

“El Corazón de los Andes”: el estadounidense Frederick Edwin Church recrea pictóricamente la naturaleza ecuatorial para el mundo

Rafael Gómez*

Introducción

Frederick Edwin Church nació en 1826, vástago de una prospera familia de Hartford, Connecticut, Estados Unidos de América, gracias a la cual pudo desarrollar su temprano interés en las artes y en las que destacó tempranamente como bocetista y colorista. Su desarrollo, en lo que se conoce como la “Escuela del Río Hudson”, tradición pictórica que siguiendo la atención sobre la tierra, geografía y naturaleza norteamericanas, produjo las imágenes más sobresalientes del paisaje, lo llevó a tierras distantes en las cuales buscar la descripción perfecta de un entorno físico, al cual conceder la imagen ilustrada de una unidad en armonía.

Este ideal se hizo realidad al leer apasionadamente la obra de Alexander Von Humboldt, “Cosmos”¹, y tomar como referencia del paisa-

je sudamericano, las montañas del Ecuador y específicamente, su cima mas alta, el Chimborazo,² marcando una influencia conceptual y estética profunda en Frederick Church.³ Este encuentro, producto de dos viajes consecutivos a nuestro país, produjo la obra representativa del pintor, “The Heart of the Andes” (El Corazón de los Andes), obra pictórica que cautivo la atención de Norteamérica y otros países, en buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, sobre nuestra geografía y paisaje.

El paisaje ecuatorial: registro espacial, descripción científica y arte colonial

El medio ambiente físico de la región ecuatorial ha sido registrado, en tanto manifestaciones artísticas producidas por la diversas culturas nativas, ya sea de foresta tropical,

* Curador de la Mapoteca Histórica de Límites. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

1 Los viajes, producción científica y significado de la obra del naturalista alemán, se describen en el ensayo “Alexander von Humboldt”, publicado en la Revista AFESE 60: 129 – 42. (3) 2014.

2 Bernard, Debarbieux. *Le paysage selon Frederic E. Church et la réception de Humboldt parmi les peintres américains*. 2005

3 Baron, Frank. *From Alexander von Humboldt to Frederick Edwin Church: Voyages of Scientific Exploration and Creativity*. HIN VI, 10. 2005.

como de valles interandinos y foresta amazónica, a través de sus creaciones antropofomas. Posteriormente al siglo XVI, las expediciones europeas transformarían los diarios de navegación de prácticos y capitanes, en diseños cartográficos con soporte astronómico, a través de las manos de los Cosmógrafos de la Casa de Contratación de Sevilla, España. Las cartas sugieren la presencia de los grupos culturales del litoral, a través de los topónimos, vinculados con una etnicidad histórica.

Para los siglos XVII y XVIII, la descripción de paisaje, ahora a cargo de expediciones científicas como aquella de los académicos españoles y franceses en búsqueda de la medida universal de longitud, se traduce en una cartografía urbana, paralela a la graficación artística de monumentos prehispánicos. La graficación de la orografía andina, detalles etnográficos y la entramada foresta subtropical y tropical, se presenta en la “Carta de la Provincia de Quito y sus adyacentes” realizada en el contexto de la Misión Geodésica de mediados del siglo XVIII (1750). Con respecto a la descripción de un medioambiente profundamente historizado, se destaca el autor Vicente Alban, quien retrata magníficamente una topología étnica (criolla, mes-

tiza y nativa), inserta dentro de la dualmente rígida y flexible, pirámide social de la colonia tardía para la Audiencia de Quito.⁴ El paso a la descripción científica de la geografía, su fauna y su flora, será tarea de Humboldt, quien a partir de sus exploraciones en los andes ecuatoriales,⁵ produjo una obra y síntesis magnífica de la diversidad botánica en el contexto de sus cartas isotermales,⁶ particularizando un medio ambiente de nevados y volcanes de los Andes Septentrionales.

El siglo XIX en su segunda mitad, vinculara a científicos y exploradores, alpinistas y pintores, nativos y foráneos, en la representación de un territorio natural por descubrir para la atención científica y la mirada estética. Este es el tiempo de Frederick Edwin Church.

La fuente conceptual: la “Escuela del Río Hudson”

Frederick Church, es tal vez el más conocido representante de la segunda generación de lo que se denominó, para la segunda mitad del siglo XIX, la “Escuela del Río Hudson” establecida por Thomas Cole y del cual Church fue su discípulo, y que denomina a los más reconocidos representantes de la pintura paisajís-

4 Vicente Alban fue un pintor nacido en Quito hacia 1725. En 1783 realizó una serie de seis cuadros para el naturalista colombiano José Celestino Mutis, obras que se encuentran actualmente en el Museo de América de Madrid. Junto a los personajes de mujeres criollas y nativas en traje de gala y en indumentaria tradicional, se armonizan una variedad de flora y fauna que sirven como fondo, pero también como contexto de las ilustraciones.

