

25
2Ej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

**UNA PROPUESTA ICONOGRAFICA EN EL SUEÑO DE UNA MUJER:
FRIDA KAHLO**

**TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADA EN ARTES
VISUALES PRESENTA: ALEJANDRA RICALDE SARMINA**

DIRECTOR DE TESIS: MAESTRO JOSE DE SANTIAGO SILVA

MEXICO, D.F. 1996

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**DEPTO. DE ASISTENCIA
PARA LA INVESTIGACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**UNA PROPUESTA ICONOGRAFICA
EN EL SUEÑO**

DE UNA MUJER
FRIDA KAHLO **1907 - 1954**

Días llenos de grandes recuerdos y sabiduría me dió la UNAM.

Días felices llenos de apoyo, golpes duros, amor y consejos, me dió mi padre, quien siempre confiò en mí a pesar de mis tonterías.

Días de regaños y momentos especiales, se los debo a mi hermana Esperanza, quien me cuida y a quien quiero mucho (aunque no lo demuestre).

Días de interminables risas y pláticas a veces tontas, los extraño al igual que a mi hermana Rosa María.

Días de juegos, comentarios fuera de momento e inapropiados, son cortesía de mi hermano César, que será un gran hombre de negocios.

Días de grandes amistades, momentos felices, peleas y una que otra lágrima, los forman Adriana, Enriqueta y Pamela, mis mejores amigas y sus familias que me dieron días en los que recibí muestras de cariño, afecto y buenos consejos.

GRACIAS

INDICE

Introducción.	1
----------------------------	----------

Capítulo 1.- Frida y su vida

1.1.- Orígenes. 1907-1929	4
1.2.- Viajes y cambios. 1930-1939	11
1.3.- Viva la vida. 1940-1954	14
1.4.- Un Diario vivo	19

Capítulo 2.- Temas principales de sus obras

2.1.- Arte popular	22
2.2.- Muerte	26
2.3.- Autorretratos	31
2.4.- El cuerpo	41
2.5.- Religión	46
2.6.- Surrealismo	51
2.7.- Sol y luna	54

Conclusiones.	58
----------------------------	-----------

Capítulo 3.-

Guía fotográfica	60
Guía de estudios	82
Bitácora	95

BIBLIOGRAFÍA	96
---------------------------	-----------

INTRODUCCION

Una gran curiosidad por saber el porque de sus cuadros me llevo a tomar como tema de mi investigación la vida y obra de Frida Kahlo, una mujer que desde mi punto de vista era y es especial, su capacidad creadora y el poder de transmitir en cada cuadro la situación dramática, problemática y sentimental de cada momento, la hace ser realmente una artista, una mujer sensible y un ser humano fantástico.

A través de mi investigación recabe información de libros de autores más cercanos e involucrados con la artista, ya que en su mayoría esta información es muy repetitiva, hacer una selección de los autores fue más complicado de lo que en un principio pensé, ya que tuve que tomar muy en cuenta sucesos y fechas importantes en la vida de Frida entre los años 1907 y 1954 que me sirvieron como una guía además, que fuesen más apegados a los hechos reales..

Como una propuesta inicial queria mostrar en una historia corta su vida aunada a sus pinturas, después de mi ardua investigación y una no muy corta historia escrita, decidí separar mi propuesta inicial formando así tres capítulos que describire.

En un primer capítulo relatare brevemente su vida, sus sueños y sus deseos, empezando en su infancia la cual, fue cortada amargamente por una enfermedad y burlas de los demás, su adolescencia iniciada con soledad, dolor físico y sentimental en el que nunca encontro un refugio de consuelo hasta que conoció a Diego, una madurez que en su alma creció amargamente y que en su cuerpo quedó atrapada sin la posibilidad de escapar de momentos dolorosos y amargos que sacudieron su vida.

Todo esto es aunado a las páginas de su diario en el que cuenta íntimamente sus emociones, enfermedades y miedos de los que nunca pudo ser rescatada por completo, ya que el motor de su vida fue impulsado por emociones y deseos que dejaron fuera sueños tiernos que se convirtieron en pesadilla.

En el segundo capítulo realizó un estudio un poco más a fondo de los temas principales de sus obras, iniciando en el final de la Revolución Mexicana en la que nace el Muralismo y la influencia de Diego Rivera, que dejó en Frida temas del pueblo mexicano o populares, en los que se encuentra la tradición, lo prehispánico y lo cotidiano.

También hablare de como su cuerpo en su pintura funcionó como el centro de toda su producción artística convirtiendose en el foco de atención. Un cuerpo que utiliza para esconder y gritar su dolor y desesperación ante tantos problemas y enfermedades que toda su vida cargo. Diego Rivera, el hombre, el niño, su mundo, un amor que trascendió en el tiempo a través de problemas, pleitos y engaños.

La religión en su vida como una parte importante de su desarrollo como persona y como artista, la llevo a salir adelante a través de su fe, muy escondida

para algunos, pero muy presente en su interior apesar de renegar siempre encontra de su madre, a quien tachaba de fanatica y diciendo siempre que la religion no era nada para ella.

. Un tercer capitulo, sera el registro fotografico de su vida y obra, como un cuento ilustrado en el que las imagenes hablaran por si solas sin necesidad de frases o palabras que describan el contenido de cada cuadro, al mismo tiempo mostrara y reafirmara la investigaci3n que realiz3 durante seis meses, en los que pude conocer y aprender tantas cosas que dejaron mis inquietudes y dudas de la artista completamente resuelta adem3s de, darme la oportunidad de conocer un poco m3s de la pintura de M3xico, un M3xico que nunca se imaginaria la gran historia que logr3 contar Frida Kahlo...

C A P I T U L O 1.

FRIDA Y SU VIDA.

Fachada de la casa azul 1984.

1.1.- ORIGENES. 1907-1929.

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nace en el barrio de Coyoacán el mes de Julio de 1907, convirtiéndose en la tercer hija del matrimonio formado por Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Contando Frida con dos mese de vida, su madre quedó nuevamente embarazada por tal motivo, fue encargada a una nana india que la crió y alimento los primeros mese de su vida.

Cristina Kahlo, Isabel Campos y Frida Kahlo 1919.
Fotografía de Guillermo Kahlo

En el año de 1910 estalló la Revolución Mexicana y durante los diez años siguientes, Frida supo tomar los hechos que acontecian en esos años como una parte importante de su desarrollo y creencias para una vida futura. Su padre hablaba constantemente de la gran inteligencia y capacidad que su hija mostraba, la cuidaba, consentía y alentaba para que todos los obstaculos que se le presentasen no fueran a destruirla facilmente, en cambio su madre, le prohibia ciertos comportamientos que no iban de acuerdo con las costumbres y religión que ella pensaba eran los correctos.

Frida y su padre compartieron grandes momentos, tanto en su trabajo como fotografo como en paseos, en los que platicaban de la inquietud y el deseo de Frida por estudiar medicina. Esta unión se vio más fortalecida por la poliomielitits que sufrió Frida a la edad de 6 años, en la que su pierna derecha quedo seriamente lastimada.

"Cuando lo recuerdo, fue una tarde cargada de horror. Mi padre me había llevado con él a caminar por el bosque de chapultepec, tropecé con las grandes raíces de un árbol y me hice daño al caer. Al día siguiente, sentí un dolor en la pierna derecha y tuve que pasar varios meses en cama."¹

1.-Rauda Jamis, Frida Kahlo, 1994, p.p.43-44.

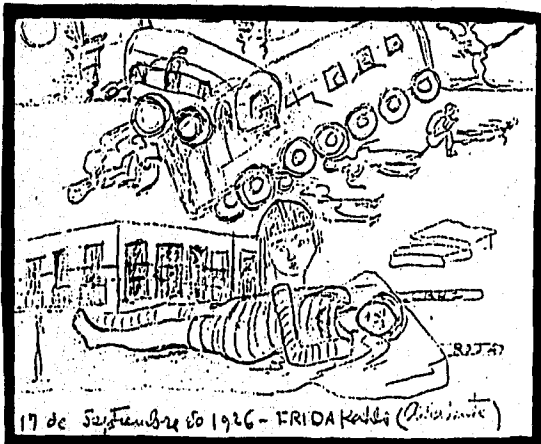
En el año de 1922, entra a estudiar a la Preparatoria Nacional de San Idelfonso, donde se integra a un grupo de muchachos, los cachuchas blancas, que les gustaba leer y hacer travesuras, encabezados por Alejandro Gómez Arias.

Una tarde después de clases Frida se asomo al auditorio de su escuela, donde Diego Rivera daba los ultimos trazos para un mural, y se sento a observar, cada linea trazada era sentida con gran sensibilidad por ésta, una gran admiración nació en su corazón por el pintor. Poco tiempo pasó, cuando sin darse cuenta se enamoro de Alejandro Gómez.

El 17 de Septiembre de 1925 camino a su casa acompañada por Alejandro, suben al camión con dirección a Coyoacán, en el trayecto Frida pierde un obsequio hecho por éste y los dos bajan a buscarlo sin un buen resultado, abordan otro camión el cual, al pasar por las vías es investido por un tranvía sin poder esquivarlo, el estallido provocó la expulsión por puertas y ventanas de varios pasajeros haciendose presente una histeria colectiva acompañada de gritos de dolor y angustía en busca de ayuda.

Al recobrar el conocimiento Alejandro buscó rapidamernte a Frida, a la cual encontro desnuda y bañada en sangre, rapidamente la envolvió en su gabardina y la saco a un lugar más seguro. Al percatarse de lo mal que se encontraba y darse cuenta que un tubo atravesaba su espalda, pidió ayuda a un hombre que pasaba cerca, él cual sin pensarlo saco el tubo de la espalda de Frida, un fuerte grito de dolor se escucho por toda la ciudad.

"El tren electrico, de 2 vagones, se acerco totalmente al camión y le pego a la mitad, empujandolo despacio. El camión poseía una extraña elasticidad. Era un camión con largas bancas a ambos lados. Recuerdo que por un instante mis rodillas tocaron las de las otras personas sentadas enfrente de mi, yo estaba junto a Frida." Alejandro Gómez Arias.²

Dibujo pintado para conmemorar el primer aniversario del accidente

2.-Carlos Monsiváis y Rafael Vazquez Bayod, Una vida una obra, 1992, p.7.

Un mes de insoportables dolores tenían a Frida de muy mal humor, el diagnóstico días antes de salir del hospital daba como resultado: fractura de la pelvis, del pie derecho, heridas profundas en abdomen y vientre, desgarré del labio izquierdo además de, luxaciones en codo y golpes minimios. Fue requerido ponerle un corsé de yeso, por lo cual debía permanecer más de una hora colgada de cabeza.

Frida posa en el hospital
Fotografía de Juan Guzmán.

Tres meses pasaron y Frida sentía que la vida acababa con ella, el no tener noticia alguna de Alejandro desde el accidente la ponía paranoica, pensando que la olvidaría. Lloraba constantemente durante largo tiempo sin poder comprender lo que le sucedía en esos momentos.

Su familia la apoyaba y cuidaba con mucho cariño y a mediados de Diciembre de ese mismo año, se dió una muestra de la recuperación, sus primeros pasos a una vida nueva y la felicidad de poder ver de nuevo a Alejandro la volvían a la vida. Cada día que pasaba su restablecimiento era más notable pero algo la atormentaba, la idea de ser madre la intranquilizaba, nadie se preocupaba ni hablaba del tema, los doctores le decían que el tiempo resolvería sus dudas.

Escribe a Alejandro: "Leonardo, nació en la cruz roja en el año de gracia de 1925, en el mes de Septiembre, y se bautizó en la villa de Coyoacán el año siguiente. Fué su madre Frida Kahlo. Sus padrinos Isabel Campos y Alejandro Gómez Arias"³

3.-Martha Zamora, El pincel de la angustia, 1987. p.25

1926 empezó con recaídas que empeoraban la situación económica de los Kahlo y el estado de ánimo de Frida, las cartas que escribía a menudo eran devueltas sin abrir o no había una respuesta, sus amigos se alejaban a consecuencia de los rumores sobre las relaciones de Frida con otras mujeres y su forma tan masculina de vestir y comportarse. Esto trajo como resultado, que Frida volviera a la cama con reposo absoluto.

Al ver que su hija sufría, Matilde decidió cambiar los muebles de la racamara y colgar del techo de la cama un gran espejo. Cuando Frida vio su imagen reflejada su primera reacción fue de angustia, luego hubo dolor provocando una terrible desesperación al sentirse sola, atrapada e inmóvil.

"¡El espejo! verdugo de mis días, de mis noches, -Frida mirate, mirate pues-. Ya no hay una sombra verdadera en donde retirarse, abandonada al dolor, para llorar en silencio sin marcas en la piel. Cada lágrima es una fragmentación de mi vida." 4

La cama de Frida
Fotografía del Archivo General de la Nación.

Se sentía observada a cada momento, cada movimiento por pequeño que fuese le daba la impresión de que despertaba al ojo vigilante que no le permitía uir de esa prisión. Bajo ese espejo pasaba horas y horas leyendo, escribiendo, decorando sus corsés y dibujando.

4.-Rauda Jamis, Op.cit p. 107.

Fué por esta última actividad, que a Frida se le ocurrió utilizar al espejo y a su imagen para iniciarse de lleno en la pintura. Una imagen muy demacrada, triste, débil, sin vida, representaba tantas cosas que Frida no podía expresar, Frida espejo-imagen hablaría, sentiría y desearía por las dos, un solo dolor compartido. Siguiendo los primeros pasos hacia el arte, realizó su primer autorretrato, un óleo dedicado a Alejandro.

Decora uno de sus corsés.
Fotografía de Juan Guzmán

"9 de Septiembre de 1927, escribe a Alejandro: -Coyoacán, exactamente igual, todas sus casas; sobre todo el cielo limpio en las noches.- El 17 hará dos años de nuestra tragedia, ya sabes todo lo recordaré bien, aunque es estúpido ¿no?. Ahora las tardes de Septiembre, son grises y tristes." 5

5.-Ibid, p.128.

1928 se convirtió en un año de decisiones importantes, tuvo que dejar definitivamente atrás el amor que sentía por Alejandro, que días antes le había confesado el amor que sentía por Isabel, amiga de Frida en su infancia, pero que esto no impedía que fuesen amigos, la noticia le cayó como un balde de agua helada. Todo lo que había logrado hasta esos momentos era por el amor que le tenía, su única inspiración.

Frida vestida con traje acompañada de su familia.
Fotografía de Guillermo Kahlo.

A través de un amigo Frida conoció el ambiente bohemio de los artistas y a Tina Modotti, crítica de arte. Al instante se hicieron amigas, a Frida le sorprendió la libertad con que esta mujer manejaba su vida y las situaciones que se le presentaban, asistieron juntas a varias reuniones de intelectuales, políticos y escritores, volviendo a retomar su antiguo modo de vestir con trajes. Una noche, Frida volvió a encontrarse con Diego Rivera, quien con su personalidad y gran habilidad para contar historias llamaba la atención de todo el lugar

Algunos días transcurrieron, y Frida tomó la decisión de llevarle a Diego algunas de sus pinturas y dibujos para que le hiciera una crítica al respecto. Al llegar al lugar de trabajo de Diego lo hizo bajar, le mostró sus cuadros y lo miró atenta. Diego quedó satisfecho con la muestra pero quería ver más, Frida lo invitó a su casa y nunca pensó que iría, pero ese y varios domingos más la visitó.

Entre visita y visita Diego la cortejó, y en agosto de 1929 decidieron casarse por lo civil. A su madre no le agradó en nada la idea, sobre todo por la edad, él 43 y ella 22, a su padre no le quedó más remedio que aceptar, quería la felicidad de su hija.

"Diego y Frida formaban parte del paisaje espiritual mexicano, como el Popocatepetl y el Iztaccihuatl en el valle del Anahuac." Luis Cardoza y Aragón. 6

Frida y Diego con judas gigante. Coyoacán

En Coyoacán la vida transcurría felizmente rodeados de figurillas prehispánicas y judas que adornaban la casa azul. Frida gustaba de ir a dejar a Diego la comida.

Fue precisamente en uno de esos días, cuando la felicidad se apoderó de Frida, su deseo de ser madre se cumpliría.

