

33
24.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ACATLAN**

FRIDA KAHLO A TRAVES DE SU OBRA

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
LICENCIADO EN PERIODISMO Y
COMUNICACION COLECTIVA
P R E S E N T A :
PERLA CORAL MENDIZABAL REYES**

ASESOR: LIC. JAIME PEREZ DAVILA

ACATLAN, EDO. DE MEXICO

JULIO 1997

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

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.

AGRADECIMIENTOS

Cuando apenas era estudiante de cuarto o quinto semestre, pensaba, "A mi tesis no le voy a poner agradecimientos, y si le pongo me voy a agradecer a mí misma el hecho de haberla terminado". Después pensé en omitir esa parte de la Tesis, ya que no se me hacía adecuado agradecerme a mí solita la terminación de este trabajo.

No obstante, poco antes de mandar a imprimir los ejemplares de la Tesis, medité sobre la injusticia de dejar sin agradecimiento a todas aquellas que tuvieron algo que ver en la terminación del trabajo, por más mínima que haya sido su cooperación.

No pienso poner nombres, pues nunca terminaría, sin embargo, agradezco de todo corazón a los que me ayudaron y me animaron de alguna u otra forma. Sin el apoyo de muchos de ellos yo no hubiera podido terminar y quizás todavía seguiría en el intento.

Las personas que me tendieron la mano saben perfectamente quiénes son y no necesito escribir su nombre para que sepan a quiénes me refiero. Eso es algo que conocemos ellas y yo, cada quien sabe perfectamente lo que hizo y no tengo porqué informar a los demás.

"Cuando dejamos de cambiar, dejamos de ser"

Jean-Baptiste Berton

INDICE

Introducción.....	1
Capítulo I.	
Infancia de Frida.....	5
Adolescencia de Frida.....	7
El accidente.....	7
Capítulo II	
Frida y la Pintura.....	11
Características de la obra de Frida.....	11
Estilo pictórico de Frida.....	13
Frida y los colores.....	14
Significado de los colores y las líneas.....	15
Raíces mexicanas.....	17
La comunicación y el arte.....	18
La Imagen.....	23
Instrumento utilizado para analizar las obras de Frida....	26
Selección de obras significativas de Frida Kahlo.....	40
Capítulo III	
Análisis de las obras de Frida.....	51
<i>Inicio de Frida como pintora (1926-1931)</i>	51
<i>El vecino del Norte (1932-1934)</i>	62
<i>Engaño (1935-1938)</i>	75
<i>Separación y Unión (1939-1943)</i>	85
<i>Degradación Física (1944-1946)</i>	94
<i>Resignación (Tranquilidad) (1947-1950)</i>	103
<i>La Recta Final (1951-1954)</i>	116
Conclusiones.....	128
Bibliografía.....	135

INTRODUCCION

Frida Kahlo es una de las pintoras más importantes de México, y aunque su obra y vida son conocidas tanto nacional como internacionalmente, todavía existen grandes lagunas en cuanto a ambas.

En 1995 la pintura de Frida Kahlo "Autorretrato con changuito y perico", se vendió en 3.5 millones de dólares en Sothebis, galería de arte de New York que cada año vende cuadros de autores famosos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo entre otros, convirtiéndose con esto en la mujer latina que más caro ha vendido un cuadro. Otro de sus reconocimientos importantes es que Frida ha sido la única artista latinoamericana seleccionada en la reseña "Femenino-masculino" que presentó el Centro Georges Pompidou en Francia¹.

Frida es famosa por su arte y por su vida, sin embargo, la mayoría de los libros que existen de ella se refieren a su vida o a su obra, llegando algunos a presentar superficialmente la relación existente entre ambas, pero no de una manera profunda y sobre todo sistemática, que permita a los que la lean conocer su vida y entender su obra.

Para Frida la pintura fue sumamente importante, la utilizó siempre como una forma de desahogo, buscando expresar de esa forma lo que sentía. La pintura para ella fue un elemento clave en el que se apoyó ininidad de veces. No se puede conocer a Frida Kahlo si no se conoce su pintura, y ésta no puede ser comprendida si no se conoce de su vida.

Con el presente trabajo se conocerá qué es lo que comunican las obras de Frida Kahlo. Cada cuadro de Frida comunica, cada elemento de éste significa algo. Es por esto que el Objetivo General de este trabajo es **entender a través de un análisis de contenido lo que comunican las obras de Frida**².

Para lograr lo anterior es necesario **presentar un acercamiento a la vida de Frida Kahlo**³, ya que el conocer sólo sus obras no es suficiente.

¹ La Jornada p 46, 13 de junio de 1996.

² Los objetivos del trabajo son presentados dentro de la Introducción con negritas.

³ A partir de este objetivo son Objetivos Particulares.

El Capítulo I se refiere a sucesos de la vida de Frida, anteriores a su inicio como pintora; tales como infancia, adolescencia y el accidente que la dejó en cama por varios meses, y que fue la pauta para que empezara a experimentar con la pintura. El tener conocimiento de todo esto es necesario porque se debe conocer el pasado para tener una mejor interpretación de lo que acontece después.

El Capítulo II está dividido en cinco partes. En la primera, titulada *Frida y la pintura*, se tratan aspectos como: Características de la obra de Frida, El significado de los colores y la importancia de México dentro de la obra de Frida. Todo esto se hace con la intención de exponer información que ayude a formar una idea general de Frida y su arte, para así poder **conocer cómo influyó la vida de Frida en sus obras**; y una vez obtenido esto **relacionar las obras de Frida con su vida**.

La segunda parte del Capítulo II se refiere a la *Comunicación y el arte*, donde se presenta la justificación de por qué el arte es un objeto de estudio de interés de la comunicación.

