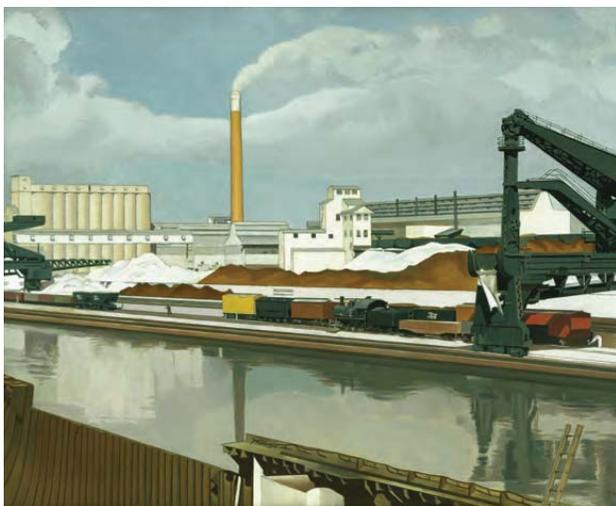

15_a Paisaje americano, 1930

El único indicio de vida humana en *Paisaje americano* (*American Landscape*), de Charles Sheeler, es una figura diminuta que cruza las vías del tren. El hombre parece congelado con el brazo extendido, como en una fotografía instantánea, y está exactamente en la mitad del espacio que separa dos vagones de carga desenganchados. La calculada ubicación de este personaje anónimo sugiere que el artista lo incluyó para dar una idea de la escala de las fábricas gigantescas que hacen que hasta el tren se vea pequeño y desplazan toda otra forma de vida. Sheeler acuñó el término *precisionismo* para describir su manera de abordar el mundo moderno con desapego emotivo. Influido por los mecanismos de la tecnología moderna, el arte precisionista suele usar formas definidas y geométricas para representar las transformaciones resultantes del progreso industrial.

Paisaje americano juega con nuestras expectativas. Sería de esperar que una pintura con ese título mostrara un paisaje plácido de ríos y montañas al estilo de Thomas Cole o Albert Bierstadt (ver 5-A y 8-A). En cambio, Sheeler nos muestra fábricas, silos y chimeneas. La obra expresa su visión de que la cultura humana, impulsada por el industrialismo, ha sobrepasado las fuerzas de la naturaleza que una vez dominaron la pintura paisajista de EE. UU. Aquí, todo lo que queda del mundo natural es el cielo, y ni eso escapa de los efectos de la producción masiva: el humo de la chimenea se mezcla con las nubes y las convierte en un producto más de la industria. Como muchos paisajes tradicionales de la pintura estadounidense, la composición gira en torno a una masa de agua. Sin embargo, aquí el agua está contenida en un canal, una vía acuática artificial que encauza su flujo.

15-A Charles Sheeler (1883-1965), *Paisaje americano* (*American Landscape*), 1930. Óleo sobre tela, 24 x 31 pulgadas (61 x 78.8 cm). Donación de Abby Aldrich Rockefeller (166.1934). The Museum of Modern Art, New York. Imagen digital ©The Museum of Modern Art / Permiso de SCALA / Art Resource, Nueva York.

Sheeler se ganaba la vida como fotógrafo profesional. En 1927, dedicó seis semanas a fotografiar la enorme fábrica automotriz de Ford Motor Company cerca de Detroit. La compañía había encargado el proyecto como testimonio de la importancia de Ford. La planta a orillas del río Rouge era una maravilla de eficiencia mecánica; millas de canales, cintas transportadoras y vías de tren conectaban las siderúrgicas, los altos hornos y las plantas de producción de vidrio con las famosas líneas de montaje. El mismo Henry Ford había inventado la expresión "producción masiva" para describir la innovación de colocar a los trabajadores ante una línea de producción móvil para que formaran parte de la maquinaria. Si bien el proceso basado en la línea de montaje deshumanizó a los trabajadores, por otro lado democratizó el capitalismo al hacer que los bienes manufacturados fueran accesibles a un público más amplio. Según Ford "el industrial tiene una sola regla y es la siguiente: hacer un producto de la mayor calidad posible al menor costo posible". Para el público del siglo XXI, *Paisaje americano* puede parecer una condena de la era de la maquinaria, pero para los contemporáneos de Sheeler representaba el triunfo del ingenio estadounidense.

