

Las fuentes de la música country, 1975

Thomas Hart Benton tenía ochenta y cuatro años de edad en 1973, cuando salió de su retiro para pintar el mural del Country Music Hall of Fame and Museum, en Nashville, Tennessee. El encargo era representar las fuentes regionales del estilo musical conocido como country, y Benton no pudo rechazar la oportunidad de plasmar en imágenes su última celebración de las tradiciones propias de los EE. UU. Benton mismo era un avezado intérprete de armónica que se había criado escuchando la música tradicional de la región de las montañas Ozark, en Missouri. Durante el transcurso de su vida, la industria multimillonaria de la música country, con sede en Nashville, había desplazado a la música autóctona y comunitaria de las zonas rurales de los Estados Unidos. Como artista, Benton había ganado popularidad durante los años treinta con obras cuya temática se centraba en personas comunes. Al igual que otros regionalistas del Medio Oeste, como Grant Wood (ver 3-A), Benton rechazaba la “estética parisina”, la influencia europea en el arte de Estados Unidos, y desdénaba el arte abstracto al que consideraba “un mundo académico de diseños vacíos”. Su ambición era pintar obras inteligibles y cargadas de significado, de lo que él llamaba “el mundo vivo de hombres y mujeres en acción”, que apelaran al gusto del gran público. En virtud de su tema y de su entorno, el mural de Nashville debía ser una obra “destinada a las personas que no suelen visitar los museos de arte”, decía Benton.

Las fuentes de la música country (The Sources of Country Music) muestra cinco escenas distintas para representar la música del hombre común de los Estados Unidos. El tema central del llamado baile de granero (*barn dance*), con un par de violinistas dirigiendo al grupo de bailarines en cuadrilla, describe la música dominante de la

18-A Thomas Hart Benton (1889–1975), *Las fuentes de la música country*, 1975. Acrílico sobre tela, 72 x 120 pulgadas (182.9 x 304.8 cm). The Country Music Hall of Fame® and Museum, Nashville, Tenn, que es administrado por la Country Music Foundation, Inc., una organización sin fines de lucro según la Sección 501(c)(3) constituida por el Estado de Tennessee en 1964.

frontera. Una escena relativamente tranquila con tres mujeres vestidas con sus mejores trajes domingueros y sosteniendo himnarios alude a la importancia de la música religiosa en la América protestante. En primer plano, dos montañesas descalzas cantan al son de un dulcémele, un antiguo instrumento asociado a las baladas de los Apalaches. En el extremo opuesto aparece un vaquero armado, con un pie en la montura, que acompaña su canto con una guitarra. Un afroamericano, que pareciera ser recolector de algodón del Sur, rasga una tonada en el banjo, el instrumento que los esclavos trajeron al Nuevo Mundo. Más allá, al otro lado de las vías del tren, un grupo de afroamericanas baila en la ribera distante del río. A pesar de la amplia gama de estilos regionales, instrumentos y tradiciones, la escena del mural parece vibrar al mismo ritmo, como si Benton se hubiera preocupado por asegurar que todos los músicos interpretaran la misma melodía y armonizaran sus distintas canciones al mismo compás.

El mural preserva una imagen de las costumbres folclóricas que estaban desapareciendo con rapidez. El estilo dinámico característico de Benton expresa el poderoso ritmo de la música y, a la vez, insinúa la inevitabilidad del cambio. Muchas de las figuras robustas, casi de tamaño natural, se equilibran sobre un terreno irregular y cambiante. Los violinistas parecen estar a punto de caerse a un piso misteriosamente hundido, y el tronco donde se sienta el músico con el banjo pareciera a punto de rodar por la empinada pendiente de arcilla roja del paisaje. Hasta los postes telefónicos se mecen en el segundo plano. La locomotora de vapor, elemento que indica el cambio, representa el fin de la vida agraria y la homogeneización de la cultura estadounidense, lo que supone la necesaria pérdida de las tradiciones regionales.