Tres meses de gran dicha se desmoronaron ante las lágrimas de Frida, tenía que abortar por la deformación que se presentaba en su columna y la cojera que le producía grandes molestias, el llanto desconsolado se hizo presente al igual que recuerdos y depresiones diarias acompañadas de pesadillas, buscando un desahogo encontró que la pintura era su único modo de escape.

"Diego y Frida formaban parte del paisaje espiritual mexicano, como el Popocatepetl y el Iztaccihuatl en el valle del Anahuac." Luis Cardoza y Aragón. 6

Frida y Diego con judas gigante. Coyoacán

En Coyoacán la vida transcurría felizmente rodeados de figurillas prehispánicas y judas que adornaban la casa azul. Frida gustaba de ir a dejar a Diego la comida.

Fue precisamente en uno de esos días, cuando la felicidad se apoderó de Frida, su deseo de ser madre se cumpliría.

Tres meses de gran dicha se desmoronaron ante las lágrimas de Frida, tenía que abortar por la deformación que se presentaba en su columna y la cojera que le producía grandes molestias, el llanto desconsolado se hizo presente al igual que recuerdos y depresiones diarias acompañadas de pesadillas, buscando un desahogo encontró que la pintura era su único modo de escape.

1.2.-CAMBIOS Y VIAJES. 1930-1939

Frida Kahlo
Fotografía de Nickolas Murray

Noviembre de 1930 un sueño se cumple, Diego y Frida viajan a Estados Unidos. San Francisco le parecía un lugar maravilloso, de un lado a otro sin descanso, sociedad, tiendas, restaurantes, hoteles de lujo y fiestas rodeaban su mundo. Sin embargo, su pierna le molestaba, los tendones se encogían provocándole grandes dolores. Un nuevo dictamen sobre su salud se daba, la mal formación de su columna y el desplazamiento de una vertebra debían ser atendidos y operados rápidamente.

1932. Arriban a Detroit donde Diego inicia un mural, Frida tuvo que pasear sola, la ciudad le parecía gris, desagradable, los edificios y fábricas la hacían sentirse en un encierro.

El cansancio la agobiaba poniéndola de mal humor, una de las causas, Frida estaba por segunda vez embarazada, ahora debía cuidarse mucho más que antes, hemorragias, vomitos y mareos constantes preocupaban a Diego y a los doctores. En el Hospital Henry Ford se le hicieron análisis sin encontrarle nada anormal.

En su cuarto, Frida se observaba en el espejo tocaba su vientre, hacía dos meses que estaba embarazada, soñaba tanto con poder ver y tener a su hijo en sus brazos, que nada le importaba tanto como el ser madre.

Un mes y medio más tarde la suerte les daba la espalda, su más grande sueño ya no existía, era una pesadilla. Ni todas las operaciones del mundo valían lo que era tener un hijo, un ser que daría la fuerza necesaria para afrontar los problemas y retos de la vida. Ahora su cuerpo vacío no sabía sentir, lo único que pasaba por su mente era la derrota, sentía que no tenía derecho a sentir y tener una pequeña ilusión.

Frida en su cama
Fotografía de Berenicz Kolko.

Dos semanas en el hospital y una gran depresión, dieron como resultado las lágrimas interminables de Frida, quien decidió guardar los recuerdos y el dolor en dibujos.

El 15 de Septiembre muere su madre, el sufrimiento se apodera terriblemente de ella, no sabe lo que hacer ni como actuar, sobre todo con Diego a quien no quiere perder por nada. Se ve obligada a olvidar sus sufrimientos para retener a las personas amadas y no perder el deseo de vivir.

Regresa a México en el año de 1934 y su salud esta desquebrajada, su ánimo sube un poco al enterarse que nuevamente esta embarazada, se cuida mucho más que antes y el deseo de tenerlo la hace irrompible, inmune a los consejos de los doctores.

Poco tiempo dura su alegría, una noche en el hospital y su vientre quedò vacío, los dictámenes médicos: mal formación de las trompas (trompas infantiles) y desarrollo incompleto de los ovários (infantilismo ovárico). En estos últimos dictámenes hay una gran contradicción, en el primer caso esto hubiera ocasionado una mal formación del feto, en la segunda hubiera sido muy poco probable un embarazo.

Diego por su parte se quejaba de los gastos que había con las enfermedades de Frida y la vida de ricos que se daban. Estos reclamos le sirvieron como pretextos para volver a las parrandas, comenzando su época fuerte de mujeriego, incluyendo en su lista a Cristina, la hermana menor de Frida. Ante esta situación Frida se vio obligada a tomar una seria decisión, irse un tiempo a New York donde conoció al fotografo Nickolas Murray, que se convirtió en su amante favorito. Las cosas no fueron tan sencillas como esperaba, su mente seguía con Diego y decidió darle una oportunidad más perdonando también a su hermana.

1938. En el mes de Abril llega André Bretón, fundador del movimiento surrealista, quien desea conocer la obra de la pintora, a éste le parecía que sus obras eran más que una realidad, un sueño viviente, una poesía del alma. Esta visita le dió la gran oportunidad de realizar varias exposiciones en New York y Paris.

Diego y Frida pidieron el divorcio de común acuerdo a finales de ese año. La prensa exigio aclaraciones de ciertos rumores y chismes de la separación, pero la pareja solamente argumento que era por el bienestar de los dos y de su arte.

Frida y Diego en una de sus últimas fotografías.

"Nadie sabra jamás como quiero a Diego. No quiero que nada lo hiera, que nada lo moleste y le quite la energía que él necesita para vivir. Pintar, ver, amar, comer, dormir, sentirse solo o acompañado, pero nunca quisiera que estuviera triste. Si yo tuviera salud y juventud quisiera darsela, toda la podría tomar. No soy solamente loca -madre- soy embrión, un germen, la primera célula que en potencia lo engendró. Soy él desde las más primitivas...y las más antiguas células que con el tiempo se volvieron él".⁷

7.-Martha Zamora, Op.cit p.229.

1.3.-"VIVA LA VIDA". 1940-1954.

Enero de 1940 abre con una gran exposición de surrealista en México, Frida participa con su cuadro las dos Fridas.

Terminando las dos Fridas 1939

Esa noche Frida bebió demasiado a causa de la depresión y la presencia de Diego, no podía permitir que fuese de nadie, solo de ella. Se retiró a una esquina oscura de la galería y se tumbo en un sillón, la cabeza le daba vueltas ya no era la Frida que trataba de esconder emociones, perdía el control con mayor facilidad.

Su frase **yo soy la desintegración**, favorita de esos momentos, se convirtió en una especie de escudo y resguardo para justificar su falta de ánimo, superación y amor a ella misma, culpandose de todo lo que sucedía a su alrededor,

En su cuarto de hotel el deseo de escribir a Diego la comía, hoja tras hoja rota, no podía darse el lujo de cometer más errores. Su problema de alcoholismo crecía, según ella era debido a los intensos dolores, quería olvidarlos. Los doctores aconsejan reposo, una buena alimentación y una nueva operación de vertebras.

En el hospital, es visitada por Diego, quien la cuida y mimaba durante su estancia de un mes, sabía que si permanecía cerca de Frida esta se restablecería más pronto. Fuera de peligro y del hospital, anuncian su segunda boda para el cumpleaños de Diego, el 8 de diciembre.

1944-45. Los dolores no paran, Frida permanece inmóvil con un nuevo corsé de acero, el diagnóstico; tuberculosis y sífilis tardía o terciaria, que ataca principalmente a los huesos y los destruye.

1950. Ingresa al hospital en México donde permanece un año completo sometida a 7 operaciones de columna, vertebrales y del pie derecho. Sus amigos y la pintura son sus únicos refugios.

Durante su estancia en el hospital 1950
Fotografía de Juan Guzmán

1951. Una silla de ruedas forma parte de su recuperación, el pie afectado debe ser usado lo menos posible, peligro de gangrena. El optimismo está en alto, tanto que decide pintar nuevamente.

1953. Su situación se agrava al igual que la de su pierna, la circulación no es muy buena, por tal motivo es intervenida y se le amputa la pierna hasta la rodilla.

"Un cuerpo es un todo, una armonía. Si se le arranca un elemento, siempre faltará algo. Una parte del cuerpo se transforma, se amputa, es el inicio de una lenta mutación".⁸

8.-Rauda Jamis, Op.cit p.253

1954. Sufre por su adicción a la morfina la cual ya no hace el mismo efecto, sus movimientos se pierden con rapidez. Frida y su sufrimiento se apagan al igual que su magia. Su última obra unas sandías tituladas "viva la vida", muestran el amor que tenía por la vida, la frescura que aún conserva la pintura, en su mente se pierde con su debilidad

A Frida le gustaba ver como la lluvia mojaba el jardín de la casa azul, su cama se encontraba cerca de una puerta que conducía a éste, Cristina le hacía compañía.

Aspecto del jardín de la casa azul.

La dificultad para poder realizar actividades cotidianas y pintar, hacían sus días más largos y tristes. Veía como Diego sufría y lo lamentaba no quería dejarlo, su compañía era lo mejor que tenía en la vida.

Un dolor insoportable en su pierna y fiebres altas que le producían desmayos continuos, ayudaron a que Frida tomara una cruel y dura decisión, ya no quería seguir sufriendo, ni hacer sufrir a los demás.

"Ella estuvo dormida casi ininterrumpidamente por dos días por instrucciones médicas. Al despertar pidió ver a Diego, como a las seis de la mañana del día siguiente la enfermera de Frida entro a la habitación, contó las pastillas, faltaban 11, la dosis debida era de 7, vió a Frida tenía los ojos abiertos y miraba hacia un lado, su brazo derecho colgaba de la cama. La toqué, la llamé, la senti fría y busqué a Diego. El 13 de Julio de 1954, la presencia física de Frida abandonó para siempre la casa azul de Coyoacán." 9

Frida Kahlo tuvo una ceremonia oficial en el Palacio de Bellas Artes alrededor de su ataud las grandes figuras del mundo artístico, políticos, amigos y familia. Su cuerpo parecía vivir.

Retiran el ataud del Palacio de Bellas Artes

Ni ella ni Diego se iban a imaginar lo mucho que se necesitarían, habían sido más que amigos, más que amantes, uno mismo con defectos y virtudes, amor del bueno, costumbre sana y obligación que los acercaba, cómplices de una aventura que llegó a su fin. Un diagnóstico médico, dio como causa oficial de su muerte embolia pulmonar.

9.-Martha Zamora,Op.cit,p.237

"13 de Julio de 1954 fue el día más trágico de mi vida, perdí a mi amada Frida para siempre, demasiado tarde me di cuenta de que la parte más maravillosa de mi vida había sido el amor que sentía por Frida."¹⁰

Frida Kahlo en ropa de trabajo
Fotografía cortesía de Emmy Lou Packard

10.-Documental **Frida kahlo**, dirigida por:Eila Hershon y Roberto Guerra, comentarios escritos por. Hayden Herrera, subtulado por: intertrack S.A de C.V.

1.4.- UN DIARIO VIVO. 1940

El diario de Frida Kahlo, es un texto lleno de secretos y verdades, una exploración de sus recuerdos en las que evoca su niñez, juventud e historias íntimas.

Su gran creatividad e imaginación toma rienda suelta mostrando los rincones más reconditos de su propio yo, el cual deja al descubierto a la mujer sensible, con problemas, llena de vida, sueños y deseos de encontrar un compañero que la ame y proteja para siempre.

Diálogos consigo misma convierten al diario en el refugio de sus temores y soledad de infancia, en la que cuenta como ella y su amiga imaginaria podían volar y perderse de la realidad con solo pensarlo. Las experiencias encerradas en sus páginas y los viajes realizados a través de su pluma, muestran la gran sensibilidad y capacidad creadora de esta artista. Origen de las dos Fridas.-Recuerdo-

Didujo hecho por Frida.

"Debo haber tenido seis años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña...de mi misma edad más o menos. En la vidriera del que entonces era mi cuarto, y que daba a la calle de Allende, sobre uno de los primeros cristales de la ventana, echaba -baho-. Y con un dedo dibujaba una puerta. . . Por esa puerta salía en la imaginación, con una gran alegría y urgencia, atravezaba todo el llano que se miraba. Han pasado 34 años desde que viví esa amistad mágica y cada vez que la recuerdo, se aviva y se acrecenta más y más dentro de mi mundo."¹¹

11.-Frida Kahlo, Frida kahlo diario, autorretrato íntimo, 1995, p.p. 82 y 85

Frida, deja la huella de si misma y de sus nobles sentimientos en cada hoja, cada palabra y cada dibujo, es como si hubiera querido poder descifrar su vida y su mundo. Es tan libre de sentir, actuar y decir lo que le plasca que varias ocasiones pierde la cordura..

La tinta de colores y la variedad tipogràfica que fluye de su pluma, demuestran claramente sus estados de ànimo, un pedazo de su corazòn queda en cada frase escrita a Diego y para si misma. "¿Quien diria que las manchas viven y ayudan a vivir?".¹²

Diego, forma parte importantisima de su creaciòn literaria y pictòrica, poemas dedicados a su hombre, por el que daria la vida, dan forma y sentido al diario, las demostraciones de amor son màs efusivas en el papel que en su boca."Diego. Pintarte quisiera, pero no hay colores, por haberlos tãntos, en mi confusiòn, la forma concreta de mi gran amor".¹³

Actitudes diversas muestran a la Frida madre con sus embarazos frustrados, maternidad que la lleva a ver a Diego como el hijo que nunca tuvo, lo protege llenandolo de amor y rodeandolo con sus brazos, la Frida martir, es todo lo contrario, comparte el dolor y enfermedades con cada hoja que llena en los momentos de màs angustia y desesperaciòn. Esto la convierte en la mujer valiente que pretendia ser ante todos los que la rodean y siguen, ya que el verdadero sufrimiento es encerrado en las pàginas de su diario, su diario íntimo.

"Puntos de apoyo.
En mi figura completa
solo hay uno, y quiero dos.
Para tener yo los dos
me tienen que cortar uno.
Es el uno que no tengo el
que tengo que tener
Para poder caminar
el otro serà ya muerto!
A mi, las alas me sobran.
Que las corten
y a volar!!".¹⁴

12.-Ibid, p. 47
13.-Ibid, p. 8
14.-Ibid, p. 139

Dibujo pies para que los quiero.

C A P I T U L O 2.

TEMAS PRINCIPALES DE SUS OBRAS.

Collage con diversas pinturas de Frida Kahlo

2.1.- ARTE POPULAR

Retrato de muchacha (1929)
oleo sobre tela 118 x 80 cm
coleccion Museo Frida Kahlo. Mèxico, D.F.

2.1.- Arte Popular

Despuès de la Revolucìon Mexicana de 1910, nacè una reivindicaciòn en Mèxico de los valores culturales que aplastan la influencia Europea neoclàsica, surgiendo asi el interès por lo popular y lo prehispànico.

La idea principal era el producir arte para y con el pueblo, con personajes y escenas de la historia Mexicana, dando como resultado el surgimiento de el Muralismo, dichas escenas tendrian como temas principales las luchas de obreros y campesinos, que deseaba tener una mejor forma de vida tanto social como politica. Pero ese sueño no durò mucho tiempo, la imagen giro totalmente para convertirse en una estrategia estètico-politica que favorecia al gobierno en todas sus campañas y propositos.

