

La paloma, 1964

La figura de la paloma en el collage de Romare Bearden se posa, discretamente, en lo alto de una cornisa sobre el bullicio de una calle de Harlem en Nueva York. El artista recortó fotografías, trozos de diarios, revistas y papel de colores y los pegó a un cartón para recrear la esencia de un barrio vivaz y cambiante. El ojo del observador, como el de un habitante más de la calle, está continuamente en movimiento, saltando entre claroscuros y diseños. Hay figuras humanas con cabeza y manos grandes, y pies pequeños, que caminan, se sientan, fuman y espían detrás de las puertas y ventanas. Hay gatos merodeando, quizá en busca de comida. Hay también partes de cuerpos humanos que espían y emergen misteriosamente de las aberturas indefinidas de los edificios. Entre toda esta actividad, es difícil imaginar un orden determinado. Sin embargo, Bearden compuso *La paloma* (*The Dove*), cuidadosamente, para que el ojo del observador empiece a desplazarse desde el gato blanco que está en el extremo inferior izquierdo y transite por la calle, descubriendo algo distinto cada vez.

Romare Bearden nació alrededor de 1911 en Charlotte, Carolina del Norte, y emigró con su familia a Harlem en 1914. Su madre era escritora y recibía en su casa a las figuras de la corriente artística e intelectual dominante entre los afroamericanos. Aunque Bearden se graduó de la Universidad de Nueva York con un título en educación y se ganó la vida hasta pasados los cincuenta años como trabajador social en Nueva York, el arte era su verdadera vocación. En 1944, tuvo su primera exhibición en una importante galería de Washington, D. C. Hacia finales de la década de 1950, Bearden ya

17-B Romare Bearden (c. 1911–1988), *La paloma*, 1964. Recortes de reproducciones fotográficas y periódicos, gouache, lápiz negro y color sobre cartón, 13¼ x 18¾ pulgadas (34 x 47.6 cm). Blanchette Rockefeller Fund (377.1971). The Museum of Modern Art, Nueva York. Imagen digital © The Museum of Modern Art / Permiso de SCALA / Art Resource, Nueva York. Art © Estate of Romare Bearden Trusts / Permiso de VAGA, Nueva York.

era un artista abstracto reconocido cuya obra incorporaba influencias de los grandes maestros de la historia del arte, así como sus propios recuerdos de la vida de los afroamericanos en Carolina del Norte, Harlem y Pittsburgh (donde vivieron sus abuelos). Entre 1963 y 1964, sin embargo, Bearden dio un giro artístico que modificaría el rumbo de su obra y le daría reconocimiento internacional.

El collage *La paloma* (*The Dove*) estaba entre las veintinueve obras que realizó Bearden durante su participación en *Spiral*, una organización de quince artistas afroamericanos formada en julio de 1963, un mes antes de la histórica marcha a Washington, encabezada por Martin Luther King Jr. (ver 19-B). La concepción optimista de la espiral, “algo que se mueve hacia afuera desde un punto inicial, abarca todas las direcciones y está en continuo ascenso”, simboliza la actitud del grupo, que buscaba responder a la pregunta, ¿qué es el arte negro? y explorar el papel de los artistas afroamericanos en un clima de segregación. Bearden aportó unos cuantos collages al proyecto y sugirió (sin éxito) que hicieran una obra en colaboración. A principios de los años sesenta, los artistas, sobre todo los pintores, reinventaban el collage (del término francés “pegar”), una técnica que había sido popular en Europa a principios del siglo XX. Es una técnica que estimula la libertad para improvisar y Bearden, que amaba y componía jazz, incorporó los ritmos y síncopas del estilo musical en sus collages. Es posible que Bearden también hubiera tenido en cuenta la tradición afroamericana de las colchas de retazos. Aunque insistía en que sus obras no tenían tinte político, los collages inspirados por el grupo *Spiral* y la serie posterior de grandes fotomontajes en blanco y negro que llamó *Proyecciones* (*Projections*) fueron muy innovadoras. Bearden fue uno de los primeros artistas en representar la cultura popular negra desde el punto de vista de los afroamericanos y abordó una amplia gama de temas desde la óptica de su experiencia de la vida de los afroamericanos en las zonas rurales y urbanas. Más aún, para eso se valió de imágenes reproducidas en masa, desamándolas y reacomodándolas de manera casi abstracta, lo cual le permitía crear nuevas relaciones e interpretaciones. Después de ver *Proyecciones*, un crítico señaló: “mediante el uso de cambios de punto de vista y ensamblajes como rompecabezas, las obras abarcan más dimensiones que un mero conjunto de fotografías presentadas de manera convencional”. Aunque la obra recibió el título de *La paloma* después de terminada, no es difícil atribuir al ave serena que aparece en medio de la vida urbana un significado de esperanza y paz. También cabe interpretar que hay una conexión depredadora con el gato que el ave pareciera mirar.