5 Humboldt, Alexander von. *Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait dans les années 1799 à 1804.*

6 Humboldt, Alexander von.. *Woodbridge isothermal charts.* William Channing Woodbridge (cartographer). New York Public Library.

tica americana del siglo XIX,⁷ reflejando a través de su diversidad en la selección de escenarios y escenas, la búsqueda de su herencia en tanto geografía.⁸ Esta tradición pictórica supera la visión tradicional del paisaje, como temática pictórica, de una simple descripción topográfica y el limitado alcance de su búsqueda de escenas.

1853: la búsqueda del trópico y la montaña ecuatorial

La experiencia pictórica sobre América del Sur de Frederick Church, se manifiesta en dos tiempos, que corresponden a las dos travesías y que recuerdan aquella de Humboldt, cincuenta y cuatro años antes, pues ambas recorren las tierras de Colombia y Ecuador y finalizan con la exploración del Chimborazo. En cierta manera, como lo señala Baron, Church sigue los pasos de Humboldt en los Andes.⁹

El primer viaje, el mas largo de ambos, fue realizado entre abril y octubre de 1853, partiendo desde Nueva York junto a su amigo Cyrus Field, al puerto caribeño de Barranquilla y accediendo por el río Magdalena y luego por tierra hasta Bogotá y de allí a la frontera con Ecuador, país que lo atraviesan

por los valles andinos entre sus dos cordilleras y descendiendo al puerto de Guayaquil. Mientras recorren las mil y mas millas de su recorrido, descubren paulatinamente la variedad de vegetación y especies de pájaros, así como la breve duración del día en estas regiones.

El primer sentimiento del artista sobre la belleza de las nuevas regiones a conocer se expresa cuando alcanza el valle del Chota, al cual señala como:

“Una visión que se presenta de tal incomparable magnificencia, que debo pronunciarla como una de las grandes maravillas de la Naturaleza. He realizado un par de bocetos flojos esta tarde recolectados de la escena. Mi ideal de las Cordilleras esta realizado”¹⁰

La admiración del artista, de la misma forma que Humboldt años atrás, por la estructura morfológica de la cordillera septentrional de Ecuador –dos sierras dispuestas de norte a sur y conectadas por una alta meseta- de Ecuador -, se reflejaría en su obra pionera “The Andes of Ecuador”¹¹ (Los Andes de Ecuador) y que reproduce tal estructura geomorfológica, que converge en el

7 Avery, Kevin J., "a Historiography of the Hudson River School", en *American Paradise. The World of the Hudson River School*. The Metropolitan Museum of Art, New York. 1987: 3 - 20

8 Howat, John K., Introduction, en *American Paradise. The World of the Hudson River School*. The Metropolitan Museum of Art, New York. 1987: xviii

9 Baron: 3

10 Avery, Kevin J., *Church's Great Picture. The Heart of the Andes*. The Metropolitan Museum of Art. New York. 1993: 19

11 "The Andes of Ecuador", c. 1855. Museo de Arte de Honolulu

centro de la obra, con el fondo de un sol que se alza o desciende. En esta imagen, Church presenta su ideal de composición: la planicie entre las montañas, vegetación tropical representada por una elevada palma, cimas nevadas y un volcán humeante –posiblemente el Cotopaxi-, todo ello con una iluminación que cubre toda la escena.

Hacia el 30 de agosto, el pequeño grupo llegó a la ciudad de Quito, para el momento la mayor parte del tiempo lo habían consumido peleando con el medio ambiente selvático de Colombia, cuando en realidad esos días y semanas habrían sido útiles en las montañas alrededor de Quito. Pero la incertidumbre climática, dificultaba la observación del paisaje, incluso cuando coronaron el Pichincha. Desde Machachi las nubes permitieron una visión parcial del Cotopaxi y con ello un rápido boceto. Y en Riobamba las condiciones del clima no cambiaron y el 17 de septiembre, un boceto colorado del Chimborazo fue cancelado por una tormenta. Finalmente el 1 de octubre embarcaron desde el puerto de Guayaquil a New York.