**Pesadilla de guerra y sueño de paz. 175 metros cuadrados
1952 Ultimo mural de Diego Rivera, pintado en el Palacio de Bellas Artes**

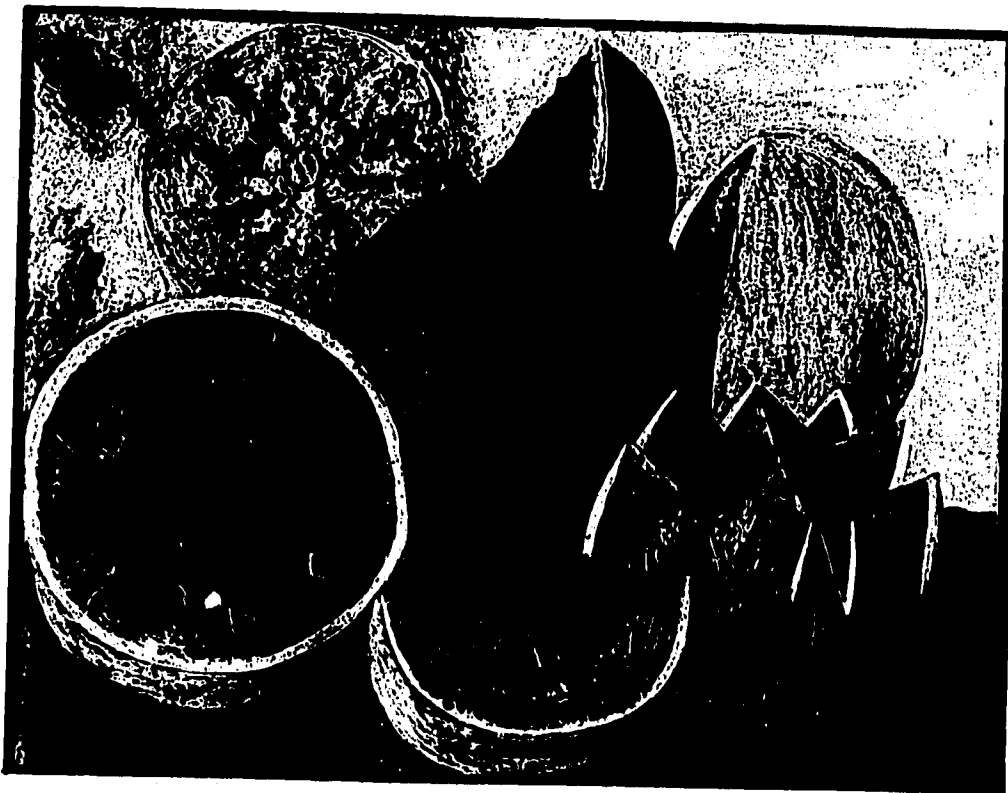
Frida como parte de este movimiento pictòrico modernista y de la influencia de Diego Rivera, heredò un pasado indigena, costumbrista y republicano. El pueblo en el que nace y crece es parte importante en sus cuadros, mostrando las costumbres populares, lo cotidiano, las creencias religiosas y los colores vivos y brillantes representantes de la patria, algunas de obras que presentan esta herencia son: el camión (1929), niña sentada con vestido de puntos (1929), el difunto Dimas Rosas a los tres años de edad (1937) y viva la vida (1954) entre otros.

El camión.

oleo sobre tela 26 x 55 cm.

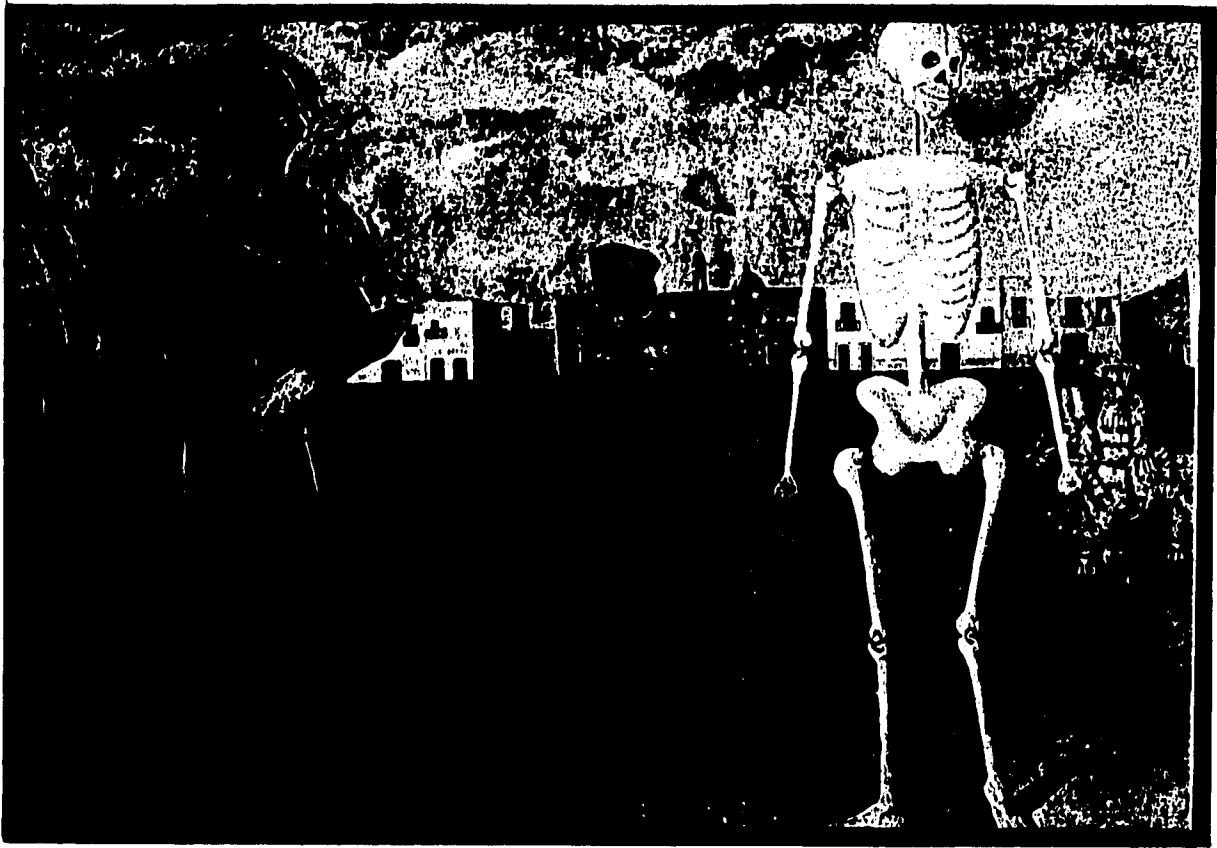
Crítica social en el que aparecen diversas personas de diferente nivel.

"Viva la vida"

oleo sobre masonite 52 x 72 cm.

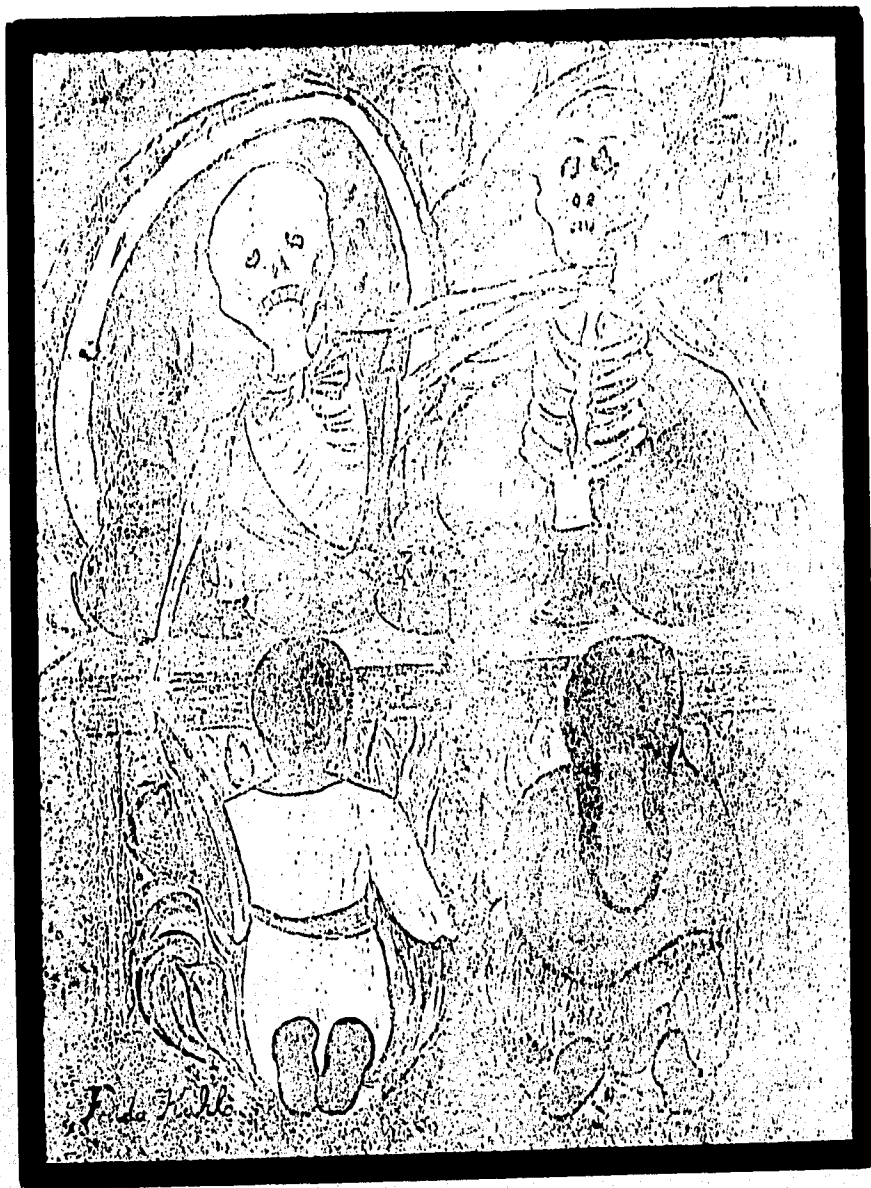
Como arraigo a sus tradiciones y costumbres incluye objetos artesanales; juguetes de feria, muñecos, máscaras, figuras de barro, trajes regionales y judás. que se encuentran tanto en su casa como decoración como en sus pinturas; yo y mi muñeca (1937), la niña ya tiene máscara de calavera (1938) y los cuatro habitantes de la ciudad de México (1938) son los más representativos en cuanto a la tradición.

Los cuatro habitantes de la ciudad de México.
oleo sobre tela 31 x 47 cm

Frida se representa como una niña ingenua y juguetona que observa el desfile de judas, figuras de barro y calaveras,

2.2.- M U E R T E

Altar de muertos
oleo sobre papel 48 x 38 cm
colección Fernando Irabièn

2.2.- LA MUERTE

Dibujo del cual Frida se inspiró para su cuadro

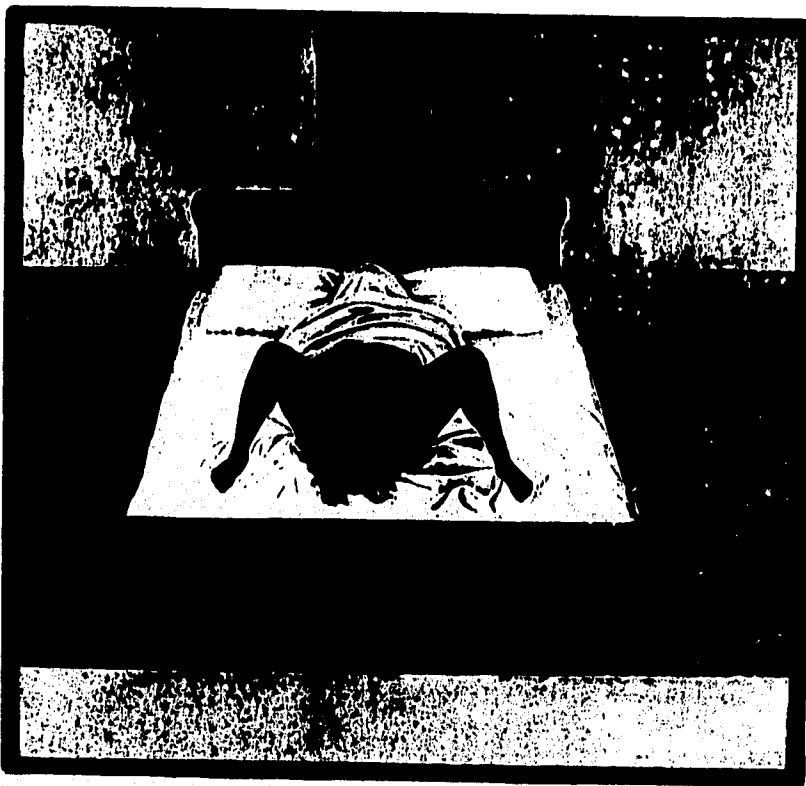
En **unos cuantos piquetitos (1935)**, la tragedia de un asesinato por celos es captada por Frida como un cuento cómico y caricaturesco en el que también demuestra la gran inconformidad y enojo con los engaños amorosos de Diego.

oleo sobre lámina 30 x 40 cm

Tomando a la muerte más seriamente y como parte de su vida, Frida crea escenas de llantos, suicidio, gritos y seres expulsados violentamente de su cuerpo, que expresan un enorme anhelo de vivir y un increíble miedo y terror en su interior a la muerte. "Una fuerza dinámica que la lanzaba a la creación, era una realidad terriblemente vital".

Este tipo de escenas las encontramos en: *mi nacimiento* (1932), *el suicidio de Dorothy Hale* (1939), *hospital henry frord* (1932), *el sueño o la cama voladora* (1940) y *pensando en la muerte* (1943).

Mi nacimiento

oleo sobre metal 30 x 35 cm

Figura extraña que contiene varias interpretaciones, la vida de Frida que da a luz a un ser muerto y la propia muerte de ésta.

México y Frida entran en gran contacto y armonía, su pensamiento es dirigido a su pueblo, un pueblo lleno de costumbres, respeto y culto a la muerte

Pensando en la muerte
oleo sobre tela 59 x 51 cm

Frida también utiliza a la muerte representada por un esqueleto, como el dador de vida que alimenta al ser humano y sus conocimientos.

Retrato de Luther Burbank (1931)
oleo sobre imasoniter 86 x 62 cm

Luther Burbank, fue un biólogo británico americano que introdujo al mercado, los frutos híbridos (creados a través de dos especies diferentes) con la operación de injertos.

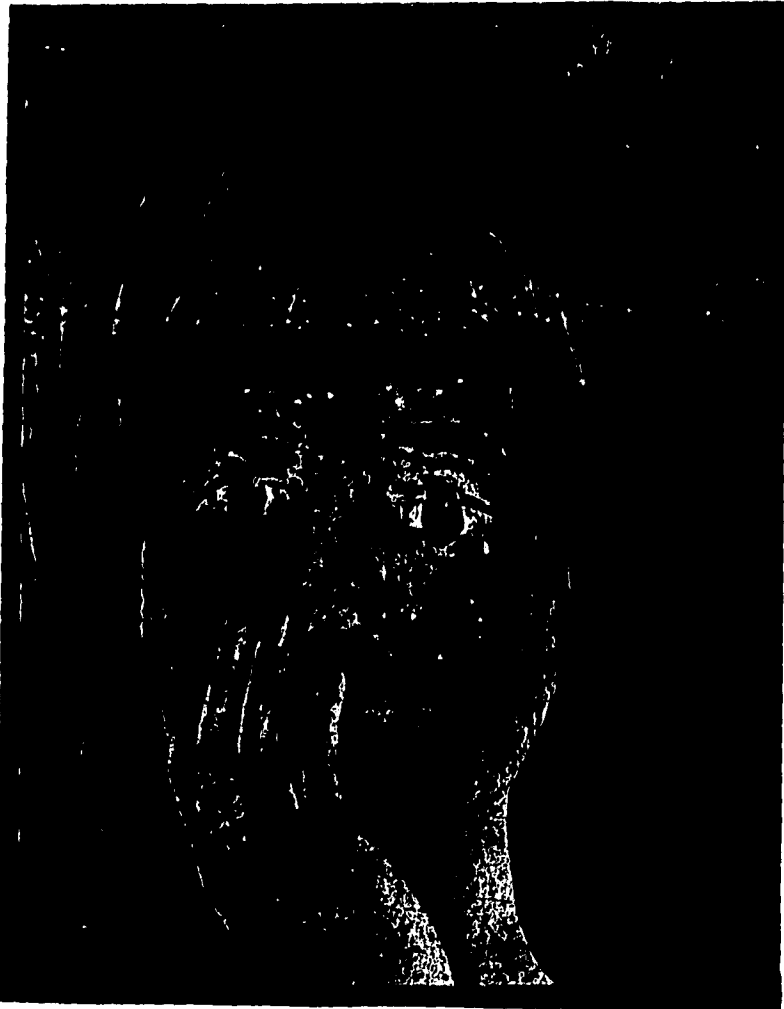
2.3.- AUTORRETRATOS

Autorretrato con fondo café (1941)
oleo sobre tela 38 x 27 cm
colección Jacques y Natasha Gelman. México, D.F.

2.3.- Autorretratos

Pintura trágica de la vida interior, en la que pretende alejar y librarse de su vida exaltada, lo que se ve y se esconde realmente en su dolor.

