12 al 17 septiembre de 2022
5º Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales: Trayectos, Reflexiones y Experiencias (JEIDAP)
ISBN 978-950-34-2174-1
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA | FACULTAD DE ARTES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

ENTRE LOS PROBLEMAS DEL ARTE Y LOS PROBLEMAS DE LO POLÍTICO
TINA MODOTTI

Abril Celeste Marciello - Natalia Giglietti
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

Recorriendo los usos y funciones de la fotografía a lo largo de la historia, nos detenemos en la primera mitad del siglo XX -más específicamente entre 1920 y 1930- para acercarnos al clima de época mexicano pos-revolucionario y sus múltiples manifestaciones artístico-políticas. Allí nos encontramos con la interesante trayectoria de Tina Modotti, modelo, actriz, militante, revolucionaria, y fotógrafa. Quien, a través de esta disciplina, fue capaz de crear nuevos sentidos, conciliando su compromiso social con la búsqueda por lo artístico formal.

Palabras clave: Fotografía, vanguardias, política, militancia, arte

Introducción

Tina Modotti (1896-1942) llegaba a México como inmigrante italiana en el año 1923, época marcada por sus grandes tensiones y fragmentaciones, no solo en el plano de lo político-social sino también en el plano de lo artístico; en América Latina nacen manifiestos, panfletos y movimientos en cantidad, marcando lo que sería una nueva generación de múltiples identidades hacía el interior de cada nación.
En este contexto la figura de Tina tiene lugar, como artista y militante, imprescindible y prácticamente nunca mencionada en la historia de las artes (como le suele suceder a la fotografía en general, y a las fotógrafas en particular).
Las vanguardias artísticas afrontaban entonces los problemas específicos del arte, mientras que algunas más valientes intentaban también afrontar la representación de lo político y lo social; dice Siqueiros respecto del muralismo mexicano: “nuestro movimiento es la contraposición de las corrientes vanguardistas de Europa; nuestra posición niega los principios fundamentales del formalismo y del arte-purismo…” (Traba, 1994, p.21). En este sentido, algunos movimientos y artistas lograban conciliar las discusiones del arte de vanguardia y las inquietudes por lo social, atendiendo a cuestiones estéticas como la composición, la direccionalidad o la forma, y a las particularidades propias del contexto, como la guerra o la desigualdad. Este es el caso de Tina Modotti, quien mostró a través de su obra estar altamente comprometida con el mundo y específicamente con la clase trabajadora; teniendo la capacidad de involucrarse e identificarse profundamente con México, realizando un arte situado y consciente.

Otra biografía

> “*La fotografía, por el hecho mismo de que sólo puede ser producida en el presente y basándose en lo que existe objetivamente frente a la cámara, se impone como el medio más satisfactorio de registrar la vida objetiva en todas*

ISBN 978-950-34-2174-1

> *sus manifestaciones; de allí su valor documental, y si a todo esto se añade sensibilidad y comprensión de asunto y, sobre todo, una clara orientación del lugar que debe tomar en el campo del desarrollo histórico, creo que el resultado es algo digno de ocupar un puesto en la producción social, a la cual todos debemos contribuir*" (Modotti en Monzón, Schultz y Canale, 2012, p.5)

Aunque se suele mencionar que el interés de Tina Modotti por la fotografía surge a partir de su relación amorosa con el reconocido fotógrafo Edward Weston, no podemos ignorar que su contacto con la fotografía se dio mucho antes, ya desde su niñez: su tío Pietro Modotti tenía un estudio de experimentación fotográfica en Udine, Italia, sin mencionar que también su padre, Giuseppe Modotti, inaugura un estudio en San Francisco unos años después (Monzón, Schultz y Canale, 2012). A partir de esta breve información, resulta interesante pensarla como artista separada de su *maestro*, ya que es un enfoque recurrente en las múltiples biografías que se han hecho sobre ella. En concordancia con esta última aclaración y a pesar de que varias de sus fotografías compartan características con las de Weston, con los principios de la Nueva Objetividad y la toma *directa,* Tina Modotti empieza rápidamente a tener una identidad muchísimo más significativa y difícil de encasillar.
Por ejemplo en las fotos adjuntas aquí abajo, podemos notar una diferencia crucial que se aplica a la mayor parte de sus obras: mientras que Weston busca imágenes más *descontextualizadas* [Figura 1], más interesadas por la forma, las tramas y las texturas, Tina incorpora lo humano a sus tomas [Figura 2].