Como se ha manifestado, el trabajo se enfoca en el análisis de contenido de obras pictóricas, es decir, Imágenes, por lo que la tercera parte del segundo capítulo se titula precisamente así: *La Imagen*, apartado donde se explica qué es la imagen y los tipos de imágenes que existen.

El cuarto apartado del segundo capítulo es la descripción de la técnica utilizada en el trabajo, para que los lectores conozcan cada elemento que contiene ésta y sepan cómo se utiliza. Para lograr esto, fue necesario **construir una metodología donde se relaciona la vida de Frida con sus obras**.

El quinto apartado es la *Elección de los cuadros significativos de Frida*, mostrándose la observación de los cuadros y el conteo de los rasgos de cada cuadro, para así poder **obtener el cuadro significativo⁴ de cada etapa de la vida de Frida⁵**, el cual es seleccionado después de **obtener los rasgos característicos de las obras de Frida**.

⁴El concepto de Cuadro significativo es explicado en el Capítulo I. Apartado *Instrumento utilizado para analizar las obras de Frida*.

⁵La vida de Frida Kahlo es dividida por etapas para facilitar la obtención de los cuadros significativos. Esto se explica con mayor detenimiento en el Capítulo I. Apartado, *Instrumento utilizado para analizar las obras de Frida*.

El capítulo III está dedicado al Análisis de las obras significativas de Frida, donde se utiliza el instrumento explicado en el Capítulo II.

Mediante el estudio de su vida y el análisis de su obra podrá establecerse la relación que existía entre ambas. Al **realizar el análisis de contenido a las obras significativas**, luego de **dividir la vida de Frida por etapas**, se podrán ubicar los aspectos medulares de la vida de la autora.

En este análisis se incluye también un resumen de lo que pasó en la vida de Frida en cada etapa de su vida como pintora, para apoyar la relación existente entre el cuadro significativo y ese momento. Además, esa narración sirve para obtener un mayor conocimiento de Frida y por ende una mejor comprensión de su obra.

Todo lo anterior busca **comprobar que el análisis de contenido utilizado por la comunicación, también sirve para analizar pinturas**, y esta herramienta no es exclusiva de productos publicitarios.

Ahora bien, sólo resta explicar una cosa ¿Por qué Frida Kahlo? Nunca me imaginé lo difícil que puede ser escoger un tema de tesis. Siempre pensé que en cualquier momento llegaría la iluminación y con eso tendría mi tema, pero para mi desgracia, la iluminación tan anhelada jamás llegó.

Al principio, como cualquier buen alumno que quiere escoger su tema, deseaba que éste tuviera de todo: que me gustara, que fuera interesante, útil, novedoso, etc..., en pocas palabras, descubrir el hilo negro con mi tesis. Con el tiempo me di cuenta que encontrar todo esto iba a ser por demás imposible, y entonces me limité a dos cuestiones: o el tema era algo realmente útil, casi la neta celestial, aunque esto implicara que no me atrajera y sólo lo realizara por su contenido, o bien, escogía un tema que me encantara, aunque a la gran mayoría se le hiciera excéntrico y quizás hasta pensara ¿ por qué ese tema ?.

La resolución no fue fácil, pero una vez, cierta persona me dijo: "Una tesis requiere de mucho sacrificio, dedicación y tiempo, por eso, es totalmente necesario que estés terriblemente enamorado de tu tema, porque si no es así, lo más seguro es que termines por hacerlo a un lado y por consiguiente repetir todo el ritual para escoger un nuevo tema". Como podrá apreciarse, seguí este consejo.

Desde hace varios años, sentía una gran admiración por Frida y su arte. Su vida siempre se me hizo algo digno de estudiarse, y sus obras están llenas de expresión, pues transmiten un sin fin de sentimientos.

Mucha gente piensa que Frida Kahlo era una persona enferma mentalmente pues sólo alguien "loco" podría pintar cuadros como los de ella. La gran mayoría opina que sus cuadros son demasiados crudos, pero cuando uno conoce lo que ocurrió durante su vida, comprende el contenido de sus obras y puede sentir inclusive toda la expresividad que tienen. El explicar lo que uno siente cuando ve los cuadros es algo imposible, se siente y nada más, es como el amor, uno lo siente intensamente y sabe con certeza que está enamorado, pero explicarlo es algo que no puede conseguirse.

El escoger a Frida Kahlo como mi tema de tesis no fue algo sencillo, no sabía qué hacer ni cómo abordarlo, sin embargo, el resultado me dejó totalmente satisfecha. Con este trabajo se conocerá qué comunican las obras de Frida Kahlo, se busca poner al arte al alcance de todos y eliminar ese elitismo que existe. Las pinturas de Frida están llenas de vida, de pasión, de amor, de frustración, de desengaño; los mensajes de su obra son sumamente profundos, son una reflexión sobre la vida, y creo sinceramente, que nadie debería perdérselos.

CAPÍTULO I.

*"Frida es la más inteligente de mis hijas,
es la que más se parece a mí".*

Guillermo Kahlo, padre de Frida.

INFANCIA DE FRIDA

Frida Kahlo nació el 06 de Julio de 1907. Nació y murió en la casa azul de Coyoacán ubicada en la esquina de Londres y Allende.

Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, la tercera hija de Guillermo Kahlo, un alemán que había llegado a México en 1891 y de Matilde Calderón. Para poder ser bautizada cristianamente, recibió los dos primeros nombres, pero toda su familia la llamó Frida, que significa Paz en alemán. Las hermanas mayores de Frida fueron, Matilde y Adriana, siendo Cristina su hermana menor.¹

A los seis años, Frida contrajo poliomielitis, "todo comenzó con un dolor terrible en la pierna derecha", recordaba, "me lavaban la piernita en una tinita con agua de nopal y pañitos calientes"².

