

Tennessee *Harvest*

1870s–1920s

Esta exhibición muestra la conexión entre las pinturas creadas en Tennessee y las obras de arte en *Farm to Table: Art, Food, and Identity in the Age of Impressionism* (De la Granja a la Mesa: Arte, Alimento, e Identidad en la Época del Impresionismo). Los siglos a finales del XIX y el XX representaron una época de crecimiento y desarrollo significativo en las artes en Tennessee. Se inauguraron escuelas, sociedades de arte, y galerías nuevas en ciudades como Nashville y Knoxville, pero, aun así, los artistas frecuentemente partían a otras ciudades como Nueva York, Múnich, y París para estudiar en las academias profesionales y conocer los ejemplos del arte académico, así como las nuevas tendencias del impresionismo. Muchos de ellos regresaron a casa para convertirse en reconocidos personajes de la cultura en sus comunidades.

Se puede observar una relación directa con la pintura francesa en las obras de George W. Chambers, Willie Betty Newman, y Lloyd Branson. Chambers estudió en la Académie Julian en París con Julien Dupré, un artista asociado con la Barbizon School con un grupo de pintores quienes se dedicaban a pintar a la campiña, a los campesinos, y a los bosques de los campos al sur de París. Se nota una conexión entre la obra de Dupré en 1884, *Haying Scene* (Escena Apilando Heno), en la exhibición *Farm to Table* donde se observa a una campesina trabajando en el campo, con la pintura de Chambers en la exhibición *In the Tennessee Mountains* (En las Montañas de Tennessee), mostrando a una anciana en un huerto de coles donde se ha esforzado para que produzca (portada). Aunque Branson no estudió en Francia, viajó por todo ese país donde observó las obras de los realistas franceses y los pintores de la escuela Barbizon, las cuales produjeron una influencia en su extraordinaria obra *Women at Work* (Mujeres Trabajando) (fig. 1).

A diferencia de las obras en *In the Tennessee Mountains* and *Women at Work*, la pintura de Newman, *The Frugal Repast* (La Comida Austera), no fue pintada en Tennessee,

Figure 1

Figure 2

sino en Francia, donde ella vivió a finales del siglo XX antes de regresar a Nashville en 1901 (fig. 2). También estudió en la Académie Julian trabajando con William-Adolphe Bouguereau, un artista famoso tanto por sus alegorías finamente pulidas basadas en temas mitológicas, sino también por sus representaciones empáticas de personas viviendo en la miseria. Por su lado, Newman se especializó en pintar obras simbólicas campesinas durante su estancia en Francia. Esta obra muestra a una joven campesina que deja de comer sus escasos alimentos un momento para mirarnos, solicitando lástima tanto para ella como para todos los niños carentes de alimentos, como una contraparte visual del pathos que se encuentra en las novelas de Charles Dickens y Victor Hugo.

Esa imaginaria había sido popular en Francia desde principios del 1800, cuando empezó a incrementarse el interés por la cultura tradicional y la vida rural. Desde la Edad Media, ha existido un estereotipo popular con respecto a los campesinos calificándolos como violentos, toscos, e ineducables. Lo que contrastó esto en el siglo XIX fue la creciente empatía para la gente pobre rural nacida durante el impulso comunal motivada por la revolución francesa, la filosofía de Jean-Jacques Rousseau sobre el hombre natural, y la insistencia de Karl Marx sobre los derechos de la clase obrera. Este sentimiento va en acorde con los artistas de mentalidad social como—Gustave Courbet, Camille Pissarro, Jean-François Millet, y otros—cuyas obras enfatizaron la humanidad de la clase obrera.

¿Existe un equivalente americano del campesino? En las dos obras, *In the Tennessee Mountains* and *Women at Work*, los artistas consideran que la respuesta se personifica con las mujeres trabajadoras agrícolas de etnia blanca. Las pinturas idealizan la agricultura en una comunión nutritiva con la naturaleza – una que muestra el triunfo estacional de una mujer de la montaña, la otra de un grupo de mujeres robustas, jóvenes y alegres, trabajando de manera cooperativa en lo que recogen la cosecha de

Figure 3

las manzanas. Estas imágenes hacen un eco a la ideología del agrarismo que sostiene, según el académico literario, M. Thomas Inge, que “la vida del granjero es armoniosa, ordenada, y completa y que contrarresta las tendencias de la abstracción, fragmentación, y aislamiento que ha llegado con la experiencia urbana moderna.”¹ Inge se refería en su publicación a un grupo en los años de 1920 de poetas y escritores de Nashville llamados los Fugitivos, quienes después se darían el nombre de los Agrarios. En la opinión de ellos, la historia agrícola sureña podría servir de modelo para resistir la industrialización y la urbanización que existía a finales del siglo XIX y a principios del XX, la cual consideraban deshumanizante. Aunque no reconocían el rol de la esclavitud que sostenía a la identidad de la región agraria, al proponer que la sociedad estaba perdiendo contacto con el mundo natural, los Fugitivos no se encontraban muy alejados de la filosofía que dio lugar a la pintura campesina europea.²

Las enérgicas pinceladas y atmósferas luminosas de las escenas de granjas de William Gilbert Gaul evocan el estilo de la escuela Barbizon y subrayan su tendencia de romantizar el pastoral sureño. Aunque era originario del estado de New Jersey, su madre era originaria del sur, así que pasaba el tiempo entre Nueva York, donde estudió en la National Academy, y el estado de Tennessee donde vivió un tiempo en el condado de Van Buren en una propiedad que heredó cerca de Fall Creek Falls. En esta exhibición, se muestra su granja en Van Buren, brotando con calidez y sentimentalidad, como un tributo a la región sureña agraria (fig. 3).