1857: el descubrimiento de la montaña andina como síntesis natural

El segundo viaje a Sudamérica dio inicio al arribar a Guayaquil el 23 de mayo de 1857, esta vez con un pintor como acompañante: Lois

Rémy Mignot, de Carolina del Sur y realizador de finos paisajes. Desde el puerto Frederick Church escribió “El Viejo Chimborazo; 150 millas distante, surge como una nube blanca en el Este y se hace un punto destacado para nuestra jornada”¹² Alcanzaron Guaranda y durante 7 días de buen tiempo, Church realizó al menos cuatro bocetos de oleos o numerosos bosquejos de la montaña. Para el 5 de junio, los diversos elementos pictórico obtenidos en las jornadas de observación, habían establecido los arreglos para su obra futura “The Heart of the Andes” (1859), sin embargo nuevas observaciones y bosquejos en el camino entre Guaranda y Quito, enriquecerían los detalles finales. En la vecindad de Quito, ambos artistas descendieron hacia el valle de Chillo (los Chillos) y se alojaron en la Hacienda de (los) Aguirre, noble familia cuyo inmediato ancestro, el marques de Selva Alegre, había hospedado a Humboldt por varios meses en 1802. Incluso el hijo del marques, Carlos Montufar, acompañó al naturalista y a su compañero Bonpland, en el famoso ascenso al Chimborazo. Más interesante, desde el punto de vista artístico, fue el admirar una pintura de Humboldt (de treinta y tres años al momento) que Selva Alegre había comisionado a Juan Cortez (pintor quiteño) y reproducida por Rafael Salas.

Comenzó el retorno a Guayaquil en julio 2 o 3 y en el camino se obtuvieron registros pictóricos de los Ilinizas (julio 3), el Altar (julio 13) y luego de una caminata de cuatro días de excursión desde Riobamba, admiraron el volcán Sangay y cuyos bocetos sirvieron para pintar en 1862, “Cotopaxi”.¹³ Una armoniosa versión previa de esta montaña (1855), contrasta con la profusamente coloreada y paroxismica versión posterior, visión diametral que ha sido sugerida como un reflejo del caos de la Guerra Civil en la patria de Church. ¹⁴Para el 24 de julio estaban camino a Guayaquil, para tomar un vapor a casa.

“El corazón de los Andes”: la interpretación definitiva del Nuevo Mundo ecuatorial

“El Corazón de los Andes” (“The Heart of the Andes”), puede considerarse, de acuerdo a Kevin Avery¹⁵, “...como una ilustración de *Cosmos* y un retrato de las ideas de Humboldt”¹⁶. Para el naturalista alemán, la experiencia de su periplo exploratorio por el “Nuevo Mundo” (1799 – 1804), asociado con su vasta cultura, le sugirió los principios de unidad de los fenómenos terrestres y celestiales, conceptos

contenidos en *Cosmos* y que pueden ser considerados como “...el último gran tratado sobre la naturaleza en la tradición clásica, tanto como un trabajo seminal de ecología moderna...”¹⁷ De hecho, proyecta una idea unificadora de la naturaleza, reduccionista para nuestro tiempo, que conceptuaba a la Tierra como un organismo auto-regulable. Desde esta perspectiva Humboldt proporcionó al pintor norteamericano de una revisión histórica y descripción pictórica del mundo y que incluía, por supuesto, la pintura de paisaje, como un instrumento de esto.¹⁸ Más específicamente, será un capítulo de la obra magna del naturalista titulado “*Influence de la peinture de paysage sur l'étude de la nature*”, en el cual se esboza una breve historia de la pintura paisajística, desde la antigüedad, hasta el siglo XVIII.

La aproximación de Humboldt a la naturaleza, y al descripción pictórica del paisaje, se ve cristalizada en la constitución artística de *El Corazón de los Andes*.¹⁹ En la perspectiva humboldtiana, la montaña se constituye en el objeto ejemplar de la complejidad de la interacción de los elementos de la naturaleza.²⁰ Ya en el campo, los bosquejos de Humboldt y los oleos de Church, sugieren que éste buscó los sitios en los cuales

13 “Cotopaxi”. 1862. Detroit Institute of Arts
14 Gerds, William. *The Worlds of Frederick Edwin Church*. Antiques & Fine Art.
15 Avery op. cit: 12
16 Ibid: 12.
17 Ibid: 13.
18 Ibid: 13 - 4
19 Debarbieux: 2
20 Ibid: 4

registró el paisaje andino el primero, como es el caso de la cascada de Tequedama (cerca de Bogota). El microcosmos y síntesis de la unidad del paisaje (escenario natural, montañas, simbolismo, flora y fauna), ya se avizora en la imagen del Cayambe, elaborada por Humboldt y realizada años después por Church.²¹

Todo este simbolismo, heredero del *Siglo de las Luces*, será refutado en tanto moralidad de la naturaleza y una supuesta armonía natural, por el descubrimiento de Charles Darwin del conflicto como factor que determina la perpetuación y variedad de la vida animada.²² Sin embargo, el científico inglés señalaría la inspiración que tuvo al leer las narrativas de viaje del naturalista alemán,²³ para su motivación exploratoria.