Cuando Frida estuvo de pie otra vez, el médico le recomendó un programa de ejercicios para que fortaleciera su pierna. Su padre, a pesar de su carácter introvertido, se mostró afectuoso con Frida, y se aseguró de que practicara todo tipo de deportes, tales como fútbol, boxeo y natación, los cuales eran poco comunes para cualquier niña respetable de esa entonces. No obstante, la pierna de Frida quedó muy delgada, motivo que hizo que tuviera que soportar la burla de los niños que la rodeaban³.

¹ Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p 22

²Ibidem p 25

³Ibidem p 26

Con el tiempo, Frida fue creando una personalidad sumamente mexicana. La poliomielitis fue el comienzo de esa transformación; durante toda su vida odió el resultado de esa enfermedad, por lo que ocultaba su pierna bajo las largas faldas regionales.

Guillermo Kahlo se sintió más unido a Frida que a cualquiera de sus otras hijas, solía comentar: "Frida es la más inteligente de mis hijas, es la que más se parece a mí".

Aunque no hubo una gran unión entre Guillermo y sus hijas, siempre quedó claro que la preferida era Frida; cuando éste regresaba del trabajo dedicaba tiempo a ésta, para así estimular el desarrollo intelectual aventurero de Frida, prestándole libros de su biblioteca e incitándola a sentir curiosidad por las manifestaciones de la naturaleza*.

Cuando Frida creció, su padre le enseñó a usar la cámara, a revelar, retocar y colorear fotografías. lo cual implicaba minúsculas pinceladas en una escala muy reducida, técnica que llegó a formar parte esencial del estilo pictórico de Frida.

Un claro ejemplo del amor que sentía Frida por su padre lo podemos ver en el Retrato de Don Guillermo Kahlo, en el cual escribió "Pinté a mi padre Wilhelm Kahlo, de origen húngaro alemán, artista fotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y fino, valiente porque padeció durante sesenta años de epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchó contra Hitler; con adoración, su hija Frida Kahlo"⁴.

Los sentimientos que su madre despertaba en Frida, tanto de amor como de desprecio quedan de manifiesto en una entrevista en que la describió como cruel, pero también como simpática, activa e inteligente. Conforme pasó el tiempo las peleas se volvieron más profundas, sin embargo, a pesar de su delicado estado de salud, Frida no lo pensó dos veces para venirse de E.U.A. cuando le avisaron que su madre se encontraba delicada de salud, y no dejó de llorar cuando ésta murió el 15 de septiembre de 1932, en una operación de la vesícula biliar.

⁴ Ibidem p 29

⁵ Ibidem p 30

ADOLESCENCIA DE FRIDA

En 1922 Frida entró a la Escuela Nacional Preparatoria. Entre sus compañeros se encontraba lo mejor de la juventud mexicana, los hijos de profesionales de la capital y la provincia⁶.

Cuando ingresó en la preparatoria, hacia poco que se admitían mujeres; Frida fue una de las 35 mujeres dentro de un grupo total de 2 mil estudiantes.

Frida y sus amigos formaron un grupo denominado los cachuchas (por las gorras que usaban). Debido a su inteligencia tenían cierta fama dentro de la preparatoria. La pandilla estaba conformada por siete hombres y dos mujeres: Miguel N. Lira, José Gómez Robledo, Agustín Lira, Jesús Ríos y Valles, Alfonso Villa, Manuel González Ramírez, Carmen Jaime, Alejandro Gómez Arias y Frida. Este último se convertiría en el primer amor de Frida⁷.

A los 18 años, Frida ya no era la niña de 15 años que entró a la preparatoria. Este cambio puede apreciarse en una serie de fotografías tomadas por su padre, en cada una de esas fotos observa con una mirada aguda y desconcertante, la cual ha de repetirse en muchas de sus obras.

EL ACCIDENTE.

*"...La realidad puede ir más allá de todos nuestros sueños,
de todas nuestras pesadillas, de todas nuestras pacotillas,
de todas nuestras grandezas..."*

Rauda Jamis

Definitivamente una de las cosas que transformó la vida de Frida fue el accidente que tuvo fecha el 17 de septiembre de 1925.

Frida iba con Alejandro en un camión de madera, cuando un tranvía chocó contra su camión. Anteriormente ellos iban en otro camión, pero como Frida había olvidado una sombrilla descendieron del camión en que iban para buscarla, y poco después tomar ese otro. Años después, Alejandro narró el accidente:

⁶ Jamis, Rauda, Frida Kahlo, p 63.

⁷ Zamora, Martha, Frida, el pincel de la angustia, p 16

"El tren eléctrico de dos vagones se acercó lentamente al camión y lo pegó a la mitad, empujándolo despacio. El camión poseía una extraña elasticidad. Se curvó más y más, pero por el momento no se deshizo. Era una camión con largas bancas a ambos lados. Recuerdo que por un instante mis rodillas tocaron las de la persona sentada enfrente de mí; yo estaba junto a Frida. Cuando el camión alcanzó su punto de máxima flexibilidad, reventó en miles de pedazos y el tranvía siguió adelante. Atropelló a mucha gente.

Yo me quedé debajo del tren. Frida no. Sin embargo, una de las barras de hierro del tren, el pasamanos, se rompió y atravesó a Frida de un lado a otro a la altura de la pelvis. En cuanto fui capaz de levantarme, salí de abajo del tren. No sufrí lesión alguna, sólo contusiones. Naturalmente, lo primero que hice fue buscar a Frida.

Algo extraño pasó. Frida estaba totalmente desnuda. El choque desató su ropa. Alguien del camión, probablemente un pintor, llevaba un paquete de oro en polvo que se rompió, cubriendo el cuerpo ensangrentado de Frida, en cuanto la vio la gente, gritó: ¡La bailarina, la bailarina! Por el oro de su cuerpo rojo y sangriento, pensaba que era una bailarina.

