

Vista del valle de Yosemite, California, 1865

En una época en que pocos estadounidenses se habían aventurado más allá del Misisipi, el cuadro *Vista del valle de Yosemite* (*Looking Down Yosemite Valley*) difundió una imagen que el público aguardaba con expectativa de las maravillas naturales que había al otro extremo del país. Después de un viaje por el Oeste de los Estados Unidos en 1859, Albert Bierstadt pintó una serie de paisajes. Tuvo tanto éxito entre el público de la costa este que el artista ansiaba volver para pintar más. Aunque tuvo que postergar su proyecto debido al estallido de la Guerra Civil, en 1863 Bierstadt partió en tren de Filadelfia para continuar la travesía en diligencia y a caballo. Cuando por fin llegó a California, descubrió que el paisaje superaba sus expectativas. Bierstadt que había nacido y se había educado en Alemania, estaba habituado a la belleza de los Alpes, pero según sus palabras, no había lugar alguno en Europa con “un paisaje cuya grandeza pueda compararse por un instante con la de la Sierra Nevada y el Distrito de Yosemite”. *Vista del valle de Yosemite* se apoya en esa idea nacionalista y expresa la emoción del artista maravillado al contemplar por primera vez el majestuoso paisaje de montaña.

El lienzo excepcionalmente grande (cinco por ocho pies), y la visión panorámica del valle que se extiende veinte o treinta millas fueron decisiones deliberadas de Bierstadt para atrapar al observador en la pintura y causar su disfrute ante el espectáculo natural. Algunos críticos contemporáneos censuraron el uso de estos artificios sensacionales, argumentando que el cuadro parecía más un escenario teatral que una obra de arte pero tal vez ese era el efecto que el pintor deseaba. La escena de Bierstadt carece de actores;

no hay un solo viajero, trampero, colono o indígena. En el centro de la composición, donde esperaríamos una culminación dramática de la acción, hay un espacio vacío bañado por una luz dorada que se abre paso entre las nubes. En el paisaje de Bierstadt, el observador asume el punto de vista del artista y descubre la insignificancia de los seres humanos ante un paisaje tan magnífico.

Hasta mediados del siglo, Yosemite se mantuvo aislado por su propia geografía. En 1848, la Fiebre del Oro de California atrajo una oleada de forasteros hacia las sierras y el sitio fue “descubierto”. Al documentar los lugares más representativos del valle —el macizo de granito expuesto de El Capitán al norte (a la derecha del cuadro), la elevación de la Roca Centinela y la Catedral de Piedra—, Bierstadt intentó satisfacer la curiosidad de los estadounidenses acerca de un paraje hasta poco antes desconocido. Al hacerlo, exageró aún más las proporciones imponentes de estas formaciones rocosas. Es posible que Bierstadt haya querido disfrazar su manipulación creativa con la bruma dorada que envuelve los magníficos acantilados y suaviza sus contornos. Como dijo un crítico de San Francisco: “Parece una pintura de El Dorado, una lejana tierra de oro de la que oímos hablar en canciones y relatos; que se sueña pero no se ve”.

Bierstadt tenía una percepción certera de lo que los estadounidenses de su tiempo querían creer acerca de la frontera occidental: que allí les esperaba un Edén bendecido por Dios donde no había llegado la Guerra Civil, un lugar donde empezar de nuevo. Sus pinturas románticas plasman el deseo colectivo de un paisaje remoto que sanara las heridas de la nación. John Muir, un conservacionista casi contemporáneo de Bierstadt y fundador del Sierra Club, reafirmó la idea de que el Valle de Yosemite era un bálsamo para el espíritu: “Los vientos soplarán su frescura, las tormentas su energía, y las penas de usted rodarán al suelo como hojas de otoño”, escribió para atraer turismo.

En 1864, Bierstadt pintaba *Vista del valle de Yosemite* en su estudio de Nueva York, cuando Abraham Lincoln declaró el territorio parque estatal. Era la primera vez que un gobierno federal protegía del desarrollo una extensión de tierra para resguardar la belleza del paisaje. Pero cuando se finalizó el Ferrocarril Transcontinental cinco años más tarde, la región se inundó de turistas que querían ver con sus propios ojos el esplendor de los parajes que sólo conocían por cuadros o fotos. Al regresar a Yosemite en 1872, Bierstadt lamentó la pérdida de la naturaleza virgen que él había recreado pocos años atrás.