La màscara (1945)
oleo sobre masonite 40 x 31 cm

Los rostros tienen tres importantes interpretaciones.

1.-individual; es la marca, las características específicas de cada persona, una identificación. En este caso se presenta como la mujer sensible, frágil y que busca el amor.

2.-social; el papel que cada uno desempeña y representa ante la vida pública. Un ser completamente diferente a su verdadera personalidad, la pintora, esposa y mujer que obedece y cuida a Diego y sus intereses.

3.-comunicación; expresiones que se convierten en diálogos sin necesidad de palabras. Exterioriza su dolor y sufrimiento acompañado de la frustración que solo el pincel logra plasmar

En los autorretratos de Frida la más utilizada es la de comunicación, aunque los otros dos no desaparecen por completo. En estos recrea su vida llena de enfermedades y dolores tratando de encontrar una identidad propia, siempre mirando al espectador con ojos duros que escapan de su control convirtiéndose en formas independientes. En **autorretrato con pie vendado (1931)**, **cuerpo sin cabeza con corazón rojo (1938)** y **recuerdo de una herida abierta (1938)**, son el más puro reflejo de su sufrimiento y decepción de la vida ante la posibilidad de perder una parte de su cuerpo.

Autorretrato con pie vendado
tinta sobre papel 30 x 21 cm

Una imagen fija, paralizada y en muchas ocasiones fría que apenas deja ver expresiones, alude a los profundos sentimientos de Frida, acompañados en su mayoría de lágrimas brotando de sus ojos o resbalando por sus mejillas como en: **autorretrato con traje de terciopelo (1926)**, **autorretrato con collar de cuentas redondas de jade (1933)**, **autorretrato con pelo corto (1940)**, **autorretrato con medallón (1948)**, **autorretrato con fondo café (1941)**, **autorretrato con trenzas (1941)**.

**Autorretrato con collar de cuentas redondas de jade
oleo sobre lámina 35 x 30 cm**

Autorretrato con medallón
oleo sobre masonite
50 x 40 cm

Autorretratos recurrentes como: **sin esperanzas** (1945), **árbol de la esperanza** **mantenme firme** (1946) o en **autorretrato con el Dr. Juan Farril** (1951), con los mismos rasgos, miradas y posturas "que nunca se parecen al otro, y cada vez se parece más a Frida"; cambiante y permanente" 2, plasma en sus rostros desafiantes y acusadores el estado emocional y anémico del momento, nada más cruel que descubrir la parálisis de su cuerpo entero, capturado y encerrado en un mundo lleno de obsesiones, frustraciones y desesperaciones.

Autorretrato con el Dr. Juan
Farril
oleo sobre masonite
41 x 50 cm

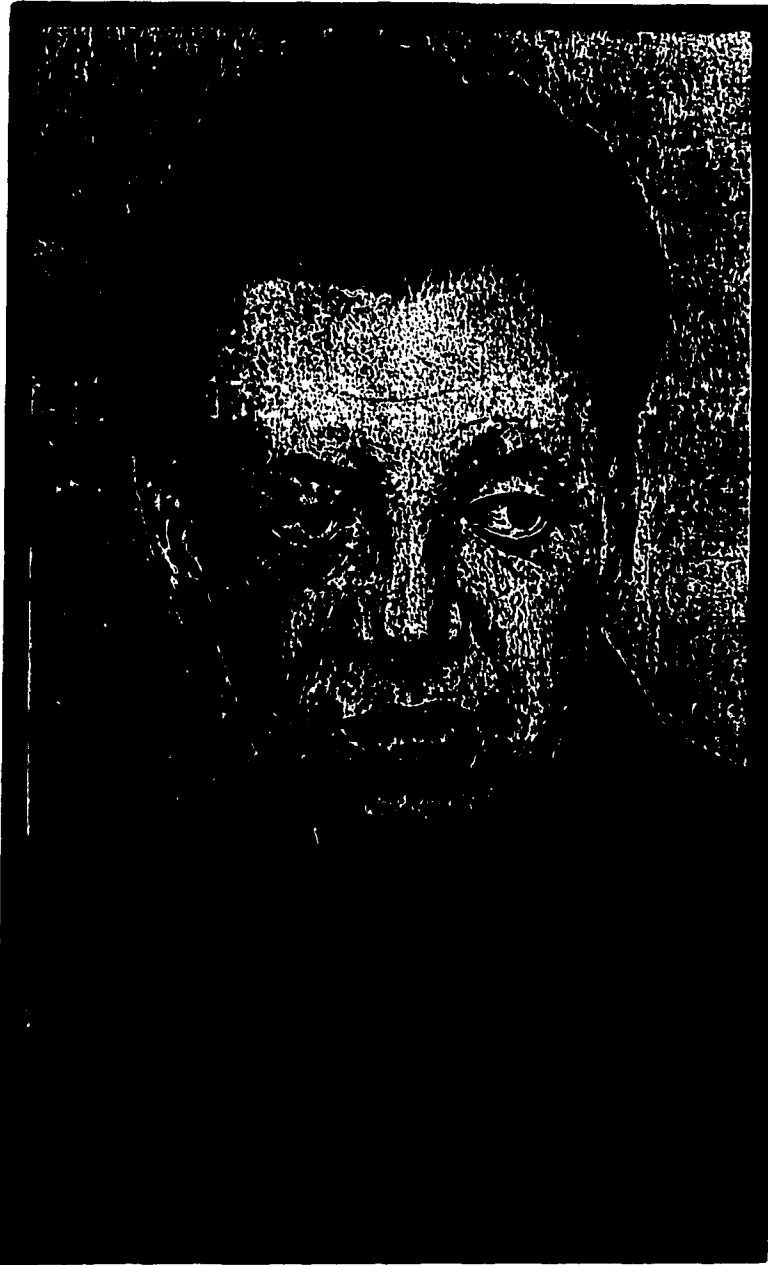
2.- Diego Rivera, **Frida y el arte Mexicano**, boletín del semanario de cultura mexicana, p. 101.

Diego Rivera formo parte importante en la realizacion de varios retratos al lado de Frida, en su frente y solo, muchos de las obras en los que Diego aparece junto a Frida como: **diego y frida (1930)**, **frida y diego rivera (1931)**, son muestra del gran amor, respeto y fidelidad que sentia, mostrado en los rostros ingenuidad y timidez queriendo ser la esposa abnegada y obediente.

Diego y Frida
tinta sobre papel 28 x 21 cm

Es la representacion de los sentimientos más puros y nobles de Frida, el amor real.

Retrato de Diego Rivera (1937)
oleo sobre masonite 44 x 31 cm

Como nadie, Frida captó la esencia de Diego en este cuadro.

En **diego en mi pensamiento (1943)**, **retrato doble de diego y yo (1944)** y **diego y yo (1949)**, aparece en la frente de Frida como símbolo y reflejo de la inseguridad que en esos años era incontrolable, quería tenerlo siempre cerca, encerrado en ella, saber donde estaba y con quien, que hacía y que decía, los celos la mataban.

Diego en mi pensamiento
oleo sobre masonite 75 x 60 cm

También encontramos en varios autorretratos animales diversos, convirtiéndose los changos en los favoritos de Frida: autorretrato con changuito y collar de serpientes (1938), autorretrato con mono y listón sobre el cuello (1940), autorretrato con collar de espinas y colibri (1940), autorretrato con chango y loro (1942), autorretrato con monos (1943), autorretrato con mono (1945), etc, los cuales representaban a los hijos que nunca pudo tener, y que sus ojos brillantes le recordaban a los niños y la ternura maternal.

Autorretrato con changuito y collar de serpientes
oleo sobre masonite 40 x 30 cm

Autorretrato con monos
oleo sobre tela
81 x 63 cm

Las dos Fridas.

Las dos Fridas es una obra que puede ser considerada como una ruptura con sí misma, al no poder ver que Diego se aleja de su vida una lucha interna se lleva a cabo con su otro yo, representando a la Frida de la derecha como la mujer amada, tierna y dulce que siempre fingió ser, y a la de la izquierda como la mujer abandonada que sangra al no poder tener el amor de su hombre.

Las dos Fridas (1939)
oleo sobre tela 173 x 173 cm

También, puede ser considerada como algo inesperado e irreal que une a las dos mujeres en un mismo mundo, en el que la más fuerte y valiente lograra sobrevivir y vencer a la muerte, al dolor y al sufrimiento.

2.4.- E L C U E R P O

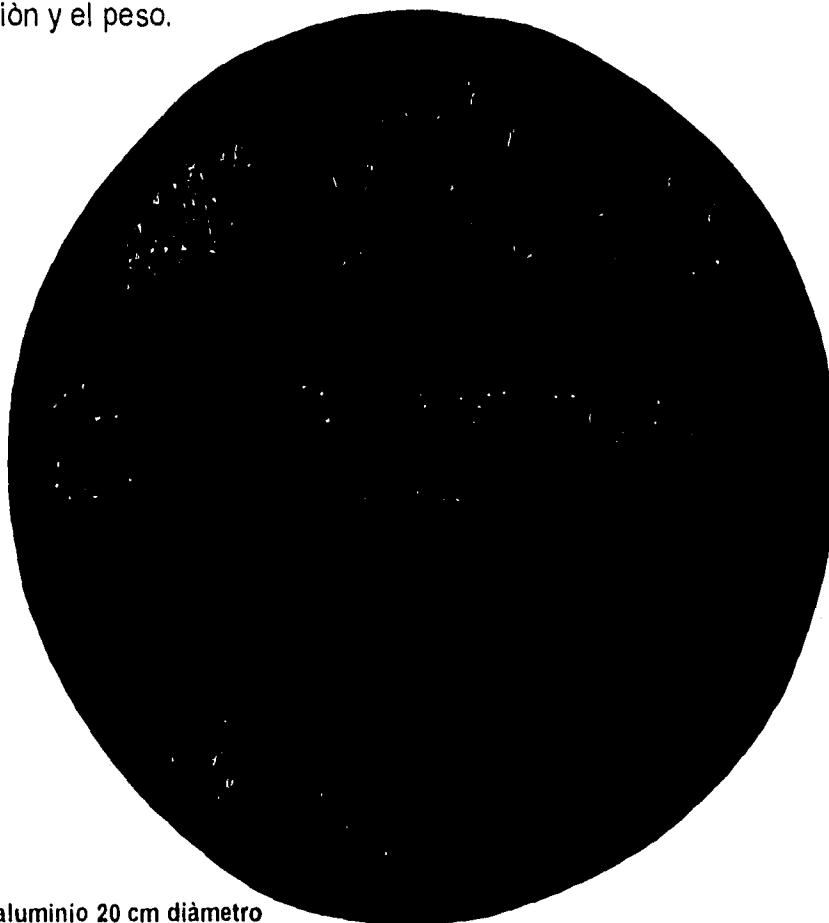
La Tierra misma (1939)
oleo sobre metal 23 x 30 cm

2.4.- EL CUERPO.

El espacio estrecho, limitado y reducido de sus cuadros, es el escenario en el que el cuerpo de Frida representa el momento del dolor

"Cuerpos silenciosos, inmóviles, paralizados por el terror y el sufrimiento"³, son encontrados en la gran mayoría de sus cuadros, con el mismo modelo pero con diferente significado e intención.

Entrar junto con Frida a su metamorfosis a lo largo de su vida, es como conocer su yo interno, en el que interviene su cuerpo como centro principal de inspiración y donde el espacio es dado por este, formando el equilibrio perfecto entre figura y fondo, nada sobra y nada falta, aunque se pudiera pensar que la imagen central se lleva toda la atención y el peso.

El círculo (1950).
oleo sobre lámina de aluminio 20 cm diámetro

En este caso mediante la mancha su cuerpo es el epicentro en el que gira el mundo, es el eje de su universo pictórico

3.-Araceli Rico,Op.cit p. 23

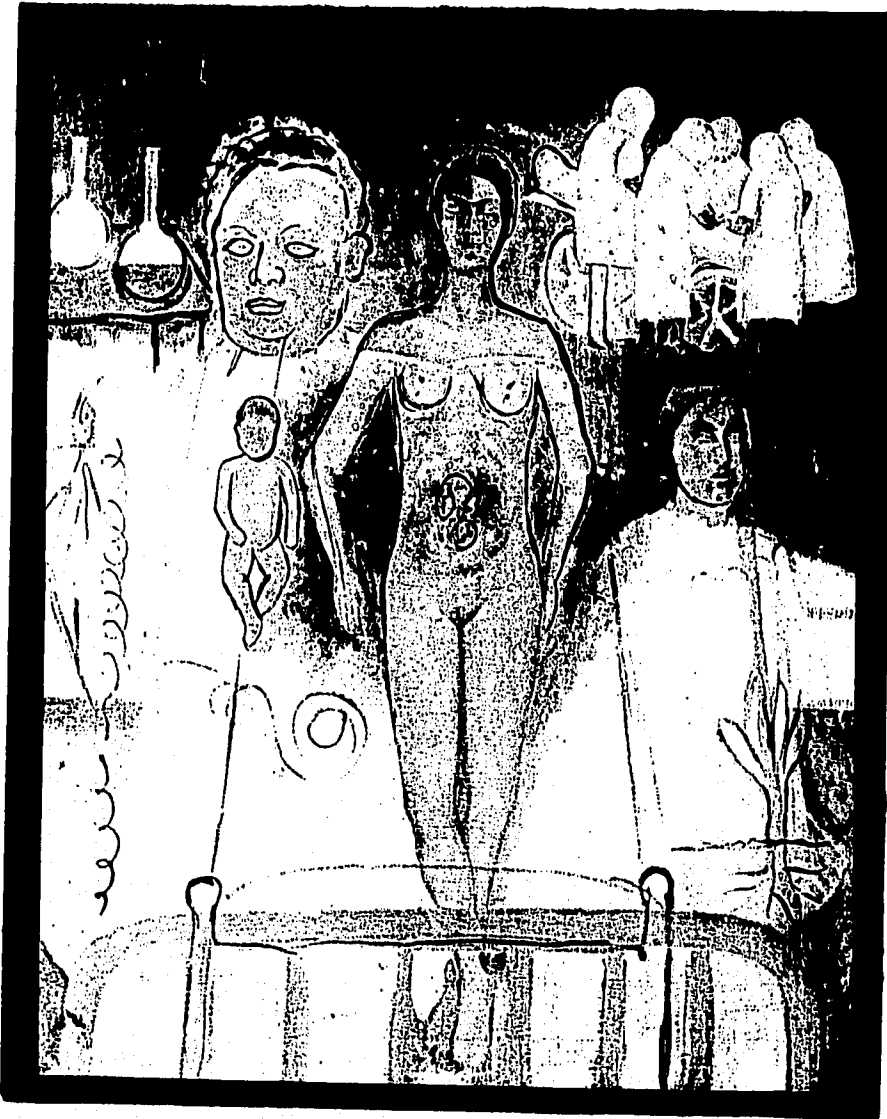
Entre el mundo y su cuerpo atrapan sus orígenes, un contacto ingenuo y dual, el descubrirse a sí misma como el ser que puede sentir, no solo amor a la vida, también a su patria.