La paloma y los otros veinte collages hechos por Bearden abrieron un nuevo rumbo en su arte. Continuó explorando la técnica del collage hasta su muerte, y creando obras que son, según el escritor Ralph Ellison, “poesía visual”.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen atentamente todas las partes del collage.

DESCRIBIR Y ANALIZAR P | S | P

Pida a los estudiantes que busquen los siguientes elementos:

La paloma: *en la parte superior.*

El gato negro: *en el centro.*

El gato blanco: *en el extremo inferior izquierdo.*

P | S | P

Pida a los estudiantes que describan el entorno de la escena.

Es una calle de ciudad. Algunos quizás sepan que es el barrio de Harlem en la ciudad de Nueva York.

¿Qué detalles arquitectónicos verían en una calle de ciudad?

Hay molduras de madera gastada alrededor de las puertas y las ventanas; hay escaleras y rejas en algunas ventanas.

La escalera de incendios tiene una balaustrada de hierro forjado.

P | S | P

¿Dónde repitió Bearden texturas en forma de ladrillo?

Las repitió en la mitad superior del cuadro.

¿Qué representa la textura de ladrillo?

Representa las paredes de los edificios donde vivían los inmigrantes.

P | S | P

Bearden reordena fragmentos de imágenes de revistas y periódicos para crear nuevos mensajes. Busquen a una persona.

¿Qué hace? Busquen personas que miran por las ventanas, que están sentadas sobre las escaleras y que caminan por la calle.

La mayoría de las figuras están compuestas por más de un recorte. En el centro, un hombre con un cigarrillo en la mano está sentado en los escalones. Otro hombre, con un sombrero blanco calado que le cubre los ojos, camina por la acera. A la izquierda del gato negro, una mujer se apoya sobre los codos para mirar desde la ventana del sótano.

S | P

Pida a los estudiantes que piensen en la manera en que percibimos nuestro entorno. Por ejemplo, cuando estamos sentados en una habitación o caminamos por la calle, ¿vemos todo a la vez con el mismo detalle?

Vemos la escena en fragmentos.

¿En qué se parece el collage de Bearden a la manera en que percibimos la vida real?

Cuando una escena es compleja, la vamos percibiendo por partes en el transcurso del tiempo.

INTERPRETAR S | P

Bearden se crió en la ciudad de Nueva York durante el Renacimiento de Harlem de los años veinte y le gustaba mucho el jazz. ¿En qué se parece su collage al jazz?

Ambos enfatizan la improvisación y la exploración de nuevas combinaciones. El estilo fragmentado es como la síncopa animada de los ritmos del jazz que introduce la composición musical.

S | P

Describan el estado de ánimo y la energía de la escena.

La escena es bulliciosa y muy concurrida; la gente deambula por la calle, observando y siendo observada, y da la impresión de que hay mucho ruido.

S | P

Bearden quería mostrar la vida en los EE. UU. desde el punto de vista de los afroamericanos. Pregunte a los estudiantes si creen que lo logra en este collage?

CONEXIONES

Conexiones históricas: historia de los afroamericanos; la gran migración; Renacimiento de Harlem; movimiento por los derechos civiles

Figuras históricas: Zora Neal Hurston; Langston Hughes; Jean Toomer; Richard Wright; Martin Luther King Jr.

Geografía: geografía urbana; geografía humana

Conexiones literarias y fuentes

principales: Si tuviera una trompeta: el joven Louis Armstrong (*If Only I Had a Horn: Young Louis Armstrong*), Roxane Orgill (primaria); *Duke Ellington: el príncipe del piano y su orquesta* (*Duke Ellington: The Piano Prince and his orchestra*), Andrea Davis Pinkney (primaria); (*Música dulce en Harlem*) (*Sweet Music in Harlem*), Debbie A.

Taylor (primaria); *Sus ojos miraban a Dios* (*Their Eyes Were Watching God*), Zora Neal Hurston (preparatoria); *Cane*, Jean Toomer (preparatoria)

Música: jazz; blues

Arte: collage; fusión de técnicas