Figura 1.*Tienda de circo* (1924) Edward Weston. Gelatino bromuro. Met Museum

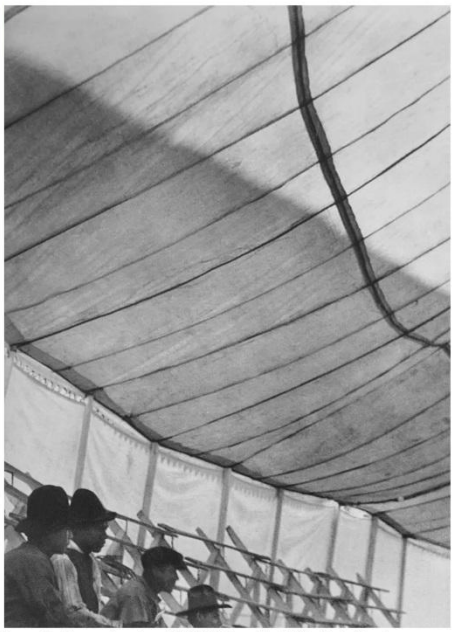

Figura 2.*Carpa de circo* (1924) Tina Modotti. Gelatino bromuro.

Formas de la identidad

En este intento por distinguir su obra de sus contemporánexs, resulta interesante la sensibilidad con la cual utiliza la cámara, fotografiando a las personas en su cotideaneidad, sin caer en exotismos o folklorismos. Podríamos compararla por ejemplo con Hugo Brehme, ya que él también es un fotógrafo inmigrante que aporta una mirada propia sobre la identidad mexicana, aunque esta no deja de ser algo "ajena" o artificiosa, generando más bien un imaginario nacionalista similar a lo que podemos encontrar en álbumes de vistas y costumbres de fin de siglo XIX.
En *Charro y china poblana junto a cactus* [Figura 3] se puede ver una situación posada, con dos *tipos* característicos de lo mexicano, que tranquilamente podrían

ISBN 978-950-34-2174-1

estar ubicados en un estudio con un telón de fondo, como se hacía tradicionalmente. En contraposición, *Campesino con heno* [Figura 4] y otras fotografías de Modotti, tratan sobre la vida común a partir de un acercamiento a lo real, al trabajo, justamente, a la *toma directa* del mundo. También puede desprenderse un sentido poético a partir del uso de los encuadres, en *Campesino con Heno* hay una leve inclinación de la cámara que acompaña de cierto modo el equilibrio del sujeto que carga con el peso en sus espaldas, dándose una identificación directa entre la fotógrafa y el fotografiado.

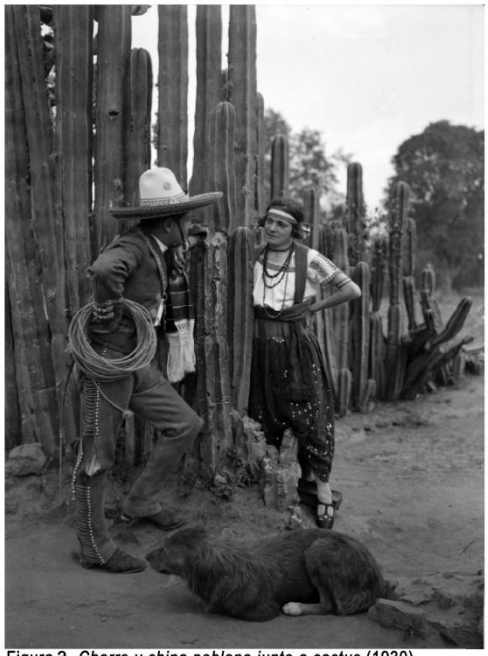

Figura 3. *Charro y china poblana junto a cactus* (1930)
Hugo Brehme. Gelatino bromuro. Mediateca INAH, México.

Figura 4 *Campesino con heno* (1926)
Tina Modotti. Gelatino bromuro. Mediateca INAH, México.