La levanté....., y horrorizado me di cuenta de que tenía un pedazo de fierro en el cuerpo. Un hombre dijo: ¡Hay que sacarlo!, Apoyó su rodilla en el cuerpo de Frida y anunció: Vamos a sacarlo. Cuando lo jaló, Frida gritó tan fuerte, que no se escuchó la sirena de la ambulancia de la Cruz Roja cuando ésta llegó. Antes de que apareciera levanté a Frida y la acosté en el aparador de un billar. Me quité el saco y la tapé con él. Pensé que iba a morir.

Llegó la ambulancia y la llevé al Hospital de la Cruz Roja, La condición de Frida era tan grave que los médicos no creyeron poder salvarla. Pensaban que iba a morir sobre la mesa de operaciones.

Ahí operaron a Frida por primera vez. Durante el primer mes no se supo con certeza si iba a vivir"⁸.

Frida por su parte dijo: "Fue un choque raro, no fue violento, sino silencioso y pausado, y dañó a todos, más que a nadie a mí"⁹.

Como consecuencia del accidente, su columna vertebral se fracturó en tres lugares de la región lumbar. También se fracturó la clavícula y la tercera y cuarta costillas. Su pierna derecha sufrió once fracturas y el pie derecho fue dislocado y

⁸ Herrera, Hayden. Frida: Una biografía.... p 52

⁹ Ibidem p 53

aplastado. El hombro izquierdo estaba fuera del lugar y la pelvis, rota en tres sitios. El pasamanos de acero, la atravesó a la altura del abdomen; entró por el lado izquierdo y salió por la vagina¹⁰.

Después del accidente Frida comenzó a pintar, teniéndose a ella misma como modelo. El estar inmóvil en la cama, sin nada que hacer, fue uno de los motivos que la impulsó a hacerlo. Su padre fue quien le llevó los instrumentos necesarios.

A partir del accidente la vida de Frida se volvió una continua batalla progresiva contra la decadencia física. En una de sus anotaciones escribió: "**No hay remedio, debo soportarlo. Estoy empezando a acostumbrarme al sufrimiento**". Del accidente en adelante, el dolor y la entereza se convirtieron en temas centrales de su vida¹¹.

Fue en esa misma época que Alejandro se alejó de Frida, ella le escribía cartas donde le pedía que volviera, sin embargo, no lo hizo, al menos no como a Frida le hubiera gustado¹².

Su primer autorretrato fue precisamente para Alejandro, el cual era una réplica para que regresara, el autorretrato tenía la inscripción "Houte Ist Immer Noch¹³". Es posible que haya conmovido a Alejandro, puesto que se reconcilió con Frida al poco tiempo de haberlo recibido. Sin embargo, poco después Alejandro se fue a Europa, pues a sus padres no les agradaba esa relación.

Como consecuencia del accidente, Frida utilizó un gran número de corsés de diferentes materiales: de yeso, de fierro, de madera, etc.. Se sometió a por lo menos 32 operaciones, siendo la última intervención aquella en la que le amputaron la pierna derecha.

En múltiples de sus cuadros se observan claramente las secuelas del accidente: la columna rota, quizás sea el más conocido y tal vez donde mejor puede apreciarse el dolor que rodeaba su vida.

¹⁰ Ibidem p 53

¹¹ Ibidem p 54

¹² Jamis, Rauda. Frida Kahlo p 102

¹³ Aún existe el ahora. Herrera, Hayden. Frida:..... p 61

A pesar de todos los sufrimientos que rodearon a su persona, Frida amó la vida y disfrutó cada momento de ésta, la vida de Frida es una fábula en donde la muerte ronda como un fantasma. Poco antes de su deceso, dijo a su hermana Cristina que no había viajado, ni bailado, ni pintado lo suficiente.

Frida no temía a la muerte, lo que se aprecia en el último apunte de su diario donde escribió: **"espero alegre la partida, y espero no volver jamás"**. Esto dio pie a una serie de comentarios que decían que Frida se había suicidado, sobre todo cuando se tenían antecedentes de que había intentado suicidarse anteriormente, sin embargo nunca pudo obtenerse nada en claro en torno a esto¹⁴.

El accidente no sólo dejó en Frida sufrimientos físicos; como consecuencia de éste nunca pudo ser madre, hecho que causó hondas heridas en Frida. Antes de contraer nupcias con Diego¹⁵, inclusive antes de conocerlo personalmente, les confesaba a sus amigas que algún día tendría un hijo de Diego Rivera, anhelo que no podría verse cumplido al quedarle la pelvis destrozada como secuela del accidente. Durante su vida, Frida tuvo tres abortos (presuntamente, ya que jamás se conoció el número exacto de abortos) y nunca pudo concebir el hijo tan deseado.

¹⁴ *Ibidem* p 355

¹⁵ Jamis Rauda. *Frida* p 77.

CAPÍTULO II.

FRIDA Y LA PINTURA.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE FRIDA.

Es por medio de la pintura que Frida utiliza su cuerpo para crear una forma de comunicar, de inventar. Es por esta razón que ofrece la imagen de su cuerpo a sus óleos. Su cuerpo es el principio y fin de su universo, con sus pinturas realiza una prolongación de su ser.

Sus lienzos son como un texto en donde habla de un gran tema: ella misma. En sus óleos utiliza un lenguaje íntimo, revelador, autobiográfico. Su discurso es repetitivo y redundante, portador de sentimientos encontrados¹.

La medida promedio es 30 x 38 cm. Su cuadro más grande fue "Las dos Fridas" que midió 173.5 x 173 cm, y el más pequeño "La Flor de la vida", midiendo 27.8 x 19.7 cm².

