

SOUTHERN/ MODERN

El arte moderno, al surgir en ciudades como París, Berlín, Moscú, y Nueva York, se propagó por todo el mundo durante el siglo veinte. Para los artistas alrededor del mundo, emplear los estilos asociados con el modernismo como el abstraccionismo, cubismo, expresionismo y surrealismo se volvieron una manera de afirmar su propia sofisticación y acoger las formas nuevas de responder al mundo cambiante.

La región del sur de Estados Unidos de América tenía a sus propios artistas modernos cuyos trabajos no habían sido estudiados a fondo antes de esta exhibición. La exhibición *Southern/Modern* (Sureño/Moderno) se enfoca en los años entre 1913 y 1955 e incluye pinturas y obras en papel que reflejan una época de cambio y turbulencia social a través de la región.

La exhibición abre con la sección *Southerners* (Sureños) mostrando a personas posando para una pintura, de compras, cantando, platicando, o simplemente caminando en la noche, actividades que son comunes en cualquier lado. Mientras que la mayoría de las obras ofrecen una vista de personas

relajándose sin dar indicaciones específicas de un lugar, las pinturas en esta galería también reflejan la división racial que ha marcado a esta región y a la nación durante siglos. Hay pinturas que muestran personas afroamericanas como la obra *Evening* (Crepúsculo) (fig. 1) de William H. Johnson, y otras pinturas que muestran a gente blanca – pero en raras ocasiones se representan juntos.

Después de las personas, viene el tema de la tierra. El sur de los Estados Unidos ha sido reconocido durante mucho tiempo por su identidad rural y agrícola. La sección Landscape as Metaphor (El Paisaje como Metáfora) muestra sitios de gran belleza natural, perseverancia humana, y sobrevivencia. Se ven maizales fértiles cerca de las montañas Ozarks, los picos, hondonadas, y follaje denso de las montañas Appalachian, la fertilidad de la costera de Carolina del Sur, y el barro rojo de Georgia (portada). Otras imágenes caracterizan con matices tristes a la tierra agotada, señalando el impacto de la extracción y sobreexplotación relacionado a las personas quienes aún viven y trabajan esas tierras.

Para los artistas en la exhibición, la tierra no representa simplemente la topografía, sino que es un escenario de la memoria, la leyenda, y la historia. Lo que ejemplifica esto es la obra de Carroll Cloar, *A Story Told by My Mother* (Una Historia que me Contó mi Madre), que ilustra el conocimiento tradicional de las familias en donde un paisaje de ensueño es el escenario para un encuentro entre una mujer y una pantera.

Esta cualidad etérea abarca también a la sección de Religion and Ritual (Religión y Ritual) que se enfoca primordialmente en las experiencias de los cristianos afroamericanos. Varias obras visualizan a las piezas espirituales musicales afroamericanas tal como la de John McCrady, *Swing Low, Sweet Chariot* (Bája, Dulce Carroza), y la de Malvin Gray Johnson, *Roll, Jordan, Roll* (Dale, Jordania, dale). Una pintura de Eldzier Cortor, *Sea of Time* (Mar de Tiempo), honra a las mujeres fuertes de la comunidad de Gullah en las Islas Marítimas de Georgia quienes han mantenido las prácticas religiosas traídas de África Occidental

Fig. 1

desde que existía el comercio transatlántico de esclavos.

La exhibición no se aparta de las historias más oscuras de la región. Los artistas en la sección de Segregation and Jim Crow (Segregación y la ley Jim Crow) atacan vigorosamente el racismo que era explícito y sistemático. A la vista están las denuncias de la segregación y desigualdad en las fuerzas armadas, en las playas, en las granjas de las cárceles, y en las plazas principales de los pueblos. Los trabajos más espeluznantes ilustran la amenaza y realidad de la violencia racista, como se ve en el retrato devastador de Loïs Mailou Jones de un hombre a punto de ser linchado. Mientras ellos representan los eventos del pasado, estas obras desgarradoras sirven para recordar que la desigualdad racial sigue tejida profundamente en la estructura de la nación.