Autorretrato de pie en la frontera entre México y Estados Unidos.(1932)
oleo sobre metal 30 x 34 cm

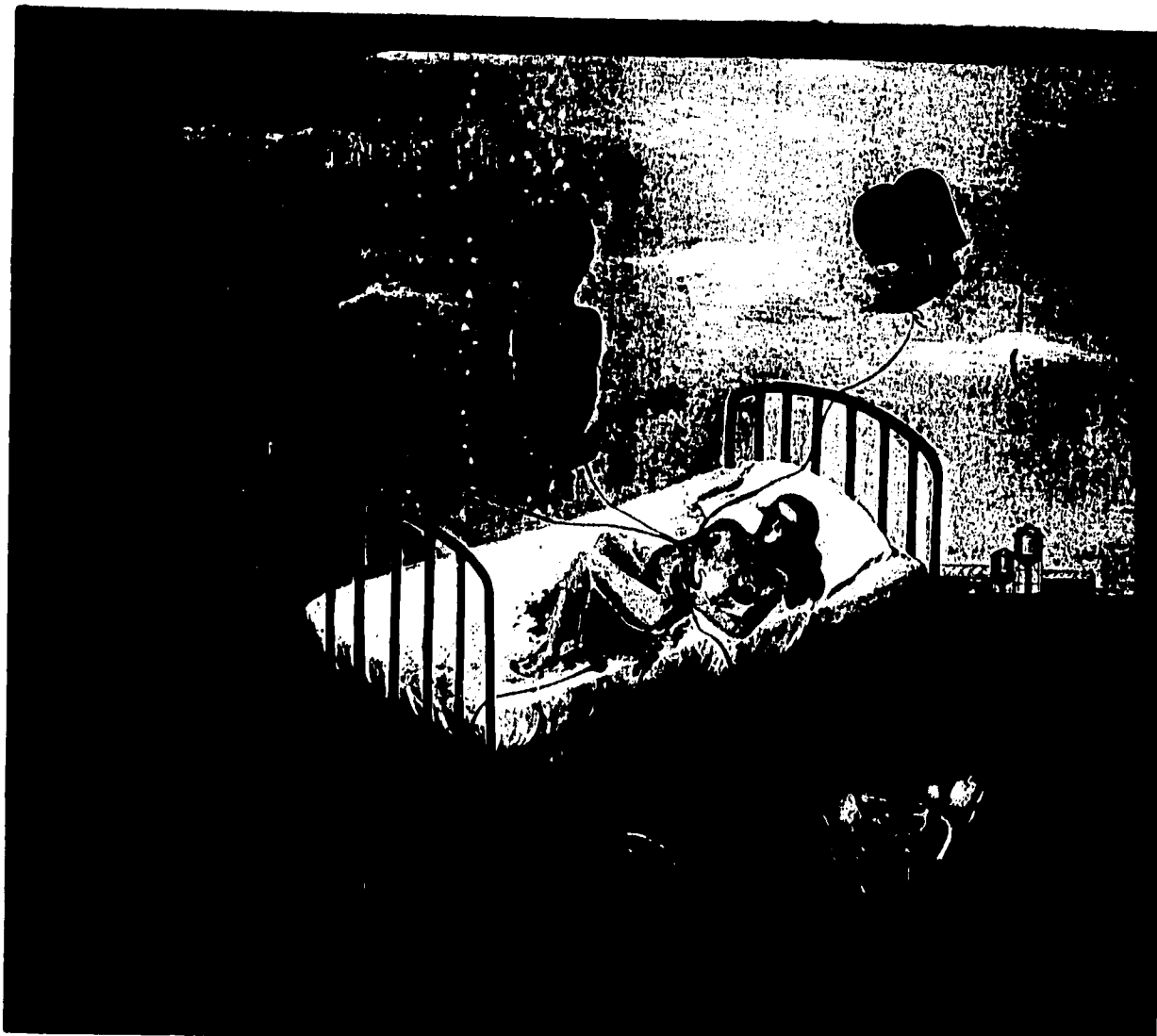
La ambivalencia de dos mundos que dieron tanto a Frida, que causaron tristezas, alegrías y deseos por la vida, tierras tan diferentes pero unidas por la pintura.

En su gran producción lo real, irreal e imaginario en cada pasaje y situaciones, hacen sentir al espectador confusión y angustia ante los cuerpos mutilados, deformes, mal heridos llenos de violencia y sangre como en: *Frida y la cesàrea (1932)*, *hospital henry ford*, *Frida y el aborto (1932)*, *unos cuantos piquetitos* y *la columna rota (1944)*

Frida y la cesàrea (inconcluso)
oleo sobre tela 73 x 82 cm

El dibujo carece de proporciones, la composición es poco cuidada e interminada que presenta a la autora desnuda sobre una cama de hospital. Las imágenes de personajes apenas bosquejados dan la impresión de un sueño que quizo olvidar.

Hospital Henry Ford
oleo sobre metal 30 x 38 cm

Elemento diversos representan al tiempo con forma de caracól, tan pasible y lento que llama al sufrimiento, un feto el cual muestra su desarrollo interminado, el tronco de un cuerpo a nivel del vientre, fertilidad inconclusa, una orquidea que Diego le regalo, simbolo de amor y apoyo y una máquina que no resolvió nada.

2.5.- R E L I G I O N

Relieve sobre madera

2.5.- Religión

Aunque Frida cuenta que nunca le intereso ni fue fanática como su mamá, en varios de sus cuadros revela la influencia que tuvo en sus años de infancia. El misticismo es para la artista la cura principal de su espíritu, alma y cuerpo. "Las imágenes traducen los estados de ánimo, reflejando su intimidad y manteniendo una estrecha relación entre vida interior y exterior".⁴

Pero la influencia más notable es la de los retablos y exvotos de las iglesias, en los que se habla de la fe como liberadora del dolor, curadora de los males y tragedias. Estos retablos o exvotos son la representación del cuerpo o parte de este que se encuentra enfermo o a sufrido un accidente, las personas llevan en pinturas esculturas de madera o dibujos, la parte que desean sea curada mediante el milagro de la fe a Dios o a un santo.

Frida toma la imagen de su cuerpo maltratado por las enfermedades y amenazado por la muerte, como símbolo de su fe para su pronta recuperación. En **el marxismo dará salud a los enfermos (1954)**, representa a Marx como el dios que la salvo y protege con sus manos, devolviéndole el ánimo para poder seguir su camino y retirando los obstáculos de su camino, en este caso las muletas que la sostenían.

El marxismo dará salud a los enfermos
oleo sobre masonite
73 x 60 cm

El ofrendar a Dios un sacrificio para que conceda el milagro, también es representado mediante la perforación de objetos en el cuerpo. De este modo Frida se convierte en la mujer mártir, castigada por la vida que desea una pronta recuperación ya que su dolor y sufrimiento es inaguantable como en: la columna rota (1944) o la venadita (1946).

La venadita
oleo sobre masonite • 23 x 30 cm

Es todo un ritual lo que se lleva a cabo en el cuerpo de Frida, librarse del peligro, recuperando la salud muestra la entereza a la adversidad, el no darse por vencida al dolor y sufrimiento mostrando su gran fe.

La columna rota
oleo sobre masonite 42 x 33 cm.

Otra representación religiosa, es la que se presenta en el cuadro titulado; mi nana y yo (1937), en el que se simula a una piedad mexicana en la que el ser indefenso, Frida, pero con grandes deseos de vivir se alimenta de la leche de la vida dada por su nana india, cubriendo su rostro con una máscara prehispánica.

Mi nana y yo
oleo sobre lámina 30 x 37 cm

2.6.- SURREALISMO

Recuerdo (1937)
oleo sobre tela 38 x 26 cm
colección Michel Patitjean. París, Francia.

2.6 .- Surrealismo

La pintura surrealista se concidera como una ventana abierta a lo irreal e imposible, a los sueños y deseos de la mente.

Cuando André Breton llegó a México en 1938, descubre el universo poético de sueños de Frida, en donde la fantasía y lo anormal según Breton, conducen sus obras.

Sueños y momentos de incertidumbre acercaban a Frida a la búsqueda de su propia sensibilidad, a veces ilógica y cerrada pero sorprendente.

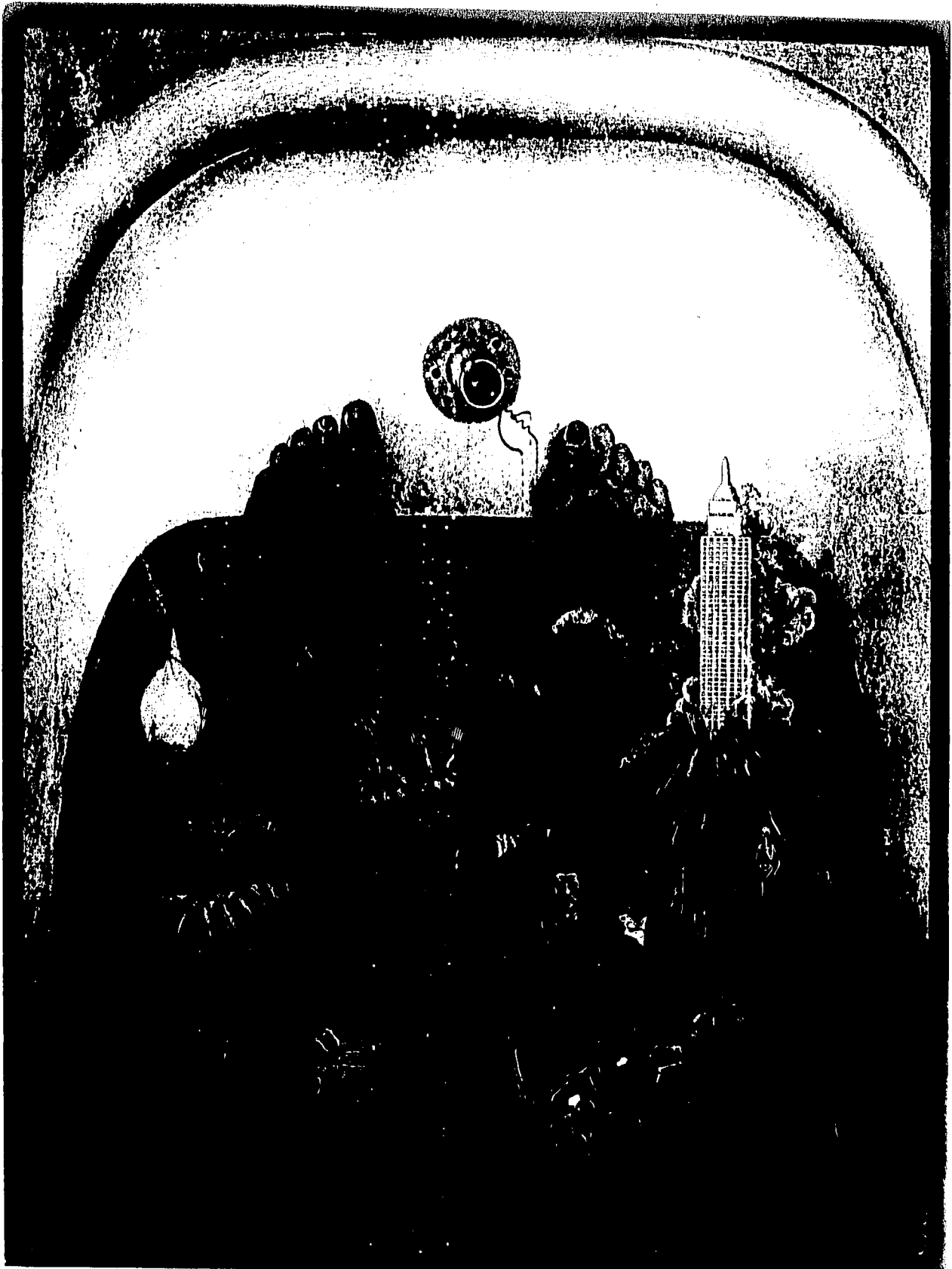
Uno de los cuadro que Frida realizó y que a Andre le parecio formidable ya que contenia todos los elementos necesarios para ser una pintura surrealista 100% es; lo que el agua me ha dado (1939), en el que Frida pinta ayudada de varios elementos de otros cuadros, la sintesis de su propia vida, creando su propio lenguaje pictórico.

El surrealismo de Frida realmente no existió, ya que sus obras no eran solo un sueño, eran realmente momentos de sufrimiento y dolor de la pintora, la que siempre renegó de ser llamada surrealista. Plasmar la lucha de su cuerpo por sobrevivir, convierte a sus cuadros en fantasías difíciles de creer, pero que en la realidad formaron parte de las sensaciones y vivencias propias como mujer que le sirvieron de desahogo para no quedar atrapada en su desesperación.

En raices (1943) transforma su cuerpo tendido en la tierra del que brotan plantas, simbolizando la vida fértil y la esperanza de la continuidad.

Raíces
oleo sobre metal 30 x 50 cm.

Lo que el agua me ha dado
oleo sobre tela 90 x 71 cm

2.7.- S O L Y L U N A

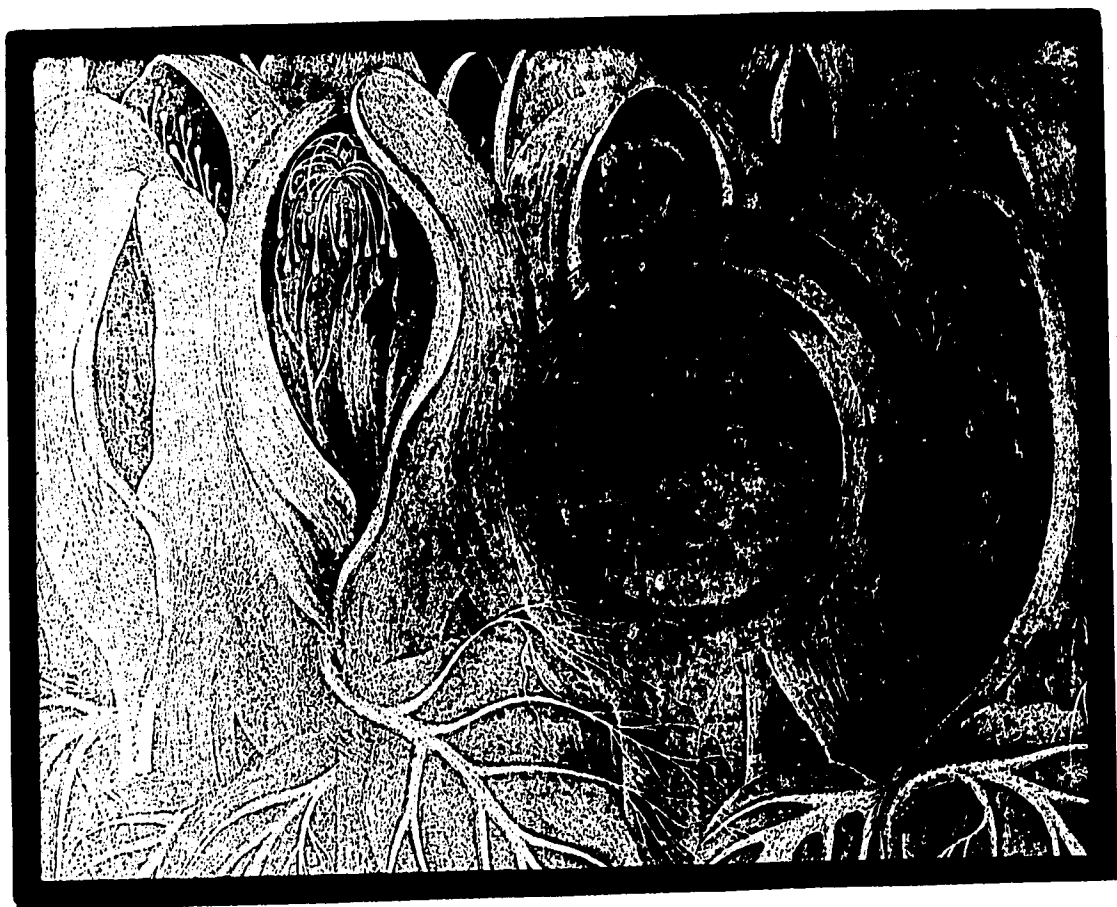

La tehuana Lucha Maria (1942)
ole sobremasonite 54 x 43 cm
colección particular

2.7.- Sol y Luna.

La mitología azteca cuenta que el sol se alimentaba de la sangre de las víctimas humanas que eran sacrificadas, y que la luna era símbolo de feminidad. Frida tomó estos elementos como parte de su obra

Entre algunas de sus obras en la que representaba su sangre como alimentadora de sus heridas profundas y la energía que la ayuda a su resurrección y nacimiento, se encuentran: *la flor de la vida* (1944), *sin esperanzas*, *árbol de la esperanza* *mantenme firme*, *el sol y la vida* (1947), *el abrazo de amor de el universo*, *la tierra*, *yo, diego y el señor xòlotl* (1949).

El sol y la vida
oleo sobre masonite 38 x 48 cm

Una nueva oportunidad de ser feliz, eso era lo que realmente quería y exigía en sus pinturas, apoyo de luz de la vida que se alejaba de su cuerpo, rompiéndolo poco a poco desquebrajando su corazón.

El abrazo de amor de el universo, la tierra, yo, Diego y el señor Xolotl
oleo sobre masonite · 70 x 60 cm

La luna representa para Frida la curación de su alma de mujer marchita, el amor maternal que no pudo consolidarse y la infertilidad de su cuerpo. Protección, cuidado y cariño que no pudo canalizar por buen camino, utilizado varias ocasiones para dar lastima y malos entendidos, como pudo Frida Kahlo desperdiciar de tal forma el amor de las personas que la rodearon.