Sheeler usó el fondo de una de sus fotografías del río Rouge como base de *Paisaje americano*. Para lograr el efecto impersonal de la era mecánica, eliminó todo rastro de pinceladas y cualquier otra indicación de que la pintura estaba hecha por la mano de un artista. Es decir, Sheeler minimizó su propia presencia como si fuera tan anónimo como la figura sin rostro perdida entre las vías. Después de su estadía en río Rouge, Sheeler observó que las fábricas se habían vuelto un "sustituto de la experiencia religiosa". La quietud y el silencio dan a la escena el aire reverencial que suele asociarse con un lugar de culto o, en el caso de la pintura estadounidense, con algún paisaje natural sobrecogedor. Pero la naturaleza como presencia divina está ausente. Ha prevalecido la industria, con sus fábricas frías e indiferentes.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que examinen con cuidado todos los detalles de este cuadro.

DESCRIBIR Y ANALIZAR P | S | P

Pida a los estudiantes que encuentren a la figura humana pequeña.

Sobre las vías.

¿Dónde está la escalera?

En el extremo derecho.

¿Dónde están los silos?

A la izquierda.

P | S | P

¿Qué hace Sheeler para dar la idea de distancia?

Las líneas horizontales paralelas convergen, se acercan a la izquierda del cuadro. Los objetos se superponen y las estructuras distantes son más pequeñas y menos detalladas.

P | S | P

¿Cuáles líneas parecen dibujadas con regla?

Las líneas del borde del canal, el tren y las vías. Los edificios parecen dibujados con escuadra.

Casi toda la imagen es geométrica. ¿Qué parte no lo es?

El agua y los reflejos en el agua, el cielo, el humo y la pila de mineral de hierro tienen formas irregulares.

P | S | P

Pregunte a los estudiantes qué tamaño tienen los edificios en relación al hombre. *Son enormes.*

Esta era una fábrica automotriz gigantesca que transformaba materias primas y minerales en automóviles. Había largas cintas transportadoras que trasladaban los materiales de un lugar a otro de la fábrica. ¿Cuáles estructuras de la imagen pueden albergar cintas transportadoras?

El edificio largo y esbelto que está delante de los silos y los otros edificios grandes quizá sean depósitos.

¿Qué dice este cuadro acerca de la escala de la industria estadounidense en 1930?

Sheeler estaba impresionado por la escala gigantesca de la industria de EE. UU. y por esta fábrica.

INTERPRETAR S | P

Pida a los estudiantes que imaginen de qué manera el progreso industrial transformó este paisaje. Imaginen la escena antes del canal, el ferrocarril y las fábricas.

Quizá el río fuera curvo, con árboles y plantas a los costados. No habría humo en el cielo.

Pregunte a los estudiantes si este cuadro representa una imagen positiva o negativa del desarrollo industrial.

¿Qué pensaría un estadounidense promedio de 1930? ¿Cómo afectaron estas fábricas la vida de los consumidores estadounidenses?

Las fábricas como esta daban trabajo a muchas personas y los productos de fabricación masiva se hicieron más accesibles para los estadounidenses de clase media. Los estadounidenses de comienzos del siglo XX se sentían orgullosos del desarrollo industrial de su país y apreciaban la mejora en los estándares de vida que había posibilitado la producción masiva. En nuestros días, los estadounidenses se preocupan más por los efectos del desarrollo industrial sobre el medio ambiente.

CONEXIONES

Conexiones históricas: industrialismo; movimiento progresista; la Gran Depresión

Figuras históricas: Samuel Gompers

Civismo: garantías procesales

Geografía: crecimiento de las ciudades

Economía: sindicatos; expansión industrial; innovaciones en el transporte

Ciencia: maquinaria

Conexiones literarias y fuentes

primarias: *La selva* (*The Jungle*), Upton Sinclair (preparatoria); "Chicago", Carl Sandburg (preparatoria)

Artes: fotografía; modernismo; precisionismo; comparar con Cézanne; contrastar con Cole