La sección de Labor (Trabajo) muestra imágenes de personas plantando algodón, recogiendo carbón, reparando redes de pesca, y trabajando en fábricas. La obra de Thomas Hart Benton's *Ploughing it Under* (Enterrar bajo la tierra) muestra a un aparcero destruyendo las cosechas del terrateniente como parte de un programa federal para mantener altos los costos de los alimentos. El terrateniente recibirá un subsidio del gobierno y el aparcero no tendrá para comer. Estos temas reflejan el movimiento regionalista que surgió durante la Gran Depresión en EE. UU., cuando muchos artistas buscaban atraer la atención pública, en un contexto más amplio, sobre las condiciones extremas de los trabajadores.

La región del Sur se desplazó de ser una economía mayormente agrícola a ser una más industrializada, muchas personas quienes habían trabajado en las granjas se mudaron a las ciudades y los pueblos para buscar trabajo en los molinos de acero, las fábricas de muebles y de textiles. En respuesta a estos cambios, muchos artistas exponían en sus obras las llamas expulsando columnas de humo de la producción del acero en Birmingham, mientras que otros mostraban los molinos nuevos de los aserraderos y las fábricas de textiles que empezaron a aflorar en la región.

En las dos últimas secciones, *Planting New Seeds: Colonies and Schools* (Plantando Semillas Nuevas: Colonias y Escuelas) y *Many Modernisms* (Muchos Modernismos), las obras reflejan las tendencias que los artistas aprendieron en las ciudades como Nueva York, Filadelfia o París, donde las pinturas se podían apreciar de primera mano creadas por figuras líderes de ese medio moderno como Wassily Kandinsky, Henri Matisse, y Pablo Picasso. Muchos artistas llegaron al Sur para difundir los ideales y técnicas del modernismo en las universidades de la región. Quizá la institución más reconocida dedicada al arte nuevo era la Black Mountain College cerca de la ciudad de Asheville, Carolina del Norte, donde la facultad internacional, incluyendo al reconocido teórico de colores, Josef Albers, atrajo la atención nacional por su acercamiento a las prácticas modernistas. Empezaron a formarse también las colonias de arte que ofrecen un ambiente de apoyo a los artistas progresistas.

Las obras en estas dos últimas secciones se distancian de la representación parcial o total de la abstracción por medio de la geometría o por gestos ligeramente aplicados y los parches de color. Aunque estas abstracciones pueden reflejar sutilmente los aspectos de la región, sus temas a veces son tan generalizados que pueden ser de donde sea – el modernismo en el Sur puede ser realmente parte de un fenómeno internacional, como se percibe en la pintura inspirada en el movimiento del Bauhaus de Charles Walther, *Reversible Image* (Imagen Reversible). Sin embargo, la exhibición *Southern/Modern* deja en claro que el arte del Sur de los Estados Unidos, como en cualquier lado, tiene el potencial de presentar nuevas formas para expresar la verdad y descubrir la belleza para todos los espectadores receptivos. El mensaje es profundo: para los artistas de convicción, las semillas de la creatividad pueden formar raíces en cualquier lugar en donde sean plantados.

Mark Scala

Curadora en Jefe

Créditos de Imágen

Portada: Nell Choate Jones. *Georgia Red Clay*, 1946. Óleo sobre lienzo; 25 x 30 pulg. Morris Museum of Art, Augusta, GA, 1989.01094

Fig. 1: William H. Johnson. *Evening*, 1940–41. Óleo sobre yute; 49 x 38 pulg. Florence County Museum, Florence, SC, Donativo de National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution, 1344.2

Enero 26 - abril 28, 2024

Ingram Gallery

Southern/Modern fue organizado por The Mint Museum en colaboración con Georgia Museum of Art. El principal apoyo fue otorgado por la fundación Henry Luce Foundation. El financiamiento adicional lo donó Terra Foundation for American Art y Wyeth Foundation for American Art. La exhibición *Southern/Modern* también se llevó a cabo gracias a National Endowment for the Arts y Alfred and Betsy Brand Fund at The Mint Museum.

Patrocinador Platinum

Patrocinador del Compromiso con la Educación y la Comunidad

Patrocinadores de la Hospitalidad

Patrocinador del Programa

Patrocinado en parte por nuestros 2024 Frist Gala patrons

El Frist Art Museum está apoyado en parte por

THE FRIST FOUNDATION

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum

#TheFrist #FristSouthernModern

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

FristArtMuseum.org