

MÓDULO DOS

Imágenes de América

Las obras seleccionadas ofrecen pinceladas de la vida de los Estados Unidos del siglo XX. Las imágenes incluyen escenas creadas por artistas de diferentes países y ofrecen una variedad de interpretaciones tanto de la vida urbana como de la vida rural. La secuencia cronológica da la oportunidad de discutir importantes cambios que estaban ocurriendo no sólo en la historia norteamericana sino también en el desarrollo del arte. A lo largo de la conversación, piensen en cómo aparecen definidas y representadas en el arte visual la cultura y la identidad americana.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

Edward Hopper. *Gas*. 1940

- ¿Hay algo en este cuadro que les llame la atención por ser claramente “americano”? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Hay algún elemento del paisaje con el que estén familiarizados?
- Si este cuadro representara una estación de servicio como las de hoy en día, ¿en qué se diferenciaría con la que se muestra aquí?

Edward Hopper (1882-1967) estudió ilustración y pintura en el Instituto de Arte y Diseño de Nueva York, donde tanto a él como a sus compañeros de curso se les animaba a crear representaciones realistas de la vida moderna. Como en aquel entonces imperaba la abstracción, muchos críticos consideraban que Hopper y sus colegas pintaban en un estilo casi obsoleto. Sin embargo, su trabajo se consideró a la larga un importante precursor de una generación de artistas pop y pintores fotorrealistas. La mayoría de los cuadros de Hopper se centran en las interacciones sutiles de los seres humanos entre sí y/o con su entorno.

Jacob Lawrence. *In the North the Negro had better educational facilities*. 1940-1941

- ¿Quiénes son las figuras de este cuadro? ¿Dónde creen que están?
- Piensen en el título de esta obra. ¿Creen que esta obra representa las instituciones educativas del norte o del sur? ¿Por qué?
- ¿Se han mudado alguna vez ustedes o su familia a otra región? Si es así, ¿cuáles fueron las razones de la mudanza?

Jacob Lawrence (1917-2000) es uno de los artistas americanos más conocidos del siglo XX. A lo largo de su extensa carrera artística, Lawrence se centró en representar la historia y las dificultades de los ciudadanos afroamericanos, y su trabajo de hecho representa a menudo importantes periodos de la historia afroamericana. Lawrence sólo tenía veintitrés años cuando terminó la serie de sesenta paneles de pintura titulados originariamente *Migration of the negro*. Esta serie representa la gran migración de afroamericanos desde las zonas rurales del sur a las zonas urbanas del norte, de donde eran los padres de Lawrence. Las pinturas se mostraron en Nueva York y le proporcionaron reconocimiento nacional después de que aparecieran destacadas en una edición de la revista *Fortune* del año 1941.

Turnos de charla: Hablen de su propia experiencia educativa. ¿Cómo era la escuela cuando ustedes eran pequeños? ¿Cómo pueden comparar sus oportunidades y experiencias con las de los niños de hoy?

Piet Mondrian. *Broadway Boogie Woogie*. 1942-1943

- ¿Qué formas y colores ven en este cuadro? ¿Por qué creen que el artista utiliza exclusivamente líneas rectas y colores primarios?
- Si esta imagen representara un lugar, ¿cuál sería? ¿Sería una zona urbana o rural?
- Mondrian tituló esta obra *Broadway Boogie Woogie*. ¿Qué significa “boogie woogie” para ustedes? ¿Cómo cambia su percepción de la obra el hecho de conocer el título?

Piet Mondrian (1872-1944) hizo un tipo de arte íntimamente ligado a sus estudios espirituales y filosóficos. En sus obras, buscó trascender las materias específicas para representar lo universal. En el transcurso del desarrollo de su doctrina estética, llamada neoplasticismo, limitó gradualmente sus composiciones a lo que consideraba formas “puras”, líneas horizontales y verticales, dando como resultado un estricto estilo rectilíneo y una paleta de negro, blanco y colores primarios exclusivamente. En 1940 Mondrian se mudó a la ciudad de Nueva York en donde permaneció hasta su muerte. Tuvo un gran interés en la vida de la ciudad y la música jazz, tema al que se introdujo en Nueva York, y en seguida empezó, tal como él dijo, “a poner un poco de boogie-woogie” en sus cuadros.

Andrew Wyeth. *Christina’s World*. 1948

- ¿Por qué creen que esta figura está en el campo? ¿Qué puede estar mirando?
- ¿Qué parte de América representa este cuadro?
- ¿Cuál es el tono general de esta obra?

Andrew Wyeth (1917-2009) fue un pintor americano. A menudo representaba la tierra y los habitantes de cerca de su pueblo natal de Chadds Ford, Pennsylvania, y aquellos cerca de su casa de verano en Cushing, Maine. Siendo un artista representacional, los cuadros de Wyeth contrastan fuertemente con la abstracción, la cual ganó adeptos en el arte americano de la mitad del siglo XX. Wyeth grabó de forma vívida paisajes áridos, casas rurales y cabañas, pintando detalles minuciosos y matices de luz y sombra. Los cuadros de Wyeth a menudo contienen fuertes descargas emocionales y contenido simbólico. La obra *Christina’s World* contiene mucho misterio, y las ambigüedades asociadas con la mujer y la escena permiten al espectador que forme múltiples interpretaciones.

Turnos de charla: Creen una descripción de esta escena. Piensen en la figura principal. ¿Por qué está en el campo? ¿Qué va a hacer?

Jeff Wall. *After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue*. 1999-2000

- ¿Qué tipo de lugar aparece representado en esta fotografía? ¿Cómo lo describirían?
- ¿Es una habitación real? ¿Creen que Wall encontró este lugar, o lo construyó?
- ¿Qué periodo de tiempo sugiere esta fotografía?

Jeff Wall (nacido en 1946) es un artista contemporáneo que vive y trabaja en Canadá cuyo medio de elección es la fotografía. Esta fotografía, *After "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue*, hace referencia a la famosa novela americana que cuenta la historia de la lucha que, en torno a la segunda Guerra Mundial, sostiene un afroamericano sin nombre por ser reconocido por la sociedad blanca. En esta interpretación visual, Wall permanece fiel al periodo de tiempo en la que se desarrolla la novela. La escena fue imaginada y creada por el artista con la asistencia de sus ayudantes, e incorpora muchos detalles de la novela, incluyendo 1.369 bombillas: el número exacto citado en el prólogo de Ellison.

Actividad de “crear arte”

En este módulo hemos observado diferentes representaciones de la vida americana del siglo XX. Pida a los participantes que creen una imagen de collage de lo que represente América para ellos. Mencione que las imágenes pueden representar la América de hoy o representar algún momento del pasado. Proporcione periódicos y revistas en los que los participantes puedan encontrar las imágenes para su collage. Por último, pida a los participantes que compartan su collage con el resto del grupo.