Un adecuado análisis de la pintura -iniciada en enero de 1858- debe introducir como lo señala Avery a la pregunta, de “Que puede uno encontrar ?”²⁴ Aquí surgen los elementos nucleares de la obra culminante de Church: la montaña, es decir el Chimborazo; las flotillas de nubes; la elevada meseta; el barranco y el río; la iglesia y la cascada.²⁵ Definiendo sistemáticamente los elementos simbólicos, sobre el lienzo. En la pintura no solo la ciencia natural esta implícita, pues lo religioso, en tanto

icono, es colocado por el pintor norteamericano, de una forma sugerente: el camino en la imagen conduce a la cruz (resplandeciente por supuesto), mientras que el río en la parte inferior nos lleva a la iglesia, la cual esta localizada debajo de la cima del Chimborazo.

Sobre todo esto, el pintor elaboro su trabajo final, el más largo y obsesivo: la compleja articulación de la flora y fauna en primer plano, trabajo que concitó la admiración de botánicos, ante la riqueza de plantas expuesta.

Exhibición de la obra

Una vez completada la pintura, se hicieron elaborados preparativos para introducirla al publico de Nueva York, una exhibición por la cual Church obtuvo la suma de \$10,000 y en mayo 14 de 1859, la pintura fue adquirida por el mecenas de las artes William T. Blodgett, por una cantidad igual. Esta fue la suma mas elevada pagada por una pintura americana de paisaje. El salón fue adecuado para que la visión de la pintura -colocada en un mueble de grandes dimensiones- fuera admirada, a través del efecto artificial de un haz de luz cayendo en la tela. A los observadores se les proporcionó

21 Baron op. cit.: 6-7. Vease von Humboldt, Alexander. *Vue des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l' Amerique*. 2 vols. 1810.

22 Avery: 55

23 von Humboldt. Alexander, Aimé Bonpland. *Personal Narratives to Travels to the Equinoccial Regions of America, During the Years 1799 – 1804*. Vols. 1 – 3. T. Ross, translator. London H. Bohn. 1852.

24 Avery: 10

25 Ibid: 30

lentes de opera, para un examen mas minucioso de los detalles.

La acogida a "El Corazón de los Andes", fue inmediata y concedió la fama a su autor en la década siguiente. Frederick Church siguió recorriendo el mundo y falleció el 7 de abril de 1900 en Locust Valey, New York.

Bibliografía recomendada

Avery, Kevin J. and Kelly, Franklin. *Hudson River School visions: the landscapes of Sanford R. Gifford*. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press, 2003.

Carr, Gerald L. and Harvey, Eleanor Jones. *The voyage of the icebergs: Frederic Church's arctic masterpiece*. Dallas: Dallas Museum of Art; New Haven: Yale University Press, 2002.

In search of the promised land: paintings by Frederic Edwin Church. New York: Berry-Hill Galleries, Inc., 2000.

Cock, Elizabeth. *The influence of photography on American landscape painting 1839-1880*. Ann Arbor: UMI Dissertation Services [dissertation], 1967.

Fels, Thomas Weston. *Fire & ice : treasures from the photographic*

collection of Frederic Church at Olana. New York: Dahesh Museum of Art; Ithaca: Cornell University Press, 2002.

Huntington, David C. *The landscapes of Frederic Edwin Church: vision of an American era* New York. G. Braziller, 1966.

Kelly, Franklin. *Frederic Edwin Church*. Washington: Smithsonian Institution Press, 1989.

Frederic Edwin Church and the national landscape. Washington: Smithsonian Institution Press, 1988.

The early landscapes of Frederick Edwin Church: 1845-1854. Fort Worth: Amon Carter Museum, 1987.