Una cuestión distintiva es que Tina nunca deja de prestarle atención a los problemas formales que estaban en boga en el arte de la época, logrando una convivencia equilibrada entre las innovaciones compositivas de las vanguardias (como los nuevos puntos de vista, el desencuadre, el extrañamiento de lo real, etc.), y los rastros humanos de un territorio con el que se identifica vivencialmente. Como por ejemplo en *Mujer con olla* [Figura 5], la casi-abstracción, la forma pura de la esfera y el rostro desenfocado en segundo plano, genera cierta ilusión óptica que traza un puente entre lo pictórico representativo y la nueva objetividad. A su vez, hay una utilización particular de la relación figura-fondo, ya que utiliza un fondo en desenfoque, podría decirse descontextualizado, pero la fotografía no deja de estar situada, ya que centra la atención en la figura, quien ejerce una labor propia de una comunidad, de un tiempo y de un espacio específico.

ISBN 978-950-34-2174-1

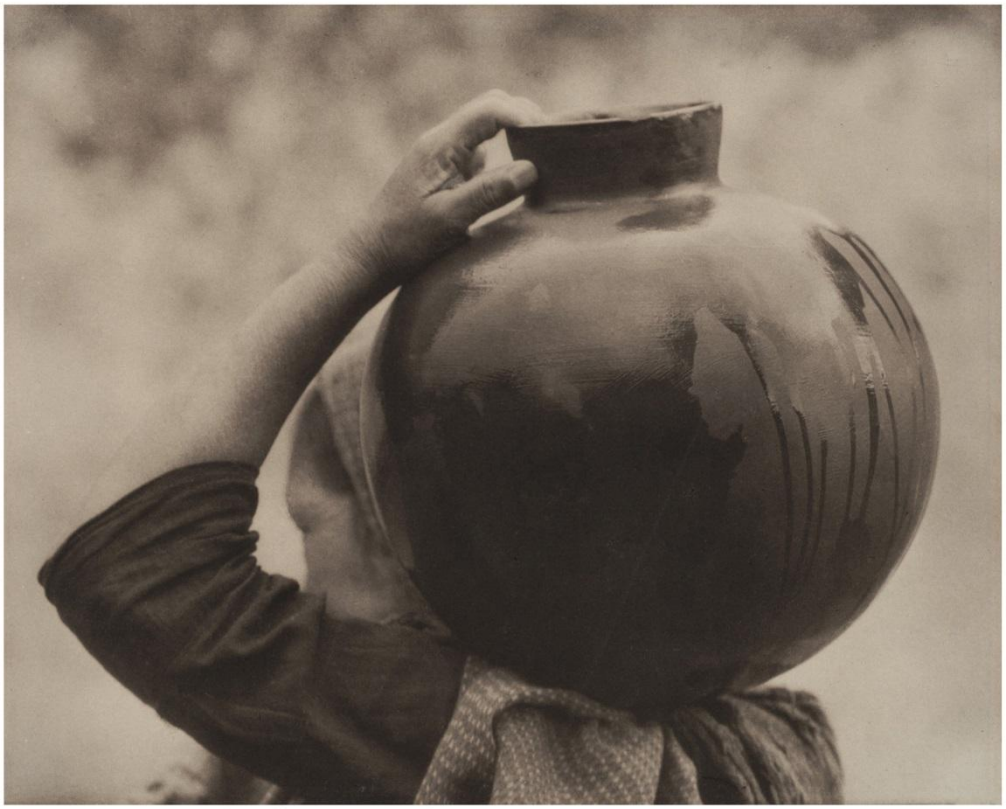

Figura 5 *Mujer con olla* (1926) Tina Modotti. Gelatino bromuro. MoMA

Fotografía militante

> "El valor en fotografía no debe medirse únicamente desde un punto de vista estético, sino por la intensidad humana y social de su representación óptica. La fotografía no solo es un medio de descubrir la realidad […] La cámara influye en nuestra manera de ver..." (Freund, 1983, p.174)

A partir de esta perspectiva que entiende a las imágenes, y a la fotografía en particular como constructoras de sentido, es posible considerar a Tina Modotti como fotógrafa militante o activista. Esto implica asumir que toda producción visual es realizada a partir de una intención, de un uso y de un posicionamiento político.

Tina Modotti era militante comunista, y parte de círculos sociales de figuras revolucionarias que han sentado precedente en la historia (como Antonio Mella, Frida Kahlo o Diego Rivera), es decir, su vida era sumamente política en todas sus expresiones posibles; y es así también, gracias a este entorno, que llega a publicar sus fotografías varias veces en la revista Mexican Folkways, en El Machete y en otras revistas internacionales. Incluso podríamos considerarla como una de las pioneras en lo que es fotografía de prensa o fotoperiodismo.