Los tonos que utilizó eran por lo general sobrios, sin embargo, el hecho de que usara tanto el rojo y el verde da la impresión de que Frida usó colores vivos. Cabe señalar que sus últimas obras sí tenían tonos alegres y contrastantes, aunque éstas habían perdido la meticulosidad de sus primeros cuadros.

Pocos son los cuadros en los que no utilizó estos contrastes, entre los cuales se puede mencionar "Diego y yo" (1949), "Autorretrato de Pelona" (1940) y "Raíces" (1943).

La mayoría de las obras de Frida fueron óleos sobre tela, masonite, lámina, madera y cartón. Muy pocas fueron litografías, entre éstas últimas se puede mencionar "Frida y el aborto" de 1932.

Jean Guillaumin, ha tratado exhaustivamente el tema de la relación entre los objetos creados y el soporte en el que están hechos, elementos que son tomados en cuenta por los artistas en el momento de plasmar su sentir, ya que

¹ Rico, Araceli. Frida Kahlo. Fantasía de un cuerpo herido. p 74.

² Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p 13.

dependiendo de lo que sientan, y de lo que quieran expresar, será el soporte de su obra³.

Frida utilizó las láminas de metal como una extensión de su cuerpo sostenido por dicho material, ya que Frida durante su vida usó varios corsés de acero; esto puede entenderse mejor con una frase de su diario "...mi vida hecha de acero".

En un acercamiento a los cuadros de Frida, el observador puede darse cuenta que para Frida el sufrimiento fue un elemento sumamente importante, aunque no el único, ya que hay otros que también estuvieron presentes constantemente, tales como el amor por su país y su amor por Diego. Sus composiciones transmiten el dolor físico al que se enfrentó durante 28 años de su vida, sufrimientos que empezaron con el accidente ocurrido en 1925⁴.

De acuerdo con Didier Anzieu, las obras que más impresionan al espectador, han sido:

- a) creaciones hechas a partir de una experiencia que ha marcado al autor, pero que en realidad no la vivió verdaderamente.
- b) creaciones realizadas a partir de la experiencia que alguien diferente al autor quien fue testigo o bien participante de ella.
- c) creaciones producidas a raíz de una experiencia vivida tan fuertemente por el autor, que éste no puede asimilar dicha experiencia ni hacerla suya⁵.

La obra de Frida podría ser ilustrada por el último apartado, pues a pesar de haber realizado múltiples pinturas que son consecuencia directa de las secuelas del accidente, Frida nunca pudo realizar una obra donde se plasmara el accidente, ya que según ella era demasiado complejo como para ubicarlo en un solo cuadro. Lo único que existe de su accidente, es un dibujo donde Frida hace referencia directa de éste.

³ Rico, Araceli. Op cit p 76.

⁴ Ibidem p 32.

⁵ Ibidem p 34.

ESTILO PICTÓRICO DE FRIDA.

Debido a que mezclaba la realidad con la fantasía, Frida fue considerada como surrealista. Por medio de la fantasía, los colores vivos y los dibujos, Frida transmitía todo lo que sentía, el pintar era un punto de apoyo para ella.

El surrealismo es un movimiento artístico de rápidas consecuencias éticas y políticas. El surrealismo era concebido por Bretón como "automatismo psíquico puro con el que se propone expresar [.....] el funcionamiento real del pensamiento". Con ello, en contra de lo razonable y del mundo real, Bretón defendía lo inconsciente y lo imaginario, el sueño y la locura, y elaboraba su doctrina sobre las bases de la Revolución "Dada", pero como reacción contra la voluntad destructiva de ésta. Asimismo, hay quienes dicen que el surrealismo es el predominio de la imaginación sobre la creación.

André Bretón, fundador del surrealismo, escribió lo siguiente del arte de Frida: **"No puede existir obra de arte que sea más marcadamente femenina, en el sentido de que para ser tan seductora como sea posible, esté dispuesta..... a alternar entre el juego de ser absolutamente pura o absolutamente malvada. El arte de Frida Kahlo es como una cinta que envuelve una bomba"**⁷.

Fue por la ambivalencia de su obra que Frida llegó a ser considerada como surrealista. Ambigüedad que iba del dolor a la alegría, de la ilusión al desengaño, de la realidad a la ficción, del amor al desamor, la vida y la muerte⁸.

Con el paso de los años, Frida negó ser surrealista, pues decía que ella pintaba "su propia realidad"⁹, sin embargo, es posible que lo haya negado debido al claro deterioro que sufrió el movimiento.

Dentro de la obra de Frida hay elementos que la colocan dentro de la iconografía surrealista, pero su búsqueda no es a través del inconsciente. Su fantasía necesita que sus obras reflejen su vida y comuniquen metafóricamente lo que ocurría en su cuerpo. Toda su obra transpira pasión, su vida y obra están empapadas de ésta, Frida siempre luchó por lo que quería, hizo frente a las adversidades afrontándolas directamente y adaptándose a los sufrimientos físicos.

⁶ Michel Cuen, Margarita María. Tesis: Simbología en la iconografía de Frida Kahlo. p 19.

⁷ Herrera, Hayden. Op cit p 184.

⁸ Rico, Anselmi. Op cit p 80.

⁹ Herrera, Hayden. Op cit p 225.

La pintura fue un objeto catártico para ella con la que desahogaba lo que la atormentaba o lo que la hacía feliz.

Frida no necesitó nunca situarse bajo la tutela de Bretón o del mundo surrealista, ya que no requirió de ninguno de los dos para expresar lo que ocurría en su vida¹⁰ y tuvo razón al decir: "Pensaban que era surrealista, pero no estaban en lo cierto. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad"¹¹.

