

Flamenco americano, 1838

Flamenco americano (*American Flamingo*) es uno de los 435 grabados coloreados a mano que conforman la obra monumental *Aves de América del Norte* (*Birds of America*), de John James Audubon, publicada en cuatro volúmenes entre 1826 y 1838. La magnífica publicación consiste en láminas con imágenes en tamaño natural de más de quinientas especies de aves norteamericanas. Aunque Audubon no fue el primero en intentar un catálogo tan completo, su obra se apartó de las convenciones de la ilustración científica. En vez de pintar especímenes sin vida contra un fondo liso, Audubon presentó las aves en su hábitat natural. Cuando la obra se publicó, algunos naturalistas criticaron el uso de la acción dramática y el diseño pictórico de Audubon. Sin embargo, estas son precisamente las cualidades que destacan su obra de las demás, por lo cual no es sólo un registro valiosísimo de la fauna de los Estados Unidos sino una obra incomparable del arte estadounidense.

John James Audubon nació en Haití y se educó en Francia, donde inició su exploración de la vida silvestre, desarrollando su talento para el dibujo y su ojo para la belleza. Durante la primera década del siglo XIX, emigró a los Estados Unidos para administrar una granja que su familia poseía cerca de Filadelfia. Distráido por la enorme abundancia y variedad de aves exóticas de la región, Audubon descuidó la administración de sus tierras y las perdió. Después se impuso la meta heroica de localizar, coleccionar y representar cada una de las especies originarias de América del Norte. Se mudó a Nueva Orleans con su familia

6-A John James Audubon (1785-1851); Robert Havell (1793-1878), grabador, *Flamenco americano* (*American Flamingo*), 1838. Grabado coloreado a mano con aguatinta, placa 383/16 x 259/16 pulgadas (97 x 65 cm); lámina 397/8 x 267/8 pulgadas (101.28 x 68.26 cm). De *Aves de América del Norte* (*Birds of America*) (lámina CCCXXXI). Donación de la señora Walter B. James, 1945 (8.431). Imagen © 2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, D. C.

durante una breve temporada y allí exploró los alrededores del Misisipi, una ruta importante de las aves migratorias. Con el tiempo, se fue aventurando cada vez más lejos para explorar la frontera estadounidense en busca de especies desconocidas.

Audubon estudiaba las aves en su hábitat natural antes de matarlas con un disparo fino para minimizar el daño. La innovación decisiva que introdujo Audubon fue su método para colocar los especímenes en una pose natural por medio de un armazón de alambre. Trabajaba con acuarela, y ya tenía alrededor de cuatrocientas pinturas cuando decidió publicarlas como una colección de láminas. Al no encontrar apoyo para su proyecto en Filadelfia, viajó a Inglaterra, donde fue objeto de muchos agasajos y recibió el sobrenombre de "El Americano Montaraz". La firma de grabadores Robert Havell e Hijo aceptó el desafío de reproducir las pinturas de Audubon en placas de cobre para hacer láminas en blanco y negro que luego se coloreaban a mano.

Para que *Aves de América del Norte* fuese útil tanto a los ornitólogos profesionales como a los aficionados, Audubon pintó los especímenes a la altura de la línea del horizonte del observador, dejando a la vista sus características distintivas. Además, los pintaba de dimensiones muy aproximadas a las naturales. Aunque las imágenes son de gran formato (cada una mide tres por dos pies), Audubon tuvo que colocar a los especímenes más grandes en posturas inusuales para que cupieran en la página. Como el flamenco americano puede medir hasta cinco pies de altura, Audubon tuvo que representarlo inclinado, a punto de hundir el pico en el agua. Su solución tiene la ventaja de permitirnos estudiar no sólo el plumaje inconfundible del flamenco sino otros rasgos distintivos del ave que, de lo contrario, estarían ocultos: la patas largas y delgadas para vadear aguas profundas, las membranas interdigitales para no hundirse en el fango, el cuello largo y flexible que le permite doblar la cabeza hacia atrás en el agua, y el pico curvo para filtrar el agua al extraer alimento. Como los flamencos son aves muy sociales, Audubon incluyó otros ejemplares en la charca al fondo del cuadro. Algunos están parados en una pata, la pose más característica del flamenco. La visión a la distancia permite también apreciar los pantanos y los esteros que constituyen el hábitat del flamenco.