La primera fotografía en ser publicada en la Mexican Folkways es *La marcha de los trabajadores* [Figura 6], impactante toma desde un punto de vista picado, con unos protagonistas específicos, los obreros, que serían sujetos recurrentes de su obra. El desenfoque o el *movido* de la imagen, es significativo por la situación concreta que se documenta, la marcha o la movilización: el *movimiento* social.

ISBN 978-950-34-2174-1

Figura 6 *La marcha de los trabajadores* (1926) Tina Modotti. Gelatino bromuro. MoMA

Este movimiento es relevante en cuanto a su sentido social como se ha mencionado, pero también en cuanto a su sentido compositivo, ya que si seguimos a Dubois, este halo de movimiento remite a un fuera de campo, a lo que no está en la fotografía pero se hace presente de todas formas. Este fragmento de marcha, este *corte* fotográfico, evoca a través de la repetición, a una marcha más grande, pudiendo ser infinita ya que no sabemos cuántas personas había allí ni en qué calle transcurre, "…lo que una fotografía no muestra es tan importante como lo que sí" (Dubois, 1990, p.167).
Esta dimensión de corte que en este caso es a la vez artística y política nos es útil para pensar la fotografía como forma de activismo para Tina Modotti. Quien en su acto fotográfico no solo eterniza y rescata del olvido estos momentos de vital importancia para el movimiento obrero, sino que inaugura nuevos sentidos (que estuvieron allí pero no hubiéramos visto nunca si no fuera por la foto); el llamado *efecto blow up* (Dubois, 1990).

Ideas finales

Revalorizar a Tina Modotti como fotógrafa, implica repensar el rol histórico de las mujeres, y específicamente de las mujeres latinoamericanas en este campo y en este período. Considerando que la fotografía es una disciplina iniciada por hombres que tenían el privilegio del dinero y del tiempo para experimentar, es importante seguir trabajando sobre casos como este; no solo para revalorizarlos sino también para que surjan nuevas preguntas sobre lo ya conocido, enriqueciendo el campo de estudio y las aperturas a nuevas investigaciones. ¿Qué implicó que Edward Weston sea

ISBN 978-950-34-2174-1

muchísimo más reconocido que Tina Modotti? ¿Cuántas otras fotógrafas existían en el México de 1920? ¿Y en Latinoamérica? ¿Cuáles eran sus temas de interés?
En definitiva, creo que es esencial preguntarnos cuantas cosas aun ignoramos de este arte moderno y cuanto puede decirnos de la historia de nuestras sociedades.

Referencias

- COMISARENCO MIRKIN, D. (2008) "*La representación de la experiencia femenina en Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo*". Monterrey, México. La ventana volumen 3 n°28. Guadalajara.
- DI BASTIANO, M (2015) "Capítulo 5. La modernidad técnica: Una mirada sobre la fotografía y el cambio de visión, entre Europa y América Latina". En *Revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad Itinerarios del arte moderno entre América Latina y Europa* (1830-1945). Coordinación María de Los Ángeles Rueda. La Plata, Argentina: EDULP.
- DUBOIS, P. (1990) "Capitulo 4. El golpe del corte. La cuestión del espacio y el tiempo en el acto fotográfico." En *El acto fotográfico y otros ensayos*. La marca editora, Buenos Aires.
- FREUND, G. (1983) "*La fotografía como documento social*" Colección Punto y Línea. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España. (pp. 95-200)
- MOHOLY-NAGY L. (2018) *Pintura, fotografía, cine*. Buchwald editorial. Buenos Aires, Argentina.
- MONZÓN M.B, SCHULTZ R. Y CANALE C.B (2012) "*Tina Modotti. Fotógrafa y revolucionaria"*. Centro cultural Borges. Fundación para las artes. Embajada de México en Argentina.
- TRABA, M. (1994) "El muralismo mexicano: acción y consecuencias" (pp.13-53). En *Arte de América Latina.* 1900-1980. Banco Interamericano de Desarrollo. Washintong .DC, Estados Unidos.
https://mediateca.inah.gob.mx/
https://www.moma.org/artists/4039
https://www.metmuseum.org/

Fotografías:
Campesino con heno (1926) Tina Modotti
Carpa de circo (1924) Tina Modotti
Charro y china poblana junto a cactus (1930) Hugo Brehme
Circus Tent (1924) Edward Weston
Marcha de los trabajadores (1926) Tina Modotti
Mujer con olla (1926) Tina Modotti