8-A Albert Bierstadt (1830–1902), *Vista del Valle de Yosemite, California* (*Looking Down Yosemite Valley, California*), 1865. Óleo sobre tela, 64 1/2 x 96 1/2 pulgadas (163.83 x 245.11 cm). Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama (1991.879). Donación de Birmingham Public Library.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen con cuidado todos los elementos de este paisaje.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P | S

¿Dónde ven el reflejo de los árboles en el agua? *En el centro de la pintura.*

P | S

Describan la textura de las piedras. *Las piedras parecen ásperas y gastadas por la acción de los elementos.*

P | S | P

Pida a los alumnos que anoten tres o cuatro palabras que se les ocurran al mirar este cuadro por primera vez. Por turnos, pida a cada estudiante que lea una de las palabras que apuntó sin repetir las que ya dijeron otros compañeros. Escriba las palabras en el pizarrón o en una cartulina grande. Pida que expliquen qué les hizo pensar en cada palabra. Destaque cuántos escogen términos que expresan grandeza y majestad.

P | S | P

Si alguien se ubicara en el centro de esta escena ¿cuál sería su tamaño en relación con el paisaje? Comparen a una persona de seis pies de estatura con uno de los árboles; imaginen cómo se sentiría la persona al lado de estas montañas. ¿Cómo describiría la escena?

P | S | P

¿Qué hizo Bierstadt para crear la ilusión de gran distancia y profundidad?

Los objetos en primer plano son más oscuros, más detallados y más grandes que los del fondo. Este método se llama perspectiva aérea.

S | P

¿Qué es lo que ven primero al mirar este cuadro?

Tal vez vean primero el área clara al centro de la escena.

¿Por qué esta luz da dramatismo a la escena?

La luz crea sombras que contrastan dramáticamente con las zonas iluminadas y claras.

S | P

Ubiquen el Parque Nacional Yosemite en un mapa. Comparen fotografías del valle de Yosemite con la pintura de Bierstadt para ver cómo el pintor exageró las dimensiones de las formaciones rocosas (hay fotos de este paraje en Internet). Pida a los estudiantes que averigüen si lo que se ve en el cuadro es un amanecer o una puesta de sol. (Consulten un mapa para conocer la orientación de las formaciones rocosas; en el cuadro, la Catedral de Piedra y la Roca Centinela están a la izquierda y El Capitán a la derecha).

INTERPRETAR

S | P

Bierstadt pintó algunas de las formaciones rocosas que aparecen en la escena más grandes de lo que realmente son. ¿Les parece que esta exageración indica falta de honradez? Expliquen por qué piensan que un artista puede o no exagerar rasgos en un cuadro de este tipo.

Además de exagerar las dimensiones de los acantilados ¿qué más hizo Bierstadt para dar una imagen del Oeste aún más grandiosa de lo que era?

La escena está bañada por una luz dorada que parece reverberar.

P

¿Qué acontecimiento nacional estaba superando EE. UU. en 1865, cuando se pintó este cuadro?

La Guerra Civil.

¿Por qué esta pintura ofrecía una esperanza a los estadounidenses?

No sólo transmitía paz al mirarla. También evocaba la frontera occidental, con sus espacios vastos y hermosos que aguardaban la colonización. Muchos veían en el Oeste la promesa de un lugar donde empezar de nuevo.

P

Expliquen el papel que desempeñaron los paisajes de Bierstadt en el desarrollo del turismo en el Oeste.

Quienes habían visto sus interpretaciones grandiosas del paisaje del Oeste querían verlo en persona. Pocos años después, la llegada del ferrocarril a la zona permitió que muchos turistas visitaran el sitio.

CONEXIONES

Conexiones históricas: Ferrocarril Transcontinental; Fiebre del Oro de California; movimiento conservacionista; parques nacionales; expansión hacia el Oeste

Figuras históricas: Theodore Roosevelt; John Muir

Geografía: valle de Yosemite; Sierra Nevada

Ciencia: ecología; conservación; geología

Artes: escuela del Río Hudson; comparar con la obra de Frederic Church

Conexiones literarias y fuentes

primarias: *Ensayo sobre la naturaleza* (Nature), Ralph Waldo Emerson (preparatoria); *Caminata de mil millas hasta el Golfo* (A Thousand Mile Walk to the Gulf), John Muir (secundaria, preparatoria)