

Vista desde el monte Holyoke (El recodo del río), 1836

"La imaginación apenas puede concebir paisajes dotados de la hermosura y placidez idílica del valle del Connecticut. Allí las aldeas son espacios rurales donde el follaje de los árboles envuelve las viviendas y las pasturas cercanas rebosan de rica vegetación", escribió el artista Thomas Cole en su *Ensayo sobre los paisajes de los Estados Unidos (Essay on American Scenery)*. Esta visión idealizada de la campiña estadounidense ya empezaba a desaparecer cuando Cole pintó *Vista desde el monte Holyoke (View from Mount Holyoke)*, también conocida como *El recodo del río (The Oxbow)*. Para la década de 1830, el monte Holyoke se había convertido en una de las atracciones turísticas más populares de los Estados Unidos, sólo superada por la cataratas del Niágara, y el flujo de turistas sin duda perturbaba la atmósfera bucólica del lugar. Al escoger este rincón rural para plasmarlo en una pintura monumental, Cole creó un registro visual duradero de una forma de vida en vías de desaparición.

A principios del siglo XIX, la pintura de paisajes era popular y rentable porque la población urbana en aumento veía la vida rural como una solución a los problemas de la industrialización. Si las obligaciones laborales los retenían en la ciudad el fin de semana, estos burgueses podían, al menos, detenerse a contemplar una plácida pintura de la vida que habían dejado atrás. Al principio, Cole decidió pintar la famosa vista desde el monte Holyoke por motivos económicos: quiso hacer una pintura de

valor comercial para aprovechar el gusto de sus compatriotas por los paisajes nacionales fácilmente identificables.

Empeñado en producir una obra que gustara al público en general, Cole adoptó un artificio del recurso teatral llamado panorama, mediante el cual se va revelando al espectador un cuadro gigantesco al iluminarlo por partes. Cole pintó sobre un lienzo de seis pies de ancho, la vista desde la cima de la montaña como si la mirara a lo largo del tiempo, con una tormenta que se cierne dramáticamente sobre el paisaje. A la derecha aparece Arcadia, el paraíso bucólico que Cole describe en su ensayo: un sitio idílico con granjas bien cuidadas, numerosos árboles de sombra y un río sinuoso que abona la tierra. El rasgo distintivo de este lugar es el grácil meandro del río que se curva como una U en forma de yugo, en sí mismo un símbolo del dominio del hombre sobre la naturaleza. La escena ocurre después de la tormenta, en el momento preciso en que el cielo comienza a despejarse, dando paso a una luz dorada.

En cambio, en el extremo izquierdo del cuadro, la tormenta aún azota la ladera agreste de la montaña. El paisaje es oscuro, con un cielo encapotado y un relámpago amenazador. Los troncos caídos del bosque primitivo no parecen guardar relación alguna con los árboles útiles del valle más abajo. Los dos espacios se conectan con un detalle pequeño pero significativo: una sombrilla roja y blanca inclinada en diagonal que forma un puente visual sobre el río. Bajo la sombrilla se ven los instrumentos de dibujo de un artista, incluida una carpeta que lleva la firma de Thomas Cole. A unas yardas de distancia, la pequeña figura con chistera sentada frente a un caballete entre las rocas y los árboles es el artista mismo. Aunque la tierra de cultivo tan cuidadosamente dividida implica la presencia humana, Cole es el único actor visible en este vasto paisaje, y ha clavado su sombrilla como una bandera, como si reivindicara la tierra virgen para sí.

Es difícil descifrar las creencias de Cole. Admiraba el paisaje cultivado y bajo el dominio del hombre, pero también reconocía que el "salvajismo" del paisaje de los Estados Unidos tenía un significado moral para sus compatriotas, y que estaba amenazado por la llegada de la civilización. En las colinas más allá del recodo del río, Cole dejó un mensaje oculto: la palabra *Noé* escrita en caracteres hebreos, que leída a la inversa es *Shaddai*, el Todopoderoso. ¿Acaso sugiere que veamos el paisaje como un texto sagrado que revela la palabra de Dios? De ser así, ¿no sería un sacrilegio cualquier intrusión humana? Por otro lado, la cuidadosa división del paisaje que hace el artista implica que la civilización nos resguarda del peligro inherente al mundo natural. Quizá la pintura sea una manifestación de la ambivalencia de Cole. A fin de cuentas, Cole pintó este cuadro para exhibirlo en público y obtener provecho económico, lo cual es una manera artística de explotar la belleza natural del país.

