

Paisaje urbano I, 1963

Los defensores de la tendencia nacional al realismo solían desdeñar la pintura abstracta. Sin embargo, eso no impidió que, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas adoptaran con entusiasmo esta corriente. En la obra de pintores talentosos como Jackson Pollock, Robert Motherwell y Richard Diebenkorn, el arte abstracto despliega una energía contundente y un dinamismo creativo comparable al surgimiento de los Estados Unidos como la nueva figura principal en la escena internacional. A diferencia del arte producido bajo los regímenes fascistas y comunistas, que tendía a ser ideológico y muy didáctico, el arte abstracto se centró en la esencia del arte y el placer de la creación por la creación misma. Richard Diebenkorn pasó de la pintura abstracta a la figurativa para luego retomar a la abstracción. La única temática constante que emerge de su obra, si es que hay alguna, es la luz y la atmósfera de la costa oeste. Por tanto, su pintura se acerca al núcleo mismo de la pintura paisajista de los Estados Unidos.

En *Paisaje urbano I* (*Cityscape I*), de Richard Diebenkorn, vemos un terreno y edificios bañados por la fuerte luz del norte de California. El artista captó el clima de San Francisco con delicadas combinaciones de verde, marrón, gris, azul y rosa, distribuidas en parches que representan la arquitectura y las calles de su ciudad. A diferencia de lo que ocurre en *El recodo del río*, de Thomas Cole (ver 5-A), no hay figuras humanas en esta pintura. Pero al igual que

20-A Richard Diebenkorn (1922–1993), *Paisaje urbano I*, 1963. Óleo sobre tela, 60½ x 50½ pulgadas (153.04 x 128.27 cm). San Francisco Museum of Modern Art. Adquirido con fondos de albaceas y amigos en memoria de Héctor Escobosa, Brayton Wilbur, y J. D. Zellerbach. © Sucesión de Richard Diebenkorn.

la escena de Cole, *Paisaje urbano I* nos lleva a reflexionar sobre la acción humana en el mundo natural. Diebenkorn nos deja con la impresión de un paisaje que ha sido civilizado, pero sólo a medias.

El gran lienzo de *Paisaje urbano I* es una composición de planos geométricos definidos por rectángulos y franjas de colores. Una línea de viviendas cuadradas y coloridas se extiende a un lado del camino que divide el cuadro en dos: a la izquierda está el paisaje modificado por la mano del hombre; a la derecha, la tierra que suponemos que está intacta y sin urbanizar. El camino, que cruza el cuadro desde extremo inferior hasta el superior, debería permitirnos inspeccionar la pintura con apenas una mirada, pero Diebenkorn ha usado artificios para que el recorrido conduzca a la reflexión.

En el extremo izquierdo, el ascenso vertical se hace más lento por la luz del sol que se derrama sobre un terreno verde exuberante, transformando abruptamente el color de la carretera y el espacio abierto que está más allá. Este audaz movimiento horizontal continúa, atravesando la carretera hacia el campo abierto a la derecha, por medio de una línea gris y delgada (quizá un pequeño sendero). Justo abajo hay un terreno dorado. Hacia la izquierda, una larga franja blanca marca el contraste entre la sombra y el sol, entre el ambiente urbanizado y sin urbanizar. Arriba, las casas van desapareciendo y sólo unos árboles pequeños interrumpen el paisaje. El punto de vista aéreo utilizado en el extremo inferior del cuadro desplaza y demora el movimiento hacia el espacio, y la carretera de color gris perla se ensancha, sin dar ya la impresión de angostarse o perderse en la distancia. Es más, todo el extremo superior del cuadro parece plano o inclinado hacia arriba, como la pista de una montaña rusa en la cual –al llegar a la cúspide del ascenso– el viaje se detiene por un momento, quedando el pasajero rodeado sólo por un cielo intenso y despejado.

Para Diebenkorn, la superficie misma del lienzo era un componente importante de la obra, y lo enfatizaba con su técnica de aplicar color sobre color. Así logró una imagen fluida de un paisaje de California, cambiando el punto de vista para las distintas partes de la composición. Le interesaba usar la acción y los materiales de la pintura para abordar el tema de un modo visual, no literal. *Paisaje urbano I* es, en realidad, la combinación de un espacio real cuidadosamente observado (la mitad izquierda) y un paisaje inventado (la mitad derecha). Diebenkorn quería recrear lo que veía más que reproducir la escena exacta. De joven, había sobrevolado el desierto de Nuevo México y siempre le fascinaron los diseños que se ven desde un avión. El punto de vista elevado de esta pintura nos permite desplazar la mirada de una parcela de tierra a otra, uniéndolas en formas complejas que empalman entre sí como las piezas de un rompecabezas de un extremo a otro del cuadro. El artista quería que nosotros contempláramos ese rompecabezas. Una pintura, escribió, es “una actitud. Es como un letrero que se cuelga para ser visto. Dice que algo es así de acuerdo a determinada sensibilidad”.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen con atención

el primer plano, el fondo y los dos lados del paisaje.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P

