

critic@rte

www.criticarte.com

Tina Modotti; Nómada revolucionaria de mirada romántica

La enigmática Tina Modotti es fuego que no se extingue; Neruda lo afirmaba al final de su elegía honrando la pérdida de una figura clave de la militancia comunista y rebeldía femenina: “*porque el fuego no muere*”. La vida de Tina Modotti condensa el nomadismo junto al activismo político entrelazado con el amor y la tragedia que le perseguía en su actitud radical comunista, como fue presenciar el asesinato de su novio revolucionario cubano, Julio Antonio Mella, y ser señalada como espía stalinista, conspiradora en asesinatos de figuras del pensamiento troskista.

Procedía de una clase humilde italiana y emigró muy joven a USA trabajando en California como obrera textil y modista, y luego modelo y actriz envuelta en los círculos artísticos. Tina Modotti llega a México en 1923, época de vigor cultural, integrándose a la incipiente organización de juventudes comunistas y registra en fotografía los años posrevolucionarios destacando por su colaboración junto a los muralistas Rivera, Orozco y Siqueiros, y Frida Kahlo, con quienes convivió y a quienes incluyó en sus fotos.

Hay que retomar las aportaciones artísticas de Tina Modotti frente al discurso oficial Neo-mexicano de los Noventa que elevó la figura de Frida Kahlo, de reducido valor pictórico, a emblema icónico comercial de arte desdeñando a Tina Modotti, quien supone una aportación esencial en la configuración del imaginario fotográfico mexicano difundiendo en México la fotografía moderna de vanguardia, y participando activamente con los artistas de la vanguardia con el grupo mexicano de “Los Estridentistas”, un movimiento multidisciplinario iniciado en 1921 en Ciudad de México y asentado en Xalapa hasta 1927 con tintes de reclamo social, cultura popular y orientación dadaísta, futurista y cubista.

Se introdujo a la fotografía en California siendo modelo y luego pareja de Edward Weston (fotógrafo pionero del modernismo en USA) quien la instruye, y con quien viviría en México donde se vuelve figura esencial de la fotografía moderna cuando vincula la estética vanguardista con la reivindicación social con un carácter abiertamente propagandista, llegando a influir el estilo de importantes fotógrafos mexicanos como Mariana Yampolski, Graciela Itubide, y al icónico Manuel Álvarez Bravo quien mantenía una estrecha relación con Tina compartiendo la sensibilidad y la admiración por Hugo Brehme fotógrafo precursor de la imaginería icónica de los indígenas y espacios mexicanos. Álvarez Bravo y Modotti compartieron materiales, libros y revistas y

mantendrían correspondencia después que Tina es expulsada en 1930 de México acusada de ser cómplice en un intento de asesinato del ex-presidente Pascual Ortiz Rubio.

Durante varios años, Tina viajó de país en país militando bajo la directriz del aparato stalinista de la URSS apoyando la expansión de la ideología comunista hasta participar con las tropas republicanas en la Guerra Civil Española; regresa a México tras la victoria fascista y desaparición de la República Española manteniendo un bajo perfil político para no causar más revuelo, hasta morir de manera misteriosa de un ataque de corazón al dirigirse en taxi a la fiesta de un prominente comunista en México. En todo este periplo internacional estuvo conectada con destacados poetas como Neruda, Alberti y Miguel Hernández, y otros personajes de la vanguardia artística internacional.

La figura de Modotti se rodea de misterio e intriga: mujer de atrayente belleza y recio carácter, emerge como auténtica luchadora feminista de principios del siglo XX comprometida con la clase trabajadora. Desarrolla su obra fotográfica prácticamente en México en el corto periodo entre 1923 y 1930 desde la preocupación social, alcanzando su muestra de 1929 a ser señalada como “La primera exposición de fotografía revolucionaria en México”. En los siguientes años abandonaría paulatinamente su práctica.

La muestra actual en las Galerías del Palacio del IMACP une dos curadurías que desvelan vertientes complementarias en Tina Modotti; una que sienta la base del fotoperiodismo captando escenas de lo cotidiano del pueblo mexicano, y otra que despliega síntesis formales de la imagen en la percepción de espacios arquitectónicos, objetos, y detalles o instantes humanos. La mirada de Modotti, seducida por la identidad mexicana, se centra en lo indígena y el afán vital de la gente. La idea socialista fundiendo arte y política sustenta su obra que, ella afirmó, “*trata, no de producir arte, sino fotografías honestas sin distorsión ni manipulación*”. Con sus imágenes, imbuida de idealismo romántico, expresaba cómo idea y acción están imbricadas, potenciando lo político de la imagen para motivar en el espectador un sentir que después aliente la acción. Sus fotografías del proyecto de “Escuelas Libres de Agricultura” figuran como los ejercicios más tempranos de fotorreportaje social.

La bravura icónica que animaba Tina Modotti en sus encuadres y selección de motivos aceleró la transición de la Fotografía como nueva disciplina que ya se iba desprendiendo del legado de la Pintura (Escuela Internacional del Pictoricismo) con la estética pictorialista como estilo de representación. Al inicio de su historia, tratando de establecer su condición de arte, la Fotografía emulaba el refinamiento de la Pintura en sus temas y escenificación, suavidad tonal, y colorización de negativos con procesos complicados de impresión. La corriente modernista y la obra de Modotti acentúan, en cambio, un modernismo vigoroso de valores plásticos de contraste, enfoque y énfasis de la composición abstracta del sujeto u objeto fotografiado, que apunta a la independencia propia de la estética fotográfica frente al ámbito de los valores pictorialistas.

La obra de Modotti se afianza hoy como ejemplar actitud de vocación artística social prevaleciendo sobre la ficción creativa contemporánea del arte, en el que domina el individualismo consumista neoliberal.

Comentarios: “arte@criticarte.com”. Este artículo, con imágenes, así como los anteriormente publicados, puede encontrarse en la dirección de critic@rte en internet: www.criticarte.com *Sígueme en* facebook: [criticarte](https://www.facebook.com/criticarte), twitter: [@arte_criticarte](https://twitter.com/arte_criticarte)

Ramón Almela
Doctor en Artes Visuales
Junio de 2017