5-A Thomas Cole (1801-1848), *Vista desde el monte Holyoke, Northampton, Massachusetts, después de una tormenta, o El recodo del río*, 1836. Óleo sobre tela, 51 1/2 x 76 pulgadas (130.8 x 193cm). The Metropolitan Museum of Art, Donación de la señora Russell Sage, 1908 (08.228). Imagen © The Metropolitan Museum of Art.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Invite a los estudiantes a observar detenidamente el cuadro; los extremos izquierdo y derecho, el primer plano y el fondo.

DESCRIBIR Y ANALIZAR P | S | P

Explique a los estudiantes que un yugo es una pieza de madera en forma de "U" que se coloca por debajo y alrededor del cuello de un buey, y cuyos extremos se unen a la lanza del arado. ¿Qué tiene forma de yugo en este cuadro?

La curva central del río (o recodo) tiene forma de yugo.

P | S | P

Pida a los estudiantes que encuentren los siguientes objetos.

Una sombrilla: *está abajo, al centro, en diagonal sobre el río.*

Thomas Cole con chistera dibujando: *está abajo al centro, entre unas rocas grandes.*

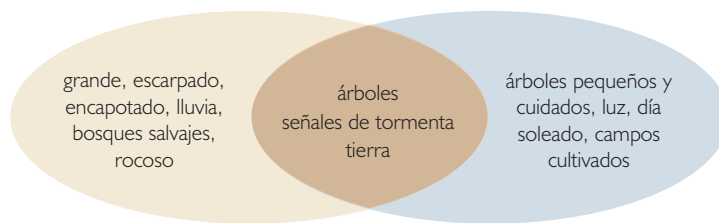
Relámpago: *en el extremo izquierdo, hacia el centro.*

Aves: *en el centro un poco hacia la izquierda, al borde de la tormenta.*

Humo: *se ve en varios lugares en el extremo derecho.*

S | P

Pida a los estudiantes que comparen y contrasten el extremo izquierdo y el extremo derecho de esta pintura. ¿Cuál es agreste y cuál es tierra de cultivo? Pueden ilustrar la comparación en un diagrama de Venn. Dibujen dos círculos con un espacio superpuesto. En el espacio donde los círculos se superponen, hagan una lista de los objetos que aparecen a ambos lados del cuadro. En el círculo izquierdo, describan los objetos que ven en el extremo izquierdo del cuadro y en el círculo derecho hagan lo mismo para los objetos que aparecen en el extremo derecho. Ejemplos de respuestas para el diagrama de Venn:

INTERPRETAR P | S | P

Pregunte a los estudiantes por qué alguien que vive en la ciudad podría querer un cuadro como este para su casa.

En la década de 1830, muchos estadounidenses emigraron del campo a la ciudad. Una escena como esta les recordaría la paz del campo y su belleza. Otros quizá habían visitado el lugar durante las vacaciones y querían tener un recuerdo.

P | S

Pida a un voluntario que actúe como reportero de TV y que anuncie el pronóstico del tiempo para las próximas horas en el valle del río Connecticut, basado en la escena.

P

Muchas tierras vírgenes de los EE. UU. se poblaron durante la década de 1830. Los bosques vírgenes se transformaron en granjas cultivadas y aldeas. Pregunte a los estudiantes qué representa la tormenta que se acerca al bosque.

Puede sugerir la destrucción del bosque que se avecina, o el dominio del bosque por la ocupación humana.

Señale el doble significado de la palabra hebrea grabada en la colina central (Noé y Todopoderoso leída a la inversa).

Pregunte qué mensaje da Cole respecto del paisaje rápidamente cambiante del continente norteamericano.

CONEXIONES **Conexiones históricas:** puritanos; la idea de la Ciudad en la Colina
Figuras históricas: Ralph Waldo Emerson; Henry David Thoreau

Conexiones literarias y fuentes primarias: *Ensayo sobre los paisajes de EE. UU. (Essay on American Scenery)*, Thomas Cole (preparatoria); *La naturaleza (Nature)*, Ralph Waldo Emerson; *La democracia en América*,

Volumen I (1835) y Volumen II (1839) (*Democracy in America*), Alexis de Tocqueville (preparatoria)
Artes: Escuela del río Hudson; paisajismo, Romanticismo