autos aquí y allá, se oye el tránsito en el agua y sobre el puente. Para Stella, la experiencia era urbana, moderna y un poco inquietante.

CONEXIONES

Conexiones históricas: industrialismo; el apogeo de las ciudades; la experiencia de la emigración; isla Ellis

Figuras históricas: John y Washington Roebling

Ciencia: ingeniería civil

Conexiones literarias y fuentes

primarias: "En el trasbordador de Brooklyn" ("Crossing Brooklyn Ferry"), Walt Whitman (preparatoria); *El puente (The Bridge)*, Hart Crane (secundaria, preparatoria); *El puente de Brooklyn: una página de mi vida (The Brooklyn Bridge: A Page in My Life)*, Joseph Stella (preparatoria); *Los proveedores del pan (The Breadgivers)*, Anzia Yezierska

(secundaria); *El club de la buena estrella (The Joy Luck Club)*, Amy Tan (preparatoria); *Mi Antonia (My Antonia)*, Willa Cather (secundaria, preparatoria); *El nuevo coloso (The New Colossus)*, Emma Lazarus (preparatoria); *El este va al oeste (East Goes West)*, Younghill Kang (preparatoria)

Artes: futurismo