Así pues la obra de Frida no se puede considerar netamente dentro del surrealismo, todo porque la principal premisa de éste es el inconsciente, y ella realizaba conscientemente todas sus obras¹².

FRIDA Y LOS COLORES.

Los colores que más utilizó en su obra fueron: rojo, verde, negro, café, beige y blanco. Los colores son muy importantes en la pintura, para Frida también lo eran, llegando al grado de hacer ella misma una definición para éstos.

Valor de los colores para Frida.

Verde: Luz tibia y buena.

Solferino: Ateza, Tlapalli. Vieja sangre de tuna.

Café: Color de mole, de hoja que se va. Tierra.

Amarillo Locura, enfermedad, miedo. Parte del sol y de la alegría.

Azul cobalto: Electricidad y pureza. Amor.

Negro: Nada es negro, realmente nada.

Verde hoja: Hojas, tristeza, ciencia. Alemania entera es de ese color.

Amarillo verdoso: Más locura y misterio. Todos los fantasmas usan trajes de ese color.. o cuando menos ropa interior.

Verde oscuro: Color de anuncios malos y de buenos negocios.

Azul marino: Distancia. También la ternura puede ser de este azul.

Magenta: ¿ sangre ? Pues ¡Quién sabe!¹³

¹⁰ Rico, Araceli. Op cit p 86.

¹¹ Herrera, Hayden. Op cit p 225.

¹² Michel Cuen, Margarita María. Op cit p 83.

¹³ Tibol, Raquel. Frida Kahlo: crónica, testimonios y aproximaciones. p 132-133.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES Y LAS LINEAS.

Los colores son lo que le dan un aspecto de vida a la imagen, o por el contrario, le transmiten un carácter sombrío. De acuerdo a los tonos que se utilicen se pueden expresar estados de ánimo, situaciones interiores, exteriores, miedos y esperanzas.

Como se mencionó anteriormente, Frida tiene una definición personal para los colores, pero como ésta no contempla todos los tonos, fue necesario complementarla. A continuación se proporciona una lista con los colores más frecuentes dentro de la obra de Frida.

Negro: Es un color compacto y hace que se vean más pequeñas las cosas. Indica desesperación y muerte, impenetrable. Cuando el negro es brillante confiere un carácter de nobleza y elegancia. Asimismo, simboliza desgracia, duelo, lóbreguez, obscuridad, noche, ignominia, misterio de la nada, terror, maldad, satanismo y crimen. Es indicador también de depresión y estado de angustia¹⁴.

Blanco: Crea una impresión de vacío, de infinito, de limpieza, está lleno de posibilidades, sugiere higiene, es refrescante y antiséptico, y hace que las cosas se vean más grandes. Este color es relacionado con la inocencia y pureza¹⁵.

Gris: Carece de carácter autónomo, es neutral e indeciso, es un símbolo de indecisión y carencia de energía, como todos los colores en general, mientras más cerca esté del negro o del blanco adquiere las propiedades de éstos. Se le asocia con la vejez, resignación, el saber, la posibilidad, la humildad, la tristeza. Es encerrarse en sí mismo, ausencia de compromiso¹⁶.

¹⁴ Ortíz, Hernández, Georgina. El significado de los colores. p 103-104. En su cuadro *Autorretrato con collar de espinas* Frida pinta un chango y un gato negros, lo cual connota la depresión y la angustia por la que estaba pasando en ese momento por su reciente divorcio con Diego Rivera.

¹⁵ *Ibidem* p 104. En su cuadro *Mis padres, mis abuelos y yo (1936)*, Frida pinta la boda de sus padres, representando el vestido de su madre blanco, color que como vemos se relaciona con la pureza, sin embargo, Frida dibuja en el vientre de su madre un feto, contrastando el significado del color con el posible hecho de que hubiera estado embarazada cuando contrajo nupcias.

¹⁶ *Ibidem*. p 104-105. El color gris predomina en el cuadro de *Recuerdo (1937)* donde ese color connota la resignación de Frida ante el engaño efectuado entre Diego y Cristina, también indica tristeza, indecisión y carencia de energía.

Verde: Es el más quieto de los colores (es por eso que se utiliza en escuelas y hospitales) no expresa ni alegría ni tristeza, sin embargo expresa fertilidad y esperanza. Se le asocia con la naturaleza, con la vida, y puede simbolizar a la juventud, la lealtad y promesas.

El verde claro representa tendencias extrovertidas y el oscuro introvertidas. El verde olivo necesidad de protección¹⁷.

Rojo: Significa fuerza, vivacidad, virilidad y dinamismo. Es un color brutal y exaltado, se opone sin discreción y da la impresión de severidad y pasión. Color del corazón, del espíritu, del amor¹⁸.

Café: Da la impresión de firmeza y gran utilidad, es el más realista de los colores. Representa el trabajo de cada día. Mientras más oscuro se vea toma las características del negro. Se le asocia con la dignidad, la madurez y la fuerza¹⁹.

Azul: Es un color profundo, se asocia con la vida interior y espiritual. Es un color frío y tranquilo y nada agresivo y connota solemnidad celestial, satisfacción, logros, verdad, confianza, unidad, dedicación, entrega o inteligencia²⁰.

Amarillo: Es el más luminoso de todos los colores, también es llamativo y brillante, es joven, vivaz y extrovertido²¹. El amarillo verdoso se usa para representar a personas malignas²².

Rosa: Es el color de la ternura, del amor maternal, es íntimo y tímido. Simboliza lo etéreo, dulce, lo agradable y la inocencia²³.

¹⁷ Ibidem p 92. Para Frida el verde significa "Luz tibia y buena", siendo un color bueno para ella. En la definición de colores el verde olivo significa necesidad de protección. En su cuadro *Frida y Diego Rivera* (1931), por lo que en esta obra donde plasma su unión con Diego, muestra también su necesidad de protección.