Diego el cielo, la tierra, yo y Diego. 1947

Entre los brazos del universo maternal, Frida se cubre y protege de los problemas que su vida tiene, de igual forma, ella cobija a Diego con un amor de madre que no se compara con el amor al hombre.

CONCLUSIONES.

Utilizar los deseos, anhelos, fantasías y sueños como una forma de expresión, de comunicar al mundo que nada es verdadero hasta que no ha sido sentido en carne propia, con el alma, los sentimientos y la libertad, te llevan a sentir lo que nunca se penso tocar, mirar lo que nunca se penso ver, transformando ideas, conceptos y la vida misma para crecer como artista plástico que pretendo ser, convirtiendome en parte importante de la historia de las artes visuales.

La meta principal en mi investigación tuvo una buena respuesta inmediata, el poder conocer más de cerca obra y vida de la gran mujer Frida Kahlo, que luchó siempre por conseguir sus sueños y deseos aunque varias veces no resultara como esperaba, además de obtener un buen resultado del que estoy satisfecha, mostrando un poco más de cerca los temas de sus obras que en su mayoría juegan con sus miedos, la muerte y el dolor de su propia vida.

Después de leer tanta información interesante y nunca escuchada en su totalidad, surgió dentro de mí la inquietud de saber y aprender más de mujeres pintoras mexicanas y extranjeras como: Martha Chapa, Remedios Varo, Leonora Carrington, entre otras, tratando de aprovechar al máximo todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Artes Visuales.

C A P I T U L O 3.

GUÌA FOTOGRAFICA

GUÌA DE ESTUDIOS

BITACORA

GUIA DE TRANSPARENCIAS

1.- Portada. Una Propuesta Iconogràfica en el sueño de una mujer.

2.- Portada del Capitulo 1. Frida y su vida con la fachada de la casa azul 1984.

3.- Matilde Calderòn de Kahlo y Guillermo Kahlo 1932,

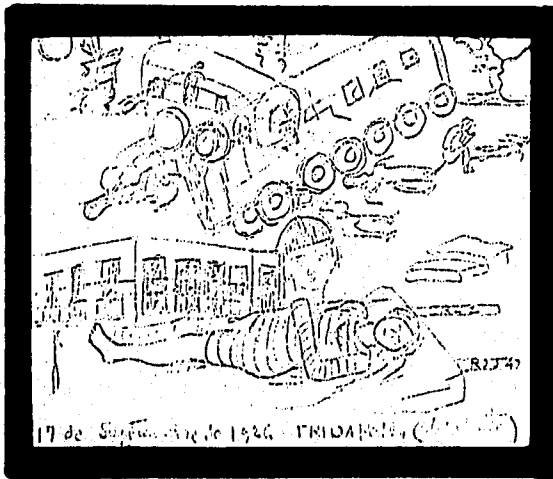
4.- Frida con la mano en la barbilla, acompañada de sus hermanas Matilde, Adriana, 2 primas y un tío.
Fotografía cortesía de Cristina Kahlo.

5.- Cristina Kahlo, Isabel Campos y Frida Kahlo 1919,
Fotografía de Guillermo Kahlo.

6.- Fotografía de cuando en cuando
recuerdame, Guillermo Kahlo.

7.- Frida esconde su pierna adelgazada
por la polio y luce uno de los vestidos
confeccionados por ella.
Fotografía de Guillermo Kahlo.

8.- Alejandro Gómez Arias 1924

9.- Dibujo del accidente 1926
lápiz sobre papel 20 x 27 cm
colección Rafael Coronel. México, D.F..

10.- Frida posa en el hospital con otro
corsé decorado y una calavera de azúcar
lleva su nombre.
Fotografía de Juan Guzmán.

11.- Uno de los corsés que uso Frida.

12.- La cama de Frida.
Fotografía del Archivo General de la Nación.

13.- Decora uno de sus corsés durante su estancia de 9 meses en el hospital Inglés de México 1950.
Fotografía de Juan Guzmán.

14.- Es notable el contraste entre la feminidad de los vestidos y zapatos ma la moda que portan su prima y hermana soltera, con el atavio que Frida eligió para esta foto.
Fotografía de Guillermo Kahlo.

15.- Escritorio de Frida en el nuevo estudio construido por Diego Rivera en la casa azul.
Fotografía Archivo General de la Nación

16.- Diego, Frida y judas gigante.

17.- Frida acompaña a Diego en la Escuela Nacional y Central de las Artes Plásticas, donde era director 1930.

18.- Frida Kahlo.
Fotografía de Nickolas Muray.

19.- Diego y Frida en los andamios para el mural pintado por Diego Rivera en Detroit.

20.- Frida en su cama 1952.
Fotografía cortesía de Berenice Kolko.

21.- Frida y Diego descansando en el patio de la casa azul.

22.- Quizà la última fotografía que les fue tomada juntos, 1954.

23.- Terminando Las dos Fridas 1939.

24.- Frida en la exposició de Picasso, celebrado en la sociedad de Arte Moderno, Fotografia cortesía de Manuel Alvarez Bravo

25.- Ante el juez George Shoenfeld, Frida y Diego se casaron por segunda vez en San Francisco Calif..

26.- Frida con uno de sus corsès 1950

27.- Durante su estancia de 9 meses en el hospital Inglés de México, con Diego Rivera 1950. Fotografia de Juan Guzmán.

28.- Aurora Reyes, Frida Kahlo y Cristina Kahlo 1950.

29.- Inauguració de la exposició individual de Frida Kahlo el 13 de abril de 1953. Junto a ella Concha Michel, El pintor Antonio Peláez, el Dr. Atl y Carmen Farrell.

30.- Aspecto de la casa azul de piedra cuando aún vivía Frida. El cuarto abierto arriba fue al que pasaron su cama poco antes de morir, desde donde veía la fuente y el jardín 1952.

Fotografía de Juan Guzmán.

31.- En su feretro en el Palacio de Bellas Artes.

32.- Retiran el ataúd del Palacio de Bellas Artes Diego Rivera, Andres Iduarte, Oscar Frias, David Alfaro Siqueiros y Guillermo Zamora.

33.- Frida en ropa de trabajo - pantalones de mezclilla- tomando el sol junto al comedor de la casa azul 1941.

Fotografía cortesía de Emmy Lou Packard.

34.- Dibujo en tinta y crayón de Frida 1953.

Autorretrato desproporcionado con un colorido que permite observar las heridas, hematomas y sangre coagulada.

35.- Dibujo Las dos Fridas 1950.
tinta sobre papel.

36.- Dibujo El comunismo.
tinta y crayòla sobre papel.

37.- Dibujo màscaras en plena danza
tinta y crayòla sobre papel
hibridos, dioses y rostros.

38.- Dibujo se equivocò la paloma.
pluma sobre papel
alas emplumadas, una columna rota, un
cuerpo unido por un cinturòn y un
espiral que rodea la pierna izquierda,
aluden al dolor.

39.- Dibujo pies para que los quiero si
tengo alas pa' volar 1953.
tinta y pluma sobre papel.

40.- Portada del Capitulo 2. Temas
principales de sus obras, collage.

41.- Portada. Arte popular.
retrato de muchacha 1929
oleo sobre tela 118 x 80 cm
colección Museo Frida Kahlo.

42.- Mural Pèsadilla de guerra y sueño de paz 1952
poliestireno sobre tala en paneles
desmontables 173 metros cuadrados
último mural de Diego Rivera, pintado en
el Palacio de Bellas Artes.

43.- El camión 1929
oleo sobre tela 26 x 55 cm
colección Dolores Olmedo. México, D.F.

44.- El difunto Dimas Rosas a loos tres
años de edad 1937
oleo sobre masonite 48 x 31 cm
colección Dolores Olmedo. México, D.F.

45.- Sandías "viva la vida" 1954
oleo sobre masonite 52 x 72 cm
colección Museo Frida Kahlo. México,
D.F.

46.- La niña ya tiene su máscara de calvera 1935
oleo sobre masonite 52 x 72 cm
colección Museo Frida Kahlo. México D.F.

47.- Los 4 habitantes de la ciudad de México 1938 (blanco y negro)
oleo sobre tela 31 x 47 cm
colección Ella Wolfe. Palo Alto Calif.

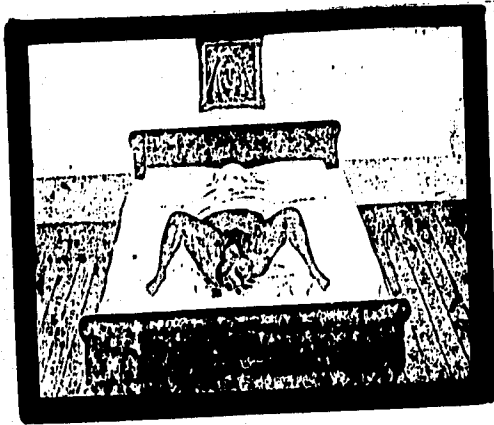
48.- Los 4 habitantes de la ciudad de México 1938 (colores)

49.- Portada. Muerte.
altar de muertos
oleo sobre papel 48 x 38 cm
colección Fernando Irabién.

50.- Boceto para el cuadro unos cuantos piquetitos.
inspirado en un reportaje periodístico.

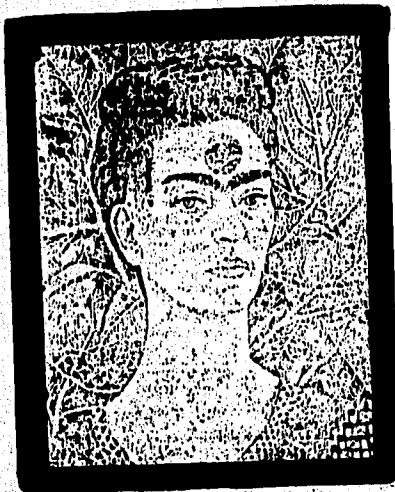
51.- Unos cuantos piquetitos 1935
oleo sobre lámina 30 x 40 cm
colección Dolores Olmedo. México, D.F.

52.- Mi nacimiento 1932
oleo sobre metal 30 x 35 cm
colección Edgar J. Kaufmann Jr. New
York, N.Y.

54.- Boceto para el cuadro Hospital
Henry Ford.
lápiz sobre papel 14 x 21 cm
colección Rafael Coronel. México, D.F.

56.- El sueño o la cama voladora 1940
oleo sobre tela 73 x 98 cm
colección Selma y Nesuhi Ertegun.

57.- Pensando en la muerte 1943
oleo sobre tela 59 x 51 cm
colección particular. México, D.F.

**58.- Pensando en la muerte
frente de Frida**

**59.- Retrato de Luther Burbank 1931
oleo sobre masonite 86 x 62 cm
colección Dolores Olmedo. México, D.F.**

**60.- Portada. Autorretratos
autorretrato con fondo café 1941
oleo sobre tela 38 x 27 cm
colección Jacques y Natasha Gelman.
México. D.F.**

**61.- La máscara 1945
oleo sobre masonite 40 x 31 cm
colección Dolores Olmedo. México, D.F.**

**62.- Frida con mono 1938
rostro**

**63.- La columna 1944
rostro**

64.- Hospital Henry ford 1932
la cama donde yace Frida.

65.- Autorretrato con pie vendado 1931
tinta sobre papel 30 x 21 cm
colección Teresa Proeza. México, D.F.

66.- Recuerdo de una herida abierta 1938
perteneció a Edgar Kaufmann y se
destruyó en el incendio de su casa.

67.- Autorretrato con traje de terciopelo
1926
oleo sobre tela 78 x 61 cm
colección Alejandro Gómez Arias. México
D.F.

68.- Autorretrato con collar de cuentas
redondas de jade 1933
oleo sobre lámina 35 x 30 cm
colección Jacques y Natasha Gelman.
México, D.F.

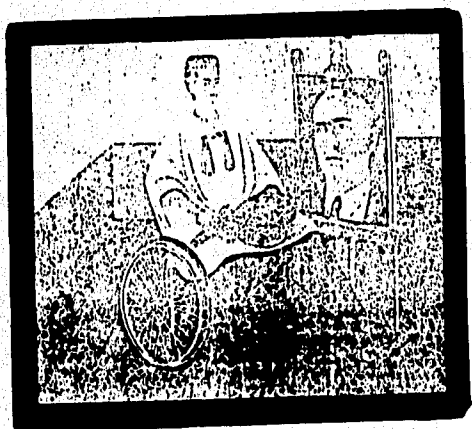
69.- Autorretrato con pelo corto 1940
oleo sobre tela 40 x 28 cm
colección Museo de Arte Moderno. New
York, N.Y.

70.- Autorretrato con medallón 1948
oleo sobre masonite 50 x 40 cm
colección articular. México, .D.F.

71.- Autorretrato con trenzas 1941
oleo sobre tela 51 x 38 cm
colección Jacques y Natasha Gelman,
México, .D.F.

72.- Sin esperanzas 1948
acercamiento a la cama

**73.- Arbol de la esperanza mantenne
firme 1946**
acercamiento a la Frida de la derecha

74.- Retrato con el Dr. Juan Farril 1951
oleo sobre masonite 41 x 50 cm
colección particular.

75.- Diego y Frida 1930
tinta sobre papel 29 x 21 cm
colección Nickolas Muray Humanities
Research Center. Universidad de Texas.
Austin, Tex.

76.- Frieda y Diego Rivera 1931
oleo sobre tela 100 x 78 cm
colección Museo de Arte Moderno, San
Francisco, Calif.

77.- Retrato de Diego Rivera 1937
oleo sobre madera 44 x 31 cm
colección Jacques y Natasha Gelman.
México, D.F.

78.- Diego en mi pensamiento 1943
oleo sobre masonite 75 x 60 cm
colección Jacques y Natasha Gelman.
México, D.F.

**79.- Diego en mi pensamiento
frente de Frida.**

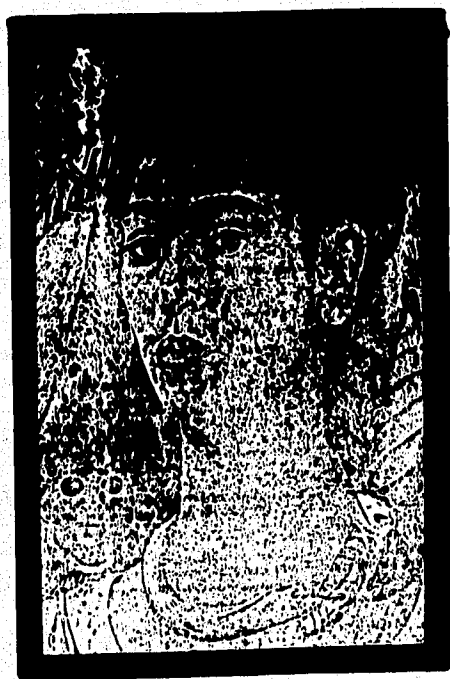

80.- Retrato doble Diego y yo 1944
oleo sobre madera 12 x 7 cm
colección Francisco Gonzáles. México,
D.F.

81.- Retrato doble diego y yo 1944
oleo sobre masonite 14 x 9.5 cm
colección particular. México, D.F.

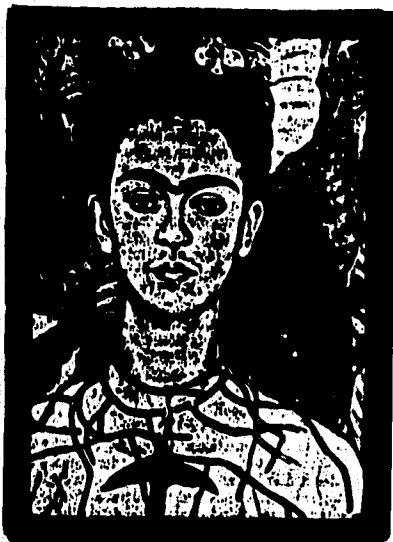
82.- Diego y yo 1949
oleo sobre masonite 50 x 41 cm
coñección Samuel A. W illiams. Chicago.

83.- Diego y yo
frente de Frida.

84.- Autorretrato con changito y collar de
serpiente 1938
oleo sobre masonite 40 x 30 cm

85.- Autorretrato con changuito y collar de
serpientes
rostro del chango.