Mientras que los Agrarios propusieron la idea de que, por medio de la agricultura se podían cumplir las necesidades fundamentales físicas y espirituales, y estaban menos preocupados con las severas realidades sufridas muchas veces por las familias agrarias, los aparceros, y los peones del campo, tanto afroamericanos como blancos.

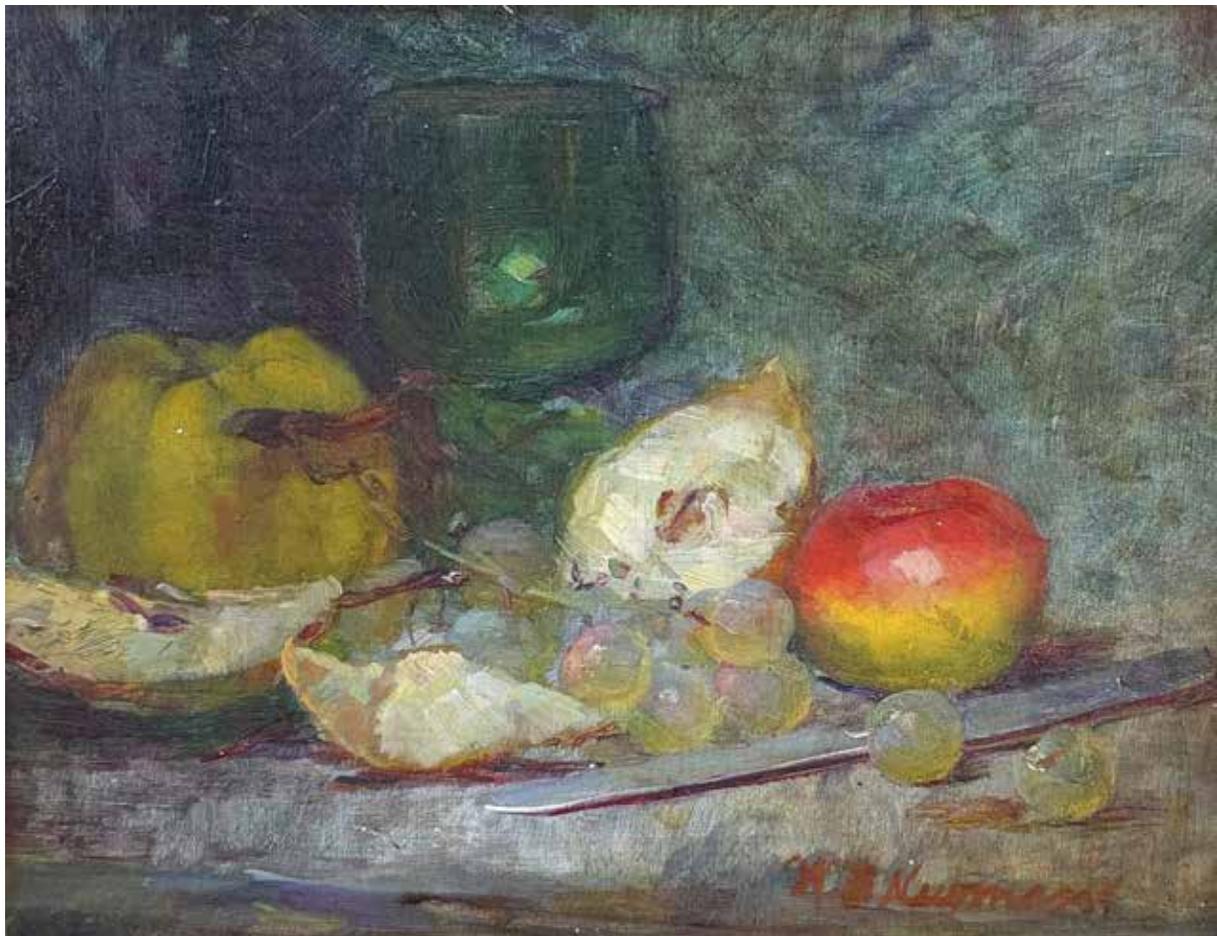

Figure 4

Es importante notar que las pinturas en esta exhibición no reflejan el destacado rol de la población afroamericana en la producción alimenticia de Tennessee. Hay un registro significativo de la centralidad de los afroamericanos de la granja a la mesa y una exposición de diapositivas en la exhibición que expone una imagen más equilibrada de esa época.