¹⁸ Ibidem p 86-87. En el cuadro anterior, Frida porta un chal rojo, lo cual expresa su amor por Diego, así como su fuerza y ganas de vivir.

¹⁹ Ibidem p 106. Para Frida el café era el color de la tierra, en su cuadro *Hospital Henry Ford es tierra* representa a México.

²⁰ Ibidem p 95. Para Frida el azul marino era distancia, es por eso que en su cuadro *Mis abuelas, mis padres* y yo pinta un mar entre sus padres y sus abuelos paternos, pues eso expresaba la gran distancia que había entre ellos, al estar sus abuelos en Alemania.

²¹ Ibidem p 89. En su cuadro *El Sueño* (1940) Frida pone la sábana que la cubre de color amarillo, el amarillo para ella era la locura, enfermedad, miedo, Frida pintó ese cuadro en el año que estuvo separada de Diego.

²² Ibidem p 90.

²³ Ibidem p 106. Frida pinta de ese color su vestido en el cuadro *Auto-retrato en la Frontera* (1932), lo cual lo hace para mostrar una figura inocente que contraste con el cigarrillo que lleva en la mano derecha.

Tonos pastel: Símbolo de intimidad, en la práctica es más común dos o tres colores de este tipo juntos.

Por último, otro elemento de la imagen son las líneas, éstas también connotan cosas diferentes.

Verticales: Evocan actividad, elevación de espíritu, alegría y entusiasmo²⁴.

Horizontales: Denotan paz y tranquilidad, Cuando son utilizadas en humanos pueden significar inmutabilidad, muerte o dolor²⁵.

Oblicuas: Son características de la inestabilidad. Suelen indicar cuando algo se va a caer. Las imágenes que las posean sugieren desequilibrio interior, tensión, peligro, inquietud de espíritu.

Curvas. Significan movimiento o dinamismo. También es la línea propia de lo femenino. Pueden aludirse al encuentro humano o a la vida²⁶.

RAÍCES MEXICANAS.

Algo sumamente ligado con la existencia de Frida es el gran amor que sentía por México, lo cual queda explícito en su atuendo personal. Frida también era admirada por su originalidad en la manera de arreglarse. Durante gran parte de su vida utilizó trajes de tehuana y adornó su cabello con cintas de vivos colores; los aretes y anillos que utilizaba completaban su atuendo.

Otro factor que influyó directamente en su arreglo, fue que a Diego le gustaba. Con el tiempo los vestidos de tehuana sirvieron para fortalecer el mito naciente en torno de Frida, quien los portaba como una parte de sí misma, enorgulleciéndose de sus raíces mexicanas. Hay una anécdota que cuenta que en uno de sus viajes a Estados Unidos, al caminar Frida por las calles un grupo de niños iba tras de ella gritando "¿dónde está el circo?", sin que ella se molestara en lo más mínimo.

²⁴ Frida y Diego están de pie en su cuadro *Frida y Diego Rivera (1931)*, lo que representa el entusiasmo y alegría con que Frida veía a su matrimonio.

²⁵ En su cuadro *Hospital Henry Ford (1932)* Frida está acostada en una cama, lo cual representa el dolor que le provocó la muerte de su hijo.

²⁶ En su cuadro *El Sol y la Vida (1947)* Frida representa al Sol como dador de vida.

Los trajes de Frida, que siempre fueron una forma de comunicar su gran amor por México, con el tiempo se convirtieron en un antídoto contra la soledad. Aún hacia el final de su vida, a pesar de lo enferma que pudiera estar, todos los días se vestía como preparándose para una fiesta²⁷.

Frida adornaba sus casas con gran número de ollas de barro y paradójicamente, fue Lupo Marín (la segunda esposa de Diego Rivera) quien le enseñó cómo adornar las casas de manera que pudiera agradar a Diego²⁸. En la decoración de Frida se podía observar su amor por la vida y también elementos que mostraban su conciencia ante el dolor y la muerte.

Vida y/o muerte, elementos contrastantes, opuestos y contrarios que estuvieron muy cerca de Frida. Fue el hecho de que Frida estuviera tan cerca de la muerte lo que hizo valorar tanto su vida, disfrutar de cada momento, reír como si fuera la última vez, amar a los demás, buscando siempre dejar huellas, para que cuando se hubiera ido todavía la recordaran.

Los trajes de tehuana o algún rasgo que muestre su gran amor por México, tales como una bandera o esculturas precolombinas, forman un parte indispensable de su obra, ya que están presentes en la gran mayoría de ésta.

LA COMUNICACIÓN Y EL ARTE

Siempre que se intenta hacer el análisis de una obra de arte, la pregunta sobre el sentido de este trabajo es inevitable. La respuesta a ¿ Para qué hacer este análisis ? es lo que se desarrollará a continuación.

Estamos en el año de 1997, sólo a tres años del segundo milenio. El hombre ha entrado en la carrera del progreso y no se puede salir, está totalmente inmerso en ésta. El poder y la ambición son enfermizos, entre más se tiene, más se quiere.

El ser humano ya no disfruta, casi ha hecho a un lado la esencia misma de la vida: deleitarse, asombrarse, maravillarse. No se puede dar ese lujo, no tiene tiempo para eso, hacerlo podría sacarlo de su habitual rutina y costarle el trabajo lo cual en época de crisis (como ayer, como ahora, como siempre) es fatal.

²⁷ Herrera, Hayden. Op. Cit. p 103.

²⁸ Ibidem. p 97.