Manthorne, Katherine. *Creation & renewal: views of Cotopaxi by Frederic Edwin Church* Washington: Smithsonian Institution Press, 1985

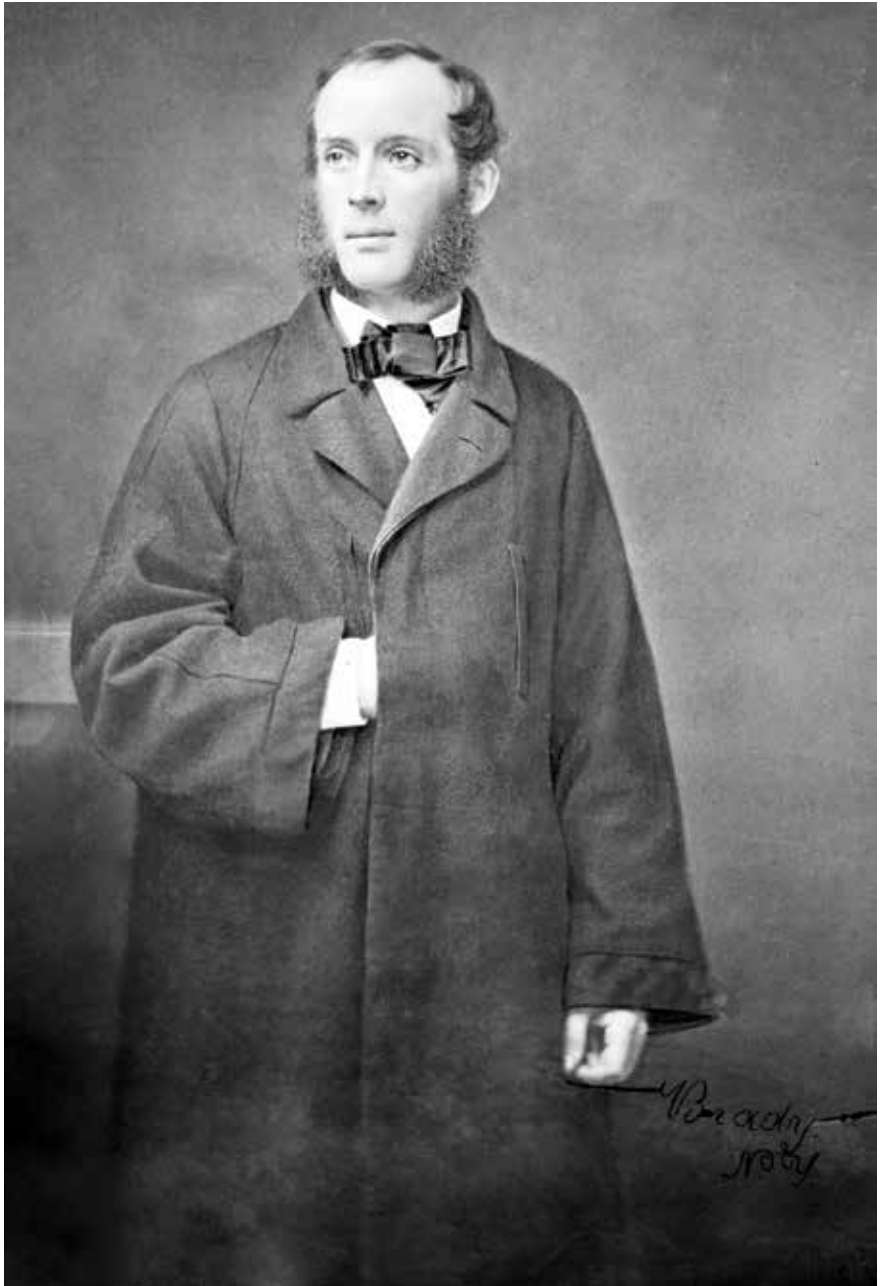
Ryan, James Anthony. *Frederic Church's Olana: architecture and landscape as art* Hensonville, N.Y.: Black Dome. 2001.

Stebbins, Theodore E. *Close observation: selected oil sketches by Frederic E. Church from the collections of the Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian*

*Institution's National Museum
of Design.* Washington: Smithsonian Institution Press. 1978.

Wilton, Andrew. *American sublime:
landscape painting in the United States,
1820-1880* London: Tate Gallery. 2002.

"Frederick Edwin Church"
Mathew Brady. Librería del Congreso, División de impresiones y fotografías.

"The Andes of Ecuador"
Frederick Edwin Church . c. 1855. Museo de Arte de Honolulu.

"The Heart of the Andes"
Frederick Edwin Church. 1859. Museo Metropolitan de Arte, New York.

“Cotopaxi”
Frederick Edwin Church, 1855. Instituto Cultural Google.

“Cotopaxi”
Frederick Edwin Church, 1862. Instituto de Artes de Detroit.

"Morning in the Tropics"
Frederick Edwin Church. ca. 1858. Museo de Arte Walters.