El mural rinde homenaje a Tex Ritter, cantante de música country y estrella de cine que había ayudado a que Benton aceptara el encargo de Nashville, y que falleció antes de la finalización de la obra. Benton representa a Ritter como el vaquero cantor cuya mirada se vuelve hacia la locomotora renegrida que humea en el horizonte. El tren se basó en el Cannonball Special, que condujo y chocó Casey Jones, el héroe de la famosa balada estadounidense. También evoca la canción popular “The Wabash Cannonball”, sobre un tren mítico que rueda por todo el país hasta remontar vuelo hacia el cielo con gran estruendo. La locomotora, representación de los aspectos positivos y negativos del progreso en el país (ver *Casa junto al ferrocarril* de Edward Hopper, 16-A), es el único elemento de la compleja composición con el que Benton no estaba satisfecho. Por desgracia, nunca sabremos cómo quería representarlo. Se dice que Benton falleció de pie ante el mural de un infarto masivo en enero de 1975, mientras intentaba decidir si debía recopilar información para volver a pintar el tren. Cualquiera que haya sido la circunstancia real, lo cierto es que Benton nunca llegó a firmar su obra.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | **S** = SECUNDARIA | **P** = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen la obra cuidadosamente, prestando atención a la manera en que el artista agrupó los diversos elementos en el cuadro.

DESCRIBIR Y ANALIZAR **P | S | P**

Pida a los alumnos que encuentren cinco escenas con músicos regionales. Estos representan las raíces de la música country estadounidense. ¿Pueden identificar qué tipo de música representa cada uno?

Música de coro y religiosa: *tres mujeres con el director del coro (en el extremo superior izquierdo) representan la Iglesia y la música de coro.*

Cantantes de los Apalaches: *las dos mujeres descalzas tocando el dulcémele representan la música de los Apalaches (izquierda).*

Baile campesino: *los dos violinistas y los bailarines (centro) representan el baile de cuadrilla.*

El vaquero cantor: *un hombre con una guitarra (derecha) representa al "vaquero cantor".*

Música afroamericana del Sur profundo: *el hombre con el banjo y el grupo de mujeres en la ribera distante (centro, a la derecha).*

S | P

¿Qué hizo Benton para lograr una composición unificada con tantas las escenas diferentes?

Superpuso formas, usó el mismo estilo en todo el cuadro y repitió colores. Además, la mayoría de las figuras mira hacia el centro del cuadro. Todas estas influencias musicales convergen en la música country y aparecen unificadas en la composición del cuadro.

P | S | P

¿Qué hizo Benton para imprimir una sensación de ritmo y movimiento en la composición?

La mayoría de las líneas verticales y los cuerpos se inclinan hacia la derecha, creando movimiento visual en esa dirección.

El tren se inclina hacia adelante mientras acelera a la derecha. Hasta los postes telefónicos parecen mecerse.

INTERPRETAR **P | S | P**

¿Qué cosas y personas crean música y sonido en la escena?

El coro, las mujeres de los Apalaches, el músico que toca el banjo y el vaquero están cantando. El tren silba y retumba, el barco hace sonar su sirena en el río, los bailarines zapatean sobre el piso de madera. El dulcémele, los violines, el banjo y la guitarra están todos sonando en la escena.

Benton quería que los músicos tocaran la misma nota y cantaran su música variada en sintonía. ¿Creen que la escena presenta una confusión ruidosa o una combinación armónica?

S | P

¿Qué representa la locomotora de vapor?

La locomotora de vapor representa el cambio, el final de la vida agraria, debido al éxodo rural a las ciudades y la fusión resultante de las culturas regionales.

S | P

¿Por qué Benton incluyó en la pintura un homenaje a Tex Ritter, el vaquero cantor?

Ritter ayudó a convencer a Benton de que pintara el cuadro, pero murió antes de que el pintor lo terminara.

Benton no firmó el cuadro. ¿Por qué?

Falleció antes de terminarlo.

Antes de morir, Benton intentaba decidir si debía volver a pintar el tren. ¿Por qué piensan que quería hacerlo?

CONEXIONES

Geografía: El Medio Oeste; el Sur; el Oeste; la región de las montañas Ozark; los Apalaches

Música: bluegrass, country, gospel; instrumentos musicales en la historia de EE. UU.

Arte: Regionalismo