86.- Autorretrato con collar de espinas y colibrí 1940
oleo sobre tela 62 x 47 cm
colección Nickolas Muray Humanities
Research Center. Universidad de Texas.
Austin Texas.

87.- Autorretrato con chango y loro 1942
oleo sobre masonite 53 x 43 cm
colección IBM. Corporation Armonk.N.Y.

88.- Autorretrato con monos 1943
oleo sobre tela 81 x 63 cm
colección Jacques y Natasha Gelman.
México, D.F.

89.- Autorretrato con mono 1945
oleo sobre masonite 60 x 42 cm
colección Robert Brady. Cuernavaca,
Mor.

90.- Las dos Fridas 1939
oleo sobre tela 1.73 x 1.73 cm
colección Museo de Arte Moderno.
México, D.F.

91.- Las dos Fridas acercamiento a la derecha

92.- Las dos Fridas acercamiento a la izquierda

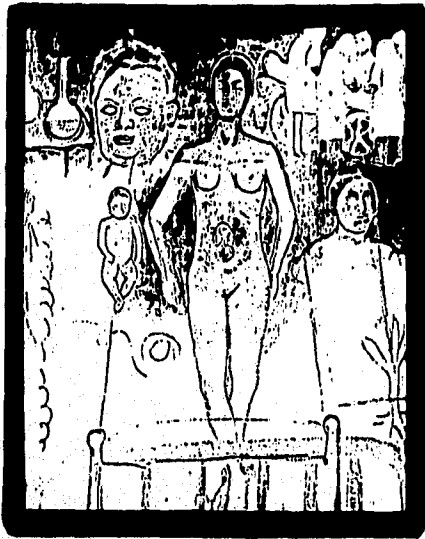
93.- Frida en su estudio con el cuadro Las dos Fridas

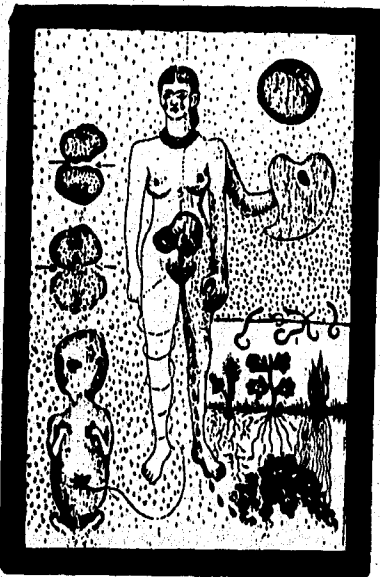
**94.- Portada. El cuerpo la tierra misma 1939
oleo sobre metal 23 x 30 cm**

**95.- El círculo 1954
oleo sobre lámina de aluminio 20 cm de diámetro
colección Dolores Olmedo. México, D.F.**

96.- El círculo acercamiento al cuerpo

97.- Autorretrato de pie en la frontera entre México y Estados Unidos 1932
oleo sobre metal 30 x 34 cm
colección Manuel Reyer. New York, N.Y.

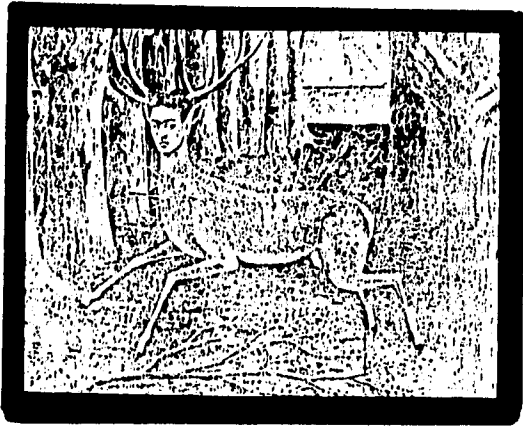

99.- El aborto 1932
litografía (2a prueba) 31 x 24 cm
colección Dolores Olmedo.

101.- Portada. Religión.
relieve sobre madera

102.- El Marxismo dará salud a los enfermos 1954
oleo sobre masonite 73 x 60 cm
colección Museo Frida Kahlo.

103.- La venadita 1946
oleo sobre masonite 23 x 30 cm
colección Mary Ann Martin. New York.

104.- La columna rota 1944
oleo sobre masonite 42 x 33 cm
colección Dolores Olmedo.

105.- La columna rota torso

106.- Autoretrato con collar de espinas
dedicado al Dr. Eloesser 1940
oleo sobre masonite 59 x 40 cm
colección Hoover Gallery. San Francisco,
Calif,

107.- Mi nana y yo 1937
oleo sobre lámina 30 x 37 cm
colección Dolores Olmedo.

108.- Portada. Surrealismo
recuerdo 1937
oleo sobre tela 38 x 25 cm
colección Michel Petitjean.
Francia.

Paris

109.- Lo que el agua me ha dado 1939
oleo sobre tela 90 x 71 cm
subastado por Sutheby's el 29 de
noviembre de 1985.

110.- Lo que el agua me ha dada, partes
que lo conformen

111.- Raíces 1943
oleo sobre metal 30 x 50 cm
colección particular. Houston, Texas.

112.- Portada. Sol y luna
la tehuana Lucha María 1942
oleo sobre tela 18 x 10 cm
colección particular

113.- La flor de la vida 1944
oleo sobre masonite 28 x 20 cm
colección Dolores Olmedo.

114.- Sin esperanzas 1945
oleo sobre masonite 28 x 36 cm
colección Dolores Olmedo.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

**115.-Arbol de la esperanza mantenme
firme 1946
oleo sobre masonite 54 x 40 cm
colección particular**

**116.- El sol y la vida 1947
oleo sobre masonite 38 x 48 cm
colección Manuel Perusquia. México,
D.F.**

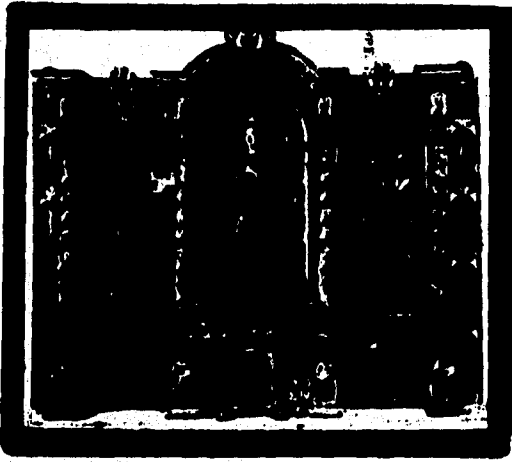
**117.- El abrazo de amor de el universo, la
tierra (mèxico) yo, Diego y el señor Xòlotl
1949
oleo sobre masonite 70 x 60 cm
colección Eugenia Riqueime. México,
D.F.**

**118.- Dibujo el cielo, la tierra, yo y Diego
1947
pluma sobre papel**

119.- Frida Kahlo

**120.- Frida con perro ixquintli
fotografia de Hèctor Garcia.**

121.- Porción baja de un retablo, México, alrededor de 1690.
colección Jorge Alberto Borbolla Villamil.
Cuernavaca, Mor.

GUIA DE ESTUDIO.

Capítulo 1. Frida y su vida Orígenes. 1907-1929.

1

2 - 3

Coyoacán México, 6 de julio de 1907 nace Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón; mejor conocida como Frida Kahlo. Sus padres Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, sus hermanas Matilde, Adriana y Cristina la menor.

4

La vida de Frida empezó en los brazos de una nana, ya que con apenas 2 meses de vida su madre quedó embarazada. El amor maternal que tanta falta le hizo, la llevó a refugiarse en los brazos de su padre, quien la consentía y cuidaba todo el tiempo. Esta falta de atención por parte de la madre y los constantes regaños y prohibiciones, convirtieron a Frida en una niña rebelde.

5

Frida y su padre pasaban largos momentos platicando y paseando, a la edad de 6 años Frida sufrió de poliomielitis, y durante varios meses tuvo que permanecer en cama, convirtiéndose su padre en su única compañía y amigo.

7 - 8

En 1922, pasa el examen de admisión de la escuela Nacional Preparatoria de San Idelfonso, en la que conoce a Alejandro Gómez Arias, líder del grupo de los cachuchas blancas y al que Frida se uniría.

Su primer encuentro con Diego sería ese mismo año, en los pasillos de esta escuela y en el auditorio donde realizaba un mural.

9

El 17 de septiembre de 1925 sería para Frida el inicio de una vida llena de enfermedades, dolores y sufrimientos. Ese día camino a su casa acompañada de Alejandro tomaron el camión rumbo a Coyoacán, del cual bajaron para buscar una sombrilla de juguete sin obtener un buen resultado, abordaron otro camión el cual al pasar por una vía fue golpeado por un tranvía, el estallido provocó la expulsión por puertas y ventanas de la gente que gritaba horrorizada.

10

Entre los escombros Frida fuè rescatada por Alejandro, su condiciòn no era muy buena, bañada en sangre y con un tubo encajado en su espalda parecia muerta. Un hombre que pasaba ayudò a Frida sacandole de golpe el tubo que le habia perforado el cuerpo.

11

Un mes de insoportable dolores y el tener que usar un corsè de yeso por varios meses, tenian a Frida de muy mal humor y ànimo, el diagnostico días antes de salir del hospital daba como resultado: fractura de pelvis, del pie derecho. heridas profundas en abdòmen y vientre, desgarrè del labio izquierdo ademàs de; luxaciones en codo y golpes minimos por todo el cuerpo.

13

El apoyo de su familia fue muy importante durante los tres meses siguientes. En 1926 la situaciòn econòmica de la familia Kahlo decayò, los constantes cambios de corsès y medicinas para su pronta recuperaciòn eran demasido caros.

12

Matilde la madre de Frida decidiò que su hija deberia hacer unos cambios en su cuarto, y por tal motivo cambio muebles y colocò un espejo en el techo de la cama de Frida. La sorpresa de Frida al observar el espejo no fue la que su madre esperaba, su cara mostraba angustia y dolor, el ver su imagen inmòvil y rota le producìa escalofrios su unico desahogo el llanto, se sentìa observada a cada momento.

14

1928 traeria consigo un golpe difìcil para Frida, Alejandro Gòmes Arias se habìa enamorado de una amiga de la infancia y se lo comunicò a Frida.

17

A través de un amigo conociò el ambiente bohemio y a Tina Moditti, crítica de arte, a Frida le sorprendiò la vida tan fascinante que llevaba y juntas asistieron a varias reuniones, en donde volviò a encontrarse con Diego Rivera.

Algunos días trascurrieron y tomò la desicion de tomar una opiniòn màs seria de su trabajo, dirigiendose al lugar de trabajo de Diego, el cual quedò muy complacido con el trabajo de Frida, a la que le pidiò le permitiera ver màs de sus cuadros. Frida lo invitò a su casa ese domingo y penso que nunca iria, pero ese domingo y muchos màs Diego la visito. Entre visita y visita la cortejò, y en agosto de 1929 decidieron casarse por el civil. A su madre no le agrado la idea, sobre todo por la diferencia de edades, ella 22 y el 43,

16

a su padre no le quedó más remedio que aceptar por la felicidad de su hija..

Tres meses de gran dicha se desmoronaron ante las lágrimas de Frida, tenía que abortar por la deformación que se presentaba en su columna produciendole una cojera que la incomodaba, encontrando en la pintura su único refugio.

Cambios y viajes. 1930 -1939.

18

En noviembre de 1930 Diego y Frida viajan a San Francisco, una ciudad llena de sociedad, restaurantes, hoteles de lujo y fiestas que rodeaban su mundo. Las molestias en su pierna persistían aunándose el desplazamiento de una vertebra.

19

En 1932, arriban a Detroit donde Diego realiza un mural, teniendo Frida que pasear sola y enterandose de un nuevo embarazo que le causaba un gran cansancio. Varias pruebas se le realizaron en el hospital Henry Ford sin un mal diagnóstico, recomendandole mucho reposo y una buena alimentación. Un mes y medio después la suerte les daba la espalda, su más grande anhelo y sueño ya no existía en su ser a causa de problemas relacionados con su columna y el peso que no podía cargar.

20

Dos semanas en el hospital y una gran depresión, llevaron a Frida a realizar dibujos de gran dolor y sufrimiento. La mala racha continuó, y el 15 de septiembre muere su madre decidiendo regresar a México.

54

1934 y su salud aún sigue desquebrajada y con la noticia de un tercer embarazo, en el cual los doctores deciden sacar al feto por el riesgo a que Frida muera por las hemorragias, dando diagnosticos como: mal formación de las trompas (trompas infantiles) y desarrollo incompleto de los ovarios (infantilismo ovárico). En estos dos diagnosticos nunca se le explico correctamente a Frida lo que significaban, unocamente se le decia que era debido a su malformacion de la columna, pero lo que realmente sucedia dentro de ella era que o no podia el feto tener un buen desarrollo o no podria nunca quedar embarazada.

21

21

En 1938 la situación matrimonial se hace insoportable, aunándose los engaños de Diego con varias mujeres conocidas de Frida, incluyendo a su hermana menor Cristina, por tal motivo deciden divorciarse.

"Viva la vida". 1940 - 1954.

23

Enero de 1940 abre con una gran exposición de surrealistas en México, en la que Frida participa con su cuadro las dos Fridas. Esa noche bebió demasiado a causa de la depresión y la presencia de Diego, no podía permitir que fuese de nadie, mas que de ella.

27

En su cuarto las ganas de escribir a Diego la hacían romper hoja tras hoja, no podía darse el lujo de cometer un error más. Su problema de alcoholismo crecía.

25

Por recomendación de los doctores se internó en el hospital Inglés de México, donde fue visitada por Diego, quien al verla tan mal se sintió culpable de la situación en que se encontraba Frida. Fuera de peligro y del hospital Diego y Frida anunciaron su segundo matrimonio, el 8 de diciembre.

28

A partir de 1944, la salud de Frida nunca volvió por completo, recaídas y mejorías repentinas la acompañaron, diagnosticándosele; sífilis tardía o terciaria (que ataca principalmente a los huesos y los destruye) y tuberculosis.

31

En 1950 ingresa al hospital donde permanece un año completo, sometiéndose a 7 operaciones de columna, vértebras y del pie derecho. 1953 se vuelve el año más insoportable de sus enfermedades, el pie derecho no tiene una buena circulación y es amputado hasta la rodilla.

32

En 1954 se espera lo peor, los deseos de vivir son cada vez más escasos y su adicción a la morfina ya no hace efecto alguno. El 13 de julio de ese año, Frida perdió la vida en sus propias manos tomando una sobre dosis de pastillas, pero dándose como causa oficial una embolia pulmonar.

Frida Kahlo fue velada en el Palacio de Bellas Artes rodeada de Diego, familia y muchos amigos.

33

"13 de julio de 1954 fue el día más triste de mi vida, perdí a mi amada Frida para siempre, demasiado tarde me di cuenta de que la parte más importante y maravillosa de mi vida había sido el amor que sentía por Frida" Diego Rivera. (documental Frida Kahlo, comentarios de Hayden Herrera).

Un diario vivo.

34

El diario de Frida Kahlo, es un texto lleno de secretos y verdades, una exploración de sus recuerdos en los que evoca su niñez, juventud e historias íntimas. Su gran creatividad e imaginación toman rienda suelta mostrando los rincones más recónditos de su propio yo, el cual deja al descubierto a la mujer sensible, con problemas, llena de vida, sueños y deseos de encontrar un compañero que la ame y proteja para siempre.

35

Diálogos consigo misma convierten al diario en el refugio de sus temores y soledades de infancia, en el que cuenta como ella y su amiga imaginaria podían volar y perderse de la realidad con solo pensarlo.

37

Frida deja la huella de sí misma y de sus notables sentimientos en cada hoja, cada palabra y cada dibujo, es como si hubiera querido descifrar su vida y su mundo. Es tan libre de sentir, actuar y decir lo que piensa que en varias ocasiones pierde la cordura,

38

La tinta de color y la variedad tipográfica que fluye de su pluma, demuestra claramente sus estados de ánimo, un pedazo de su corazón queda en cada frase escrita a Diego, quien forma parte importante de su creación literaria y pictórica, poemas dedicados a su hombre, por el que daría la vida, dan forma y sentido al diario, las demostraciones de amor son más efusivas en el papel que en su boca,

39

Actitudes diversas muestran a la Frida madre con sus embarazos frustrados, maternidad que la lleva a ver a Diego como el hijo que nunca tuvo, lo protege llenándolo de amor, la Frida mártir es todo lo contrario, comparte su dolor y enfermedades con cada hoja que llena en los momentos de más angustia y desesperación, Esto la convierte en la mujer valiente que pretendía ser ante todos los que la rodean y

siguen, ya que el verdadero sufrimiento es encerrado en las páginas de su diario, su diario íntimo,

CAPITULO 2.- TEMAS PRINCIPALES DE SUS OBRAS.