La precisión del dibujo de Audubon adquiere una dimensión adicional gracias a su talento para el diseño. La silueta del ave realza la curvatura elegante de su cuerpo, aunque la caída abrupta del cuello da la impresión momentánea y desconcertante de que se trata de un ave sin cabeza. La curva del pico refleja el borde de la roca donde está el flamenco, y el ángulo pronunciado de la pata en primer plano sigue la línea larga y sinuosa de su cuello. Audubon resaltó el inconfundible tono rosa del flamenco al colocarlo contra un fondo que luce descolorido por comparación.

Al igual que otros artistas estadounidenses que intentaron hacer un registro de tierras vírgenes, Audubon sabía que gran parte de la fauna que pintaba estaba destinada a desaparecer con el avance de la civilización hacia el Oeste. En mayo de 1832, vio con sus propios ojos una bandada de flamencos durante un viaje en barco por los Cayos de la Florida. Para fines del siglo XIX, las aves se habían retirado al extremo sur de Florida, y en la actual América del Norte, hoy sólo se encuentran en cautiverio.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Invite a los alumnos a observar con atención todas las imágenes

del cuadro: el primer plano, el fondo y los extremos.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P | S | P

Pregunte a los estudiantes qué es lo primero que ven en la lámina. *Seguramente será el flamenco.*

¿Qué hizo Audubon para destacar el flamenco más grande? *Lo hizo ocupar toda la página, lo centró en la composición y resaltó su color al pintarlo contra un fondo relativamente sencillo y descolorido.*

P | S | P

¿Qué partes del ave tienen algún tipo de diseño? *El pico y las alas.*

P | S | P

¿Qué vemos en el fondo de la lámina? *Otros flamencos, pantanos, agua.*

¿Qué hacen las aves en la imagen? *Parecen buscar comida.*

P | S | P

Describan cómo hizo Audubon para indicar la inmensidad del hábitat natural del flamenco.

Creó una impresión de distancia al pintar el agua del fondo más clara que la del primer plano. También pintó los flamencos que se ven a lo lejos más pequeños y de colores más tenues que el flamenco más cercano al observador.

S | P

Audubon usó muchas líneas o trazos para imprimir carácter a su imagen del flamenco. Pida a los estudiantes que identifiquen los distintos tipos de líneas.

La línea ondulada del cuello, curvas suaves en las alas, líneas rectas y ángulos en las patas.

P | S | P

¿Qué piensan que son los bosquejos en la parte superior del cuadro? *Son dibujos en borrador del pico y las garras.*

¿Por qué creen que los dejaron en la lámina al hacer la reproducción? *Quizá para dar más información (cómo es el pico abierto, cómo es la garra desde arriba); o para que el espacio superior no se vea vacío en comparación con el espacio inferior; o para mostrar que un artista observa con la misma atención que un científico.*

INTERPRETAR

P | S | P

¿Por qué creen que Audubon pintó sus modelos en tamaño natural en vez de hacer imágenes reducidas?

Para que los observadores apreciaran el tamaño real de las aves y vieran los detalles del cuerpo y las alas.

P | S | P

¿Por qué creen que Audubon dibujó el flamenco en esta pose con el cuello hacia abajo?

Para que la figura de esta ave de gran talla cupiera en la página, para crear una composición bella y para mostrar cómo el flamenco podía comer en el agua a pesar de su talla.

S | P

Expliquen por qué esta lámina no es sólo una ilustración científica sino una obra de arte.

Los estudiantes pueden mencionar la autenticidad de la pose, el uso de un fondo o la belleza de la composición.

P

Pregunte a los estudiantes si piensan que este flamenco está vivo o muerto.

Los estudiantes quizá piensen que su pose y entorno lo hacen parecer vivo. Explique que la fotografía aún no se había inventado y que Audubon tenía que matar aves y colocarlas en posturas en que parecieran vivas para tener el tiempo necesario para estudiar todos sus detalles.

P

Anime a los estudiantes a pensar por qué Audubon y otros artistas se esforzaron por documentar la fauna en este momento de la historia de EE. UU.

En los tiempos de la colonización y desarrollo del territorio de los Estados Unidos, había mucho interés científico en el estudio de la flora y la fauna del país. Las expediciones de exploración solían incluir artistas para documentar las formas de vida del continente americano.

P

Pregunte qué diferencia hay entre esta lámina de un flamenco y los flamencos de plástico que suelen verse en los jardines.

¿Acaso ambos tipos de flamencos son obras de arte?

CONEXIONES

Conexiones históricas: la era de Jackson
Geografía: los Cayos de la Florida (Cayo Los Indios, el hábitat natural del flamenco norteamericano, hoy extinguido)

Ciencia: clasificación de las especies; conservación y protección de las especies; aves

Conexiones literarias y fuentes primarias: *Mi estilo para dibujar aves (My Style of Drawing Birds)*, John James Audubon