Pida a los estudiantes que encuentren los triángulos, trapecios y rectángulos en el paisaje. *Están en la campiña, los edificios y las sombras.* Pida a los estudiantes que ubiquen los árboles, las ventanas y una escalera en la escena. *Los árboles están en la parte superior, las ventanas en el edificio blanco a la izquierda, y las escaleras están en la parte inferior izquierda.*

P

Muestre a los estudiantes un paisaje visto desde la planta superior de un edificio o un juego para trepar en un parque de diversiones. Pida a los estudiantes que lo comparen con la misma escena vista desde el suelo. *¿Qué ven desde la altura que no se vería desde el suelo?*

¿Dónde estaría Diebenkorn cuando vio el paisaje del cuadro? Podría haber estado en un edificio alto, en lo alto de una colina o en un avión sobrevolando bajo. (Diebenkorn quedó muy impresionado con la vista desde el aire durante un viaje en avión que hizo cuando era muy joven).

P S P

Pregunte a los estudiantes en qué se diferencian los dos lados del camino en el cuadro de Diebenkorn. *¿Cuál lado está urbanizado? ¿Cuál no? En el lado izquierdo hay edificios grises y blancos, mientras que en el derecho hay campos verdes y dorados sin urbanizar.*

P S P

Pida a los estudiantes que describan la superficie no urbanizada de la escena. *El paisaje es ondulado, con parcelas verdes y doradas.* Muestre a los estudiantes imágenes de las colinas de San Francisco para que vean el paisaje que inspiró el cuadro. Observen lo empinado de las colinas.

P S P

Pregunte qué hizo Diebenkorn para crear la sensación de profundidad en la escena. *Las sombras y los edificios distantes son más claros y más altos que los más cercanos.*

P S P

Pregunte a los estudiantes si la pintura se parece más a la vida (realista) o si es una visión simplificada (abstracta). *Es más abstracta.* *¿Qué diferencia hay entre los campos y edificios reales y los de la pintura? En el cuadro, los edificios y los campos están representados con formas básicas y muy pocos detalles.*

Al pintar la escena de manera abstracta en vez de realista, ¿cuál es el mensaje de la pintura de Diebenkorn? Conduce nuestra atención a colores interesantes, la luz y formas geométricas.

S P

Diga a los estudiantes que sigan el camino con la mirada. *¿Qué hace Diebenkorn para lograr que la mirada recorra el paisaje con más lentitud? Las sombras y luces horizontales impiden que la mirada avance con rapidez.*

S P

Pida a los estudiantes que comparen *Paisaje urbano I*, de Diebenkorn, con *La casa junto al ferrocarril*, de Edward Hopper. *¿En qué se parecen?*

En ambos cuadros son importantes la luz y la sombra. Ambos muestran edificios, no personas.

¿En qué se diferencian? La pintura de Hopper es mucho más detallada y realista. El terreno sin urbanizar ocupa la mayor parte de la composición de Diebenkorn. En el cuadro de Hopper el cielo y el edificio son mucho más importantes. El paisaje de Diebenkorn se ve desde arriba, el de Hopper se ve desde abajo.

Comparen el estado de ánimo en ambas pinturas. Por sus colores claros y luminosos, el cuadro de Diebenkorn parece más optimista y alegre.

INTERPRETAR

P

¿Qué hora del día podría ser en el cuadro de Diebenkorn. ¿Por qué?

Las sombras largas sugieren que son las primeras horas de la mañana o el atardecer, casi para caer la noche.

S P

Pregunte qué factores afectan el color y la luminosidad de un paisaje real.

El clima, el sol, la humedad y la contaminación del aire pueden afectar el resplandor de la luz en la escena.

Describan el clima y la calidad del aire en la escena. *Es claro y seco.*

P

Pregunte a los estudiantes por qué se popularizó el arte abstracto en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. *El arte abstracto, con su energía y su creatividad, complementaba el dinamismo de los Estados Unidos en su nuevo papel como líder en el mundo. El arte abstracto también mostraba que en un sistema democrático los artistas podían expresarse libremente, a diferencia de los artistas de países totalitarios que tenían que limitarse a hacer obras que apoyaran las ideologías de los gobiernos.*

CONEXIONES

Conexiones históricas: comunismo; suburbanización

Figuras históricas: senador Joseph McCarthy

Geografía: geografía urbana

Conexiones literarias y fuentes

primarias: *Las brujas de Salem (The Crucible)* y *La muerte de un viajante*

(Death of a Salesman), Arthur Miller (preparatoria)

Arte: expresionismo abstracto; movimiento figurativo de San Francisco