

Casa junto al ferrocarril, 1925

Los rayos de sol que iluminan la *Casa junto al ferrocarril* (*House by the Railroad*) alcanzan para proyectar densas sombras sobre la elegante mansión victoriana, pero no logran disipar el aire de tristeza que la rodea. El cuadro expresa el tema central de Edward Hopper: la alienación de la vida moderna. En lugar de imágenes alegres y anecdóticas que celebraran la energía y prosperidad de los años veinte, Hopper retrataba la vida moderna con escenas de aislamiento físico o psicológico, despojadas de todo sentimentalismo. La mayoría está ambientada en espacios urbanos, y las personas parecen incómodas y desorientadas. Otras escenas, como *La casa junto al ferrocarril*, muestran edificios solitarios rodeados de paisajes cotidianos. El cuadro de Hopper simboliza el sentimiento de pérdida de una sociedad agraria que ha sido avasallada por el progreso.

El cuadro presenta como único foco de atención una gran casona gris de estilo afrancesado. Aunque solía trabajar a partir de modelos naturales, Hopper imaginó esta casa a partir de algunas edificaciones de Nueva Inglaterra y de otras que tal vez vio en los bulevares de París. El estilo arquitectónico afrancesado se puso de moda en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Su rasgo distintivo es el techo de dos aguas con mansardas que dan altura y luz a la planta del ático. Es de suponer que la casona victoriana del cuadro fue diseñada para una familia numerosa con medios para construir un residencia a la última moda. Si bien en nuestros días ese aire antiguo le confiere un cierto encanto, los contemporáneos de Hopper la verían como una reliquia torpe de una época absurda: “Una casa fea, en un lugar feo”, afirmó un crítico.

Es posible que en el pasado, tanto la casa como el paisaje hayan sido más atractivos. Desde las ventanas alargadas con cumbrera se vería algún paisaje; la galería y la torre seguramente fueron

diseñadas para apreciar una vista, quizá una campiña extensa y exuberante. Ahora, las numerosas ventanas de la casa están clausuradas, casi todas las cortinas están cerradas, como si las ventanas se hubiesen vuelto inútiles para observar un paisaje poco atractivo. Es posible que la casa esté abandonada. En todo caso, la ausencia de la naturaleza es tan evidente como en el entorno industrial de Charles Sheeler en *Paisaje americano* (*American Landscape*, ver 15-A). *La casa junto al ferrocarril* puede incluso considerarse como un complemento doméstico de la obra de Sheeler, aunque Hopper no parece haber adoptado la misma actitud contradictoria de su colega en lo que respecta a la vida moderna. Ya fuera que la casa le resultara un objeto de belleza atemporal o irremediamente anacrónica, Hopper la presenta como emblema persistente del pasado.

Los dos temas centrales, el progreso moderno y la continuidad histórica, confluyen en el segundo elemento artificial del cuadro: las vías del ferrocarril, trazadas tan cerca de la casa que el tren haría vibrar las ventanas a su paso. Desde nuestro ángulo inusualmente bajo, las vías parecen atravesar el borde inferior de la casona. O bien, desde otro punto de vista, podría considerarse que las vías se vuelven parte de la casa, un nuevo cimiento para el estilo de vida estadounidense. El ferrocarril es un símbolo de progreso porque fue el agente principal del cambio industrial. Con su expansión crecieron las grandes ciudades y surgieron nuevos centros urbanos en la frontera. A su vez, el tren permitió una movilidad sin precedentes que facilitó la exploración de regiones nuevas del país. Sin embargo, y como ya lo había advertido Albert Bierstadt (ver 8-A) durante el siglo XIX, el ferrocarril significó la destrucción de vastas extensiones de tierra virgen. Aun antes que Bierstadt, Thomas Cole había estudiado las consecuencias de la emigración desde los primeros centros urbanos en la costa este. Como sugiere *El recodo del río* (*The Oxbow*, ver 5-A), pese a sus ventajas prácticas y estéticas, la campiña labrada había alterado para siempre el paisaje natural que fuera el orgullo de los Estados Unidos.