Arte Popular

41

Después de la Revolución Mexicana de 1910, nació una reivindicación de los valores culturales que aplastan la influencia Europea neoclásica, surgiendo así el interés por lo popular y lo prehispánico.

42

43

La idea principal era el producir arte para y con el pueblo, con personajes y escenas de la historia Mexicana dando como resultado el surgimiento de el Muralismo, dichas escenas tendrían como temas principales las luchas de obreros y campesinos que deseaba tener una mejor forma de vida, tanto social como política. Pero ese sueño no duró mucho tiempo, la imagen giro totalmente para convertirse en una estrategia estético-política que favorecía al gobierno en todas sus campañas y propósitos.

44 - 45

46

Frida como parte de este movimiento pictórico modernista y de la influencia de Diego Rivera, heredó un pasado indígena, costumbrista y republicano. El pueblo en el que nace y crece es parte importante en sus cuadros, mostrando las costumbres populares, lo cotidiano, las creencias religiosas y los colores vivos y brillantes representantes de la patria, algunas de obras que presentan esta herencia son: el camión (1929), niña sentada con vestido de puntos (1929), el difunto Dimas Rosas a los tres años de edad (1937) y viva la vida (1954) entre otros.

48

Como arraigo a sus tradiciones y costumbres, incluye objetos artesanales; juguetes de feria, muñecos, máscaras, figuras de barro, trajes regionales y judas. que se encuentran tanto en su casa como decoración como en sus pinturas; yo y mi muñeca (1937), la niña ya tiene máscara de calavera (1938) y los cuatro habitantes de la ciudad de México (1938) son los más representativos en cuanto a la tradición.

Muerte

49

50

La ironía y el humor negro parecen agradarle a Frida a tal grado de hacer que el espectador ría de las tregedias y desgracias de los demás.

51

En unos cuantos pliquetitos (1935), la tregedia de un asesinato por celos, es captada por Frida como un cuento cómico y caricaturesco en el que también demuestra la gran inconformidad y enojo con los engaños amorosos de Diego

52 - 53

Tomando a la muerte más seriamente, Frida crea escenas de llantos, suicidio, gritos y seres expulsados violentamente de su cuerpo, expresan un enorme anhelo de vivir y un increíble miedo y terror en su interior a la muerte. "Una fuerza dinámica que la lanzaba a la creación, era una realidad terriblemente vital"¹

1.-Araceli Ríos, *Fantasías de un cuerpo herido*, 1990, p.129

55

Este tipo de escenas las encontramos en: *mi nacimiento* (1932), *el suicidio de Dorothy Hale* (1929), *hospital Henry Ford* (1932), *el sueño o la cama voladora* (1940) y *pensando en la muerte* (1943).

59

Frida también utiliza a la muerte representada por un esqueleto, como el dador de vida que alimenta al ser humano y sus conocimientos.

Luther Burbank, fue un biólogo británico americano que introdujo al mercado, los frutos híbridos (creados a través de dos especies diferentes) con la operación de injertos.

Autorretratos

60

61

Pintura trágica de la vida interior, en la que pretende alejar y librarse de su vida exaltada, lo que se ve y se esconde realmente en su dolor.

62

Tienen tres importantes interpretaciones:
1.-individual; es la marca, las características específicas de cada persona, una identificación.

63.

2.-social; el papel que cada uno desempeña y representa ante la vida pública.
3.-comunicación; expresiones que se convierten en diálogos sin necesidad de palabras.

65 - 66

En los autorretratos de Frida la más utilizada es la de comunicación, aunque los otros dos no desaparecen por completo. En estos crea su vida llena de enfermedades y dolores, tratando de encontrar una identidad propia siempre mirando al espectador con ojos duros que escapan de su control convirtiéndose en formas independientes. En autorretrato con pie vendado (1931), cuerpo sin cabeza con corazón rojo (1938) y recuerdo de una herida abierta (1938), son el más puro reflejo de su sufrimiento ante la posibilidad de perder una parte de su cuerpo.

67

Una imagen fija, paralizada y en muchas ocasiones fría que apenas deja ver expresiones, alude a los sentimientos y temores acompañados en su mayoría de dos lágrimas brotando de sus ojos o resbalando por sus mejillas como en: autorretrato con traje de terciopelo (1926), autorretrato con collar de cuentas redondas de jade (1933), autorretrato con pelo corto (1940), autorretrato con medallón (1948) autorretrato con fondo café (1941), autorretrato con trenzas (1941).

68 - 70

72

Autorretratos recurrentes como: sin esperanzas (1945), árbol de la esperanza manténme firme (1946) o en autorretrato con el Dr. Juan Farril (1951), con los mismos rasgos, miradas y posturas "que nunca se perecen al otro, y cada vez se parece más a Frida; cambiante y permanente" 2. Plasma en sus rostros desafiantes y acusadores el estado emocional y anímico del momento, nada más cruel que descubrir la parálisis de su cuerpo entero, capturado, encerrado en un mundo lleno de obsesiones, frustraciones y desesperaciones.

74

2.- Diego Rivera, Frida y el arte Mexicano, boletín del semanario de cultura mexicana, p. 101.

77 - 75

Diego Rivera formó parte importante en la realización de varios retratos al lado de Frida, en su frente y solo, muchos de las obras en los que Diego aparece junto con Frida como: diego y frida (1930), frida y diego rivera (1931), son muestra del gran amor, respeto y fidelidad mostrado por los rostros de ingenuidad y timidez queriendo ser la esposa abnegada y obediente.

78 - 79

Es la representación de los sentimientos más puros y nobles de Frida, el amor real.

82 - 84

En **diego en mi pensamiento (1943)**, **retrato doble de diego y yo (1944)**, **diego y yo (1949)**, en los que aparece en la frente de Frida son el reflejo de la inseguridad que en esos años era incontrolable, quería tenerlo siempre cerca, saber donde estaba y con quien, que hacía y que decía, los celos la mataban.

85 - 88

También encontramos en varios autorretratos animales diversos, convirtiéndose los changos en los favoritos de Frida: **autorretrato con changulto y collar de serpientes (1938)**, **autorretrato con mono y listón sobre el cuello (1940)**, **autorretrato con collar de espinas y colibri (1940)**, **autorretrato con chango y loro (1942)**, **autorretrato con monos (1943)**, **autorretrato con mono (1945)**, los cuales representaban a los hijos que nunca pudo tener, y que sus ojos brillantes le recordaban a los niños y la ternura maternal.

Las dos Fridas.

90

91

Las dos Fridas es una obra que puede ser considerada como una ruptura con sígō misma, al no poder ver que Diego se aleja de su vida una lucha interna se lleva acabo con su otro yo, representando a la Frida de la derecha como la mujer amada, tierna y dulce que siempre fingio ser, y a la de la izquierda como la mujer abandonada que sangra al no poder tener el amor de su hombre.

92

También, puede ser considerada como algo inesperado e irreal que une a las dos mujeres en un mismo mundo, en el que la más fuerte y valiente lograra sobrevivir y vencer a la muerte, al dolor y al sufrimento.

El cuerpo

94

El espacio estrecho, limitado y reducido de sus cuadros, es el escenario en el que el cuerpo de Frida representa el momento del dolor

95

"Cuerpos silenciosos, inmóviles, paralizados por el terror y el sufrimiento"³, son encontrados en la gran mayoría de sus cuadros, con el mismo modelo pero con diferente significado e intensidad.3.-Araceli Rico, *Opcit*, p. 23.

96

Entrar junto con Frida a su metamorfosis a lo largo de su vida, es como conocer su yo interno, en el que interviene su cuerpo como centro principal de inspiración y donde el espacio es dado por este formando el equilibrio perfecto entre figura y fondo, nada sobra y nada falta, aunque se pudiera pensar que la imagen central, se lleva toda la atención y el peso.

97

En este caso mediante la mancha su cuerpo es el epicentro en el que gira el mundo, es el eje de su universo pictórico

99

Entre el mundo y su cuerpo atrapan sus orígenes, un contacto ingenuo y dual, el descubrirse a sí misma como el ser que puede sentir, no solo amor a la vida, también a su patria

En su gran producción lo real, irreal e imaginario en cada pasaje y situaciones, hacen sentir al espectador confusión y angustia ante los cuerpos mutilados, deformes, mal heridos llenos de violencia y sangre como en: **Frida y la cesárea (1932)**, **hospital henry ford, Frida y el aborto (1932)**, **unos cuantos piquetitos y la columna rota (1944)**.

101

Religión

105

Aunque Frida cuenta que nunca le interesó, ni fue fanática como su mamá, en varios de sus cuadros revela la influencia que tuvo en sus años de infancia.

El misticismo es para la artista, la cura principal de su espíritu, alma y cuerpo. "Las imágenes traducen los estados de ánimo, reflejando su intimidad y manteniendo una estrecha relación entre vida interior y exterior"⁴

4.-*Ibid*, p.47

121

Pero la influencia más notable es la de los retablos y exvotos de las iglesias, en los que se habla de la fe como liberadora del dolor, curadora de los males y tragedias.

102

Estos retablos o exvotos son la representación del cuerpo o parte de este que se encuentra enfermo o a sufrido un accidente, las personas llevan en pinturas o esculturas de madera, la parte que desean sea mediante el milagro de la fe a Dios o a un santo.

106

Frida toma la imagen de su cuerpo maltratado por las enfermedades y amenazado por la muerte, como símbolo de su fe para su pronta recuperación

En el marxismo dará salud a los enfermos (1954), representa a Marx como el dios que la salvo y protege con sus manos, devolviéndole el ánimo para poder seguir su camino y retirando los obstáculos de su camino, en este caso las muletas que la sostenían.

103

El ofrendar a Dios un sacrificio para que conceda el milagro, también es representado mediante la perforación de objetos en el cuerpo. De este modo Frida se convierte en la mujer mártir, castigada por la vida que desea una pronta recuperación ya que su dolor y sufrimiento es inaguantable como en: la columna rota (1944) o la venadita (1946).

104

Es todo un ritual lo que se lleva a cabo en el cuerpo de Frida, librarse del peligro, recuperando la salud muestra la entereza a la adversidad, el no darse por vencida al dolor y sufrimiento mostrando su gran fe.

107

Otra representación religiosa, es la que se presenta en el cuadro titulado; mi nana y yo (1937), en el que se simula a una piedad mexicana en la que el ser indefenso, Frida, pero con grandes deseos de vivir se alimenta de la leche de la vida dada por su nana india cubriendo su rostro con una máscara prehispánica.

109

La pintura surrealista se concidera como una ventana abierta a lo irreal e imposible a los sueños y deseos de la mente.

110

Cuando André Breton llegó a México en 1938, descubre el universo poético de sueños de Frida, en donde la fantasía y lo anormal según Breton, conducen sus obras.

111

Sueños y momentos de incertidumbre acercaban a Frida a la búsqueda de su propia sensibilidad, a veces ilógica y cerrada pero sorprendente.

Uno de los cuadro que Frida realizó y que a Andre le parecio formidable ya que contenia todos los elementos necesarios para ser una pintura surrealista 100% es; **lo que el agua me ha dado (1939)**, en el que Frida pinta ayudada de varios elementos de otros cuadros, la sintesis de su propia vida, creando su propio lenguaje pictórico.

El surrealismo de Frida realmente no existió, ya que sus obras no eran solo un sueño, eran realmente momentos de sufrimiento y dolor de la pintora, la que siempre renegó de ser llamada surrealista. Plasmar la lucha de su cuerpo por sobrevivir, convierte a sus cuadros en fantasías difíciles de creer, pero que en la realidad formaron parte de las sensaciones y vivencias propias como mujer que le sirvieron de desahogo para no quedar atrapada en su desesperación.

En **raíces (1943)** transforma su cuerpo tendido en la tierra del que brotan plantas, simbolizando la vida fértil y la esperanza de la continuidad.

112

116

La mitología azteca cuenta que el sol se alimentaba de la sangre de las víctimas humanas que eran sacrificadas, utilizándola como energía para seguir brillando y que la luna era símbolo de feminidad. Frida tomó estos elementos como parte de su obra

113

Entre algunas de sus obras en la que representaba su sangre como alimentadora de sus heridas profundas y la energía que la ayuda a su resurrección y nacimiento, se encuentran: *la flor de la vida* (1944), *sin esperanzas*, *árbol de la esperanza manténme firme*, *el sol y la vida* (1947), *el abrazo de amor de el universo*, *la tierra*, *yo, Diego y el señor xòlotl* (1949).

115

La luna representa para Frida la curación de su alma de mujer marchita, el amor que no pudo consolidar y la infertilidad de su cuerpo. Protección, cuidado y cariño, energía que no pudo canalizar por buen camino, utilizando varias ocasiones para dar lastima y malos entendidos, como pudo Frida desperdiciar de tal forma el amor de las personas que la rodearon.

117

118

119

BITACORA.

La investigación sobre Frida Kahlo empezó con la lectura de su biografía, después realice visitas a bibliotecas como: la central, el centro de las artes y la de la enap, en donde encuentre libros muy interesantes en los que se hablaba tanto de su vida como de su pintura.

Como paso siguiente, elabore fichas bibliográficas de libros y copias que recopile en la primera fase de la investigación, realizando visitas a los más importantes museos que tuvieran relación con el tema.

El primer museo que visite fue el Frida Kahlo en Coyoacán, el cual carece de una biblioteca para consulta, la visita fue un poco molesta, ya que la mayoría de los cuadros se encuentran sin una buena protección, sin vidrio, y a una altura no mayor a mis hombros que dificulta que el espectador lo admire, las demás visitas realizadas fueron al museo Dolores Olmedo y al Carrillo Gil, en el que existe una sala de consulta, elaborando el primer y segundo capítulo.

Después de varias visitas, realice una lista de tomas fotográficas que me apoyarían en la exposición del tema, tomando en cuenta las que ilustraría los dos primeros capítulos de éste, elaborando al mismo tiempo una introducción.

El paso final fue el integrar las imágenes a los dos capítulos ya impresos y corregidos, pudiendo más fácilmente realizar una guía fotográfica y una de estudios.

BIBLIOGRAFIA.

Flores Guerrero, Raül.

5 Pintores mexicanos: Frida Kahlo, Guillermo Meza, Juan O'gorman, Julio Castellanos y Jesús Reyes Ferrelra.

Mèxico.

Unam.

1957 (colecció de Arte de la Unam)

147 p.

Herrera, Hayde.

Frida : una biografia de Frida Kahlo.

Mèxico.

Diana

1988

440 p.

Herrera, Hayden.

Frida Kahlo: the paintings.

New York, Us.

Harper Collins Publishers.

1991.

225 p. idioma anglès

Jamis, Rauda.

Frida Kahlo: autorretrato de una mujer.

Espanya.

Circe

1994

325 p.

Kettenman, Andrea.

Frida Kahlo 1907 - 1954.

Alemania

Taschen

1992

96 P.

Kahlo Frida
The camera seduce, photographs by Ansel Adams.
San Francisco, US.
Chronicle Books.
1992
125 p. idioma anglès

Monsivais, Carlos.
Frida Kahlo: Una vida, una obra.
Mèxico
Conaculta: era
1992 (colecció de Arte mexicano).
175 p.

Rico, Araceli.
Frida Kahlo: fantasias de un cuerpo herido.
Mèxico.
Plaza y Valdez.
1957
178 p.

Turner Robyn, Montana.
Frida Kahlo.
Boston, US.
Lytle Brown.
1993. (portraits of woman artist for children)
32 p. idioma anglès.

Zamora, Martha.
El pincel de la angustia.
Mèxico.
Martha Zamora.
1987
409 p.

Un film de Eila Hershon y Roberto Guerra.
Documental **Frida Kahlo**, su diario y su vida.
Editado por Caroline Emmonds
Comentarios escritos por Hayden Herrera.
RM ARTS Munich.
Subtitulado por intertrack S.A de C.V.