Aunque no reflejan la nostalgia agraria directamente, los bodegones exhibidos contradicen las visiones del encanto rural y la abundancia con representaciones de los modestos alimentos que muchos nativos de Tennessee de la clase obrera podrían cultivar o llevar a casa del mercado. Estas obras de arte implican la empatía para aquellos que comen para vivir a diferencia de los que viven para comer. La pintura austera de Cornelius Hankins, *Still Life with Potatoes* (Bodegón con Papas), de una variedad de papas grumosas y abolladas desparramándose de los gruesos sartenes, muestran un alimento básico el cual un campesino norteamericano, si es que existe tal término, hubiera dependido de ello para su sustento.

El realismo de Hankins representa el estilo que predominaba en Tennessee hasta finales del siglo XIX. Mientras que el enfoque pictórico de Gaul apunta a un conocimiento del impresionismo, el estilo también es evidente en las obras de Catherine Wiley's *Morning Milking Time* (La Hora de la Ordeña Matutina) (circa 1915) y de Willie Betty Newman's *Still Life with Apple and Green Goblet* (Bodegón con Manzana y Copa Verde) (fig. 4). Estas muestran las pinceladas visibles y la luz resplandeciente tan típica de la pintura impresionista. Wiley captó un momento fugaz en la vida de un productor lechero conocido solamente como Mr. Kelleher – con una cubeta en la mano, una chamarra en la otra, en camino a ordeñar las vacas. Con una vibrante inmediatez, el bodegón creado por Willie Betty Newman presenta un cambio significativo del estilo de su obra

anterior como el *The Frugal Repast* en el que aprovecha su conocimiento directo del impresionismo, aunque ese estilo ya había pasado de moda en Francia a principios del siglo veinte.

Con la penetración de las influencias europeas, estos artistas prefiguran la siguiente fase de la pintura en la región sureña como se observa en las obras modernistas en los museos Mint Museum y el Georgia Museum of Art con la exhibición *Southern/Modern* que también se exhibió en el Frist Art Museum en 2024. Dicha exhibición incluyó a los artistas sureños quienes trabajaban con estilos como el expresionismo, el surrealismo, y la abstracción. Así como sus antecesores, muchos abandonaron el sur para buscar mejores oportunidades y nunca regresaron. Otros se quedaron, o regresaron, y se convirtieron en embajadores culturales e impulsores de la transformación en sus comunidades.

Mark Scala, Curador en jefe del Frist Art Museum

Con la Co-Curadora Candice Candeto, Curadora senior de Arte Fino y Decorativo del Tennessee State Museum

Notas

1. M. Thomas Inge, "Agrarianism in Literature," en la *The Encyclopedia of Southern Culture*, v. 3, Literature and Recreation, ed. Charles Reagan Wilson y William Ferris (Anchor Books, Doubleday, 1989), 13.

2. Existe un lado oscuro de esta versión del agrarismo por la actitud sostenida por los escritores Fugitivos como Donald Davidson quien, en las palabras del historiador Paul V. Murphy, "defendió la segregación como una institución social desarrollado por los sureños blancos para conservar su cultura e identidad."

Paul V. Murphy, "Donald Davidson," en la *The Tennessee Encyclopedia of History and Culture*, online ed. 3.0 (University of Tennessee Press, 2017), <https://tennesseeencyclopedia.net/entries/donald-davidson/>.

Ilustraciones

Portada: George W. Chambers. *In the Tennessee Mountains*, 1887. Óleo sobre lienzo; 47 x 63 x 2 pulgadas. Cortesía del museo Tennessee State Museum

Fig. 1: Lloyd Branson. *Women at Work*, 1891. Óleo sobre lienzo; 29 x 49 1/2 pulgadas. Cortesía de la colección Calvin M. McClung Historical Collection

Fig. 2: Willie Betty Newman. *The Frugal Repast*, circa 1895. Óleo sobre lienzo; 42 1/4 x 28 pulgadas. Cheekwood Estate and Gardens, Adquisición del museo por medio del legado de Anita Bevill McMichael Stallworth, 1990.3. Foto © Jerry Atnip, Cheekwood Estate and Gardens

Fig. 3: William Gilbert Gaul. *Van Buren, Tennessee*, circa 1891–95. Óleo sobre lienzo; 29 5/8 x 44 pulgadas. The Johnson Collection, Spartanburg, SC

Fig. 4: Willie Betty Newman. *Still Life with Apple and Green Goblet*, fecha desconocida. Óleo sobre lienzo; 15 1/4 x 17 1/4 pulgadas. Colección privada

Enero 31 al 04 de mayo, 2025

Organizado por el Frist Art Museum y co-coordinado por Mark Scala, Curador en jefe del Frist Art Museum, y Candice Candeto, curadora senior de Arte Fino y Decorativo del Tennessee State Museum

Patrocinador Platinum

Part of the HCA Healthcare Family of Hospitals

Apoyo del Education and Community Engagement Supporter

Apoyado en parte por nuestros 2025 Frist Gala Patrons

Frist Art Museum

Contáctenos al @FristArtMuseum

#TheFrist #FristTennesseeHarvest