Hopper rechazaba la influencia europea y opinaba que el arte estadounidense debía captar la identidad de la nación. Al igual que Cole y Bierstadt, expresó la tensión entre la naturaleza y la cultura. Aunque las vías del ferrocarril se asocian casi siempre al ruido, la velocidad y los cambios de la vida moderna, la escena del cuadro llama la atención por su inmovilidad y silencio, como si allí la fiebre de la industrialización hubiera pasado de largo. Hopper, que trabajó en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, parece haber encontrado muy poco digno de admiración en la urbanización de los Estados Unidos, y consideraba que esta había destruido el rostro bucólico original de la nación. En el cuadro, las vías del ferrocarril son del color de la tierra, y han desplazado al arroyo, el valle o la tierra fértil que alguna vez fue el entorno natural de la cultura estadounidense.

16-A Edward Hopper (1882–1967), *Casa junto al ferrocarril* (*House by the Railroad*), 1925. Óleo sobre tela, 24 x 29 pulgadas (61 x 73,7 cm). Donación anónima (3.1930). The Museum of Modern Art, Nueva York. Imagen digital © The Museum of Modern Art / Permiso de SCALA / Art Resource, Nueva York

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen el cuadro detenidamente y que se pregunten si alguien vive en la casa.

DESCRIBIR Y ANALIZAR S | P

Pida a los estudiantes que describan la atmósfera del cuadro. Los estudiantes pueden considerarla solitaria, vacía, sombría o estéril. ¿Por qué?

El color gris monótono de la casa, las sombras, las ventanas cerradas, el porche vacío y la falta total de vegetación; todo contribuye a dar un tono solitario al cuadro. Hasta las vías del ferrocarril separan la casa del observador y ocultan los escalones del porche y el acceso a la casa.

P | S | P

¿Dónde está el sol? *A la izquierda.*

¿Dónde están las sombras más densas? *Están a la derecha, debajo del porche.*

¿Qué sugieren las sombras acerca de la casa?

P | S | P

Pida a los estudiantes que describan la arquitectura de la casa. ¿Qué forma tienen las ventanas y el techo?

Es de un estilo victoriano ornamentado, con ventanas en arco. La casa tiene porche, chimenea de ladrillo y techo de dos aguas con mansardas muy pronunciado y curvo. La casa principal es de tres plantas y el sector de la torre tiene una cuarta planta.

P

Pida a los estudiantes que imaginen cómo podría un agente de bienes raíces redactar un aviso para vender la casa.

¿Cuáles ventajas tiene la casa? ¿Cómo se podría describir la ubicación de la casa como una ventaja?

INTERPRETAR P | S

Pida a los estudiantes que imaginen la manera en que cambiaría la escena si el tren pasara por las vías. *Habría ruido y la casa vibraría con el paso del tren. En la noche, las luces del tren se reflejarían en las ventanas.*

P | S | P

Pregunte a los estudiantes qué creen que se construyó antes, la casa o las vías. ¿Por qué?

La casa es anticuada, con características arquitectónicas pasadas de moda y está demasiado cerca de las vías del tren. Tal vez las vías del ferrocarril se hayan construido después que la casa.

S | P

Pida a los estudiantes que piensen en un edificio de su barrio que les parezca viejo, obsoleto y feo, pero no tanto como para que se le conceda el valor de tesoro histórico. Explique que eso es quizá lo que Hopper sentía al mirar una casa como la del cuadro. En 1925, el estilo victoriano se consideraba viejo y pasado de moda. Hoy, en cambio, ha recuperado en parte su antigua popularidad.

P

¿Qué elementos del cuadro transmiten un sentimiento de soledad?

Las vías del tren vacías y la falta total de actividad transmiten un sentimiento de soledad.

¿Por qué pasarían muchas personas cerca de la casa todos los días? ¿Qué pensarían de la casa y sus ocupantes?

¿Conocerían a los que viven en la casa?

Los pasajeros del tren la verían todos los días, de paso y apresurados. Podrían incluso ver gente detrás de las ventanas o en el porche, pero no podrían conversar con ellas. A veces la velocidad de la vida moderna aísla a las personas, aunque las acerque físicamente.

CONEXIONES

Conexiones históricas: ferrocarriles de los Estados Unidos

Geografía: región del Medio Oeste; el cambio del paisaje rural de EE. UU. a principios del siglo XX; la expansión urbana; el efecto de la industrialización en las zonas rurales de EE. UU.

Ciencia: avances en el transporte

Conexiones literarias y fuentes primarias: *Nuestro pueblo (Our Town)*, Thornton Wilder (secundaria)

Artes: arquitectura victoriana