El arte enriquece al ser humano, lo humaniza. El arte es creado por hombre, para el hombre. El crear arte provoca un sinnúmero de sentimientos, el entenderlo también²⁹. El objeto específico del arte es la vida humana, el arte busca de una u otra forma hacer más llevadera la existencia del hombre y es por esta razón que el humanismo es inherente al arte³⁰.

El arte es una "actividad práctica creadora o creación de nuevas realidades", aunque debe hacerse el señalamiento de que la creación no es un rasgo exclusivo del arte. Todo arte es una actividad humana práctica creadora mediante la cual se produce un objeto material sensible³¹.

Comunica lo que la ciencia no puede y su lenguaje (lenguaje del afecto y la emoción) se distingue del de la ciencia que no puede expresar esas verdades sobre la realidad humana³².

La obra de arte comunica algo exterior a ella. El arte es comunicación en un sentido específico, ya que toda obra aparece en unidad indisoluble lo comunicado y el medio o forma de comunicación.

Así pues la comunicabilidad es un rasgo esencial del arte y mediante ésta el arte afirma al mismo tiempo su carácter social, "pues el hombre es el único ser que entabla una comunicación formal".

La sociabilidad del arte se pone de manifiesto no sólo por su coordinación social y en el conjunto de ideas, valores y sentimientos del hombre que lo crea, sino, ante todo por su naturaleza comunicativa³³.

El arte nos ilustra acerca de nosotros mismos, no cómo somos, sino cómo podemos llegar a ser en relación con la realidad a través de la sociedad. Muchas veces con el arte expresamos nuestras necesidades y al hacerlo somos más conscientes de nosotros mismos³⁴.

²⁹ Sánchez Vázquez, Adolfo. Estética y Marxismo. p 150

³⁰ibidem p 150

³¹ibidem p 167

³²ibidem p 150

³³ibidem p 163

³⁴ibidem p 183

Es un modo lúdico de relacionarse con la realidad. Con éste el hombre puede cambiar su mundo, puede crear otros mundos, tiene la posibilidad de entrar a un mundo nuevo³⁵.

A continuación se plantea algo sobre el goce artístico:

- 1) En el arte los hombres gozan la vida.
- 2) Produce goce la perfección técnica de las reproducciones.
- 3) Produce goce el establecimiento de un orden para los fenómenos.
- 4) Produce goce la justificación del propio punto de vista.
- 5) Produce goce el fortalecimiento de la voluntad de vivir.
- 6) Existe un gran arte, y un arte pequeño, un arte útil y uno dañino, un arte bajo y un arte superior, pero no existe un arte feo y un arte hermoso³⁶.

Muchas cosas pueden provocar el deleite del ser humano, un atardecer, una plática amena, una sonrisa y el arte. Todo arte provoca sensaciones: la poesía, la literatura, la escultura, la pintura, etc.,³⁷.

El contenido de cualquier obra de arte no es sólo lo que representa, sino también cómo lo representa. Toda obra es mucho más que el asunto que trata³⁸.

Al interpretar una obra podemos hacerlo de diferente forma que cuando el creador lo estaba haciendo, pues el mismo autor puede jugar con los elementos para buscar un efecto determinado. Sólo mediante el análisis lo podremos saber a ciencia cierta.

Es por eso que al estar frente a una obra de arte sentimos tantas cosas. "Tal es el secreto de la obra de arte, su encanto y su seducción"³⁹.

Sin embargo, a pesar de todo esto actualmente poca gente puede disfrutar el arte; para disfrutarlo hay que entenderlo, no basta sólo con verlo.

El arte tiene un lenguaje, un código, que sólo puede ser descifrado por gente que lo conoce. Si nosotros no conocemos ese código, aunque sea la obra más

³⁵Ibidem p 192

³⁶Ibidem p 210

³⁷Ibidem p 239

³⁸Ibidem p 224

³⁹Ibidem p 238

rica, no nos transmitirá absolutamente nada. Pero si conocemos el lenguaje podremos deleitarnos con esa obra⁴⁰.

Ahora bien ¿ por qué podemos deleitarnos o maravillarnos sólo con ver una pintura, una escultura, con leer un poema ? ¿ Por qué nos gusta el cubismo y no el arte barroco ? Son cuestiones que tienen que ver con nuestra personalidad pero que no pueden explicarse totalmente. Podría compararse con el amor. ¿Qué nos lleva a enamorarnos exactamente de esa persona ? Nadie lo sabe a ciencia cierta. ¿ Qué es lo que sentimos cuando estamos con esa persona o cuando estamos sin ella ? ¿ Qué sentimos al ver un cuadro, al leer un poema ? Explicarlo sería imposible, sin embargo nadie puede negar que ese cúmulo de sentimientos está ahí.

El leer un buen libro, una poesía, ver un cuadro, son cosas que pueden arrancarle al hombre un suspiro, una sonrisa, una lágrima. Son experiencias que hacen más amena la existencia humana, que lo ayudan a vivir y no a sobrevivir.

No obstante, el ser humano cada vez se aleja más del arte. En las escuelas no se preocupan por enseñarle al niño a conocer el arte⁴¹, el arte ayuda a pensar y lo que menos se busca es desarrollar una sociedad pensante⁴². Sólo quieren tener gente productiva que haga bien el trabajo⁴³. El arte le devuelve al hombre su condición humana, el arte humaniza.

Antes del Renacimiento, el pintor y el escultor eran artesanos. En la Edad Media no se hablaba de arte útil o no útil. Quien pintaba o esculpía era un técnico de la sociedad, como el carpintero.

En el Renacimiento aparece el "artista", quien sólo busca lo bello, oponiéndose así a las artes mecánicas, que producen objetos útiles⁴⁴.

⁴⁰Ragón, Michel. El arte ¿ para qué? p 9

⁴¹ En la ex URSS o en Suecia consideraban al arte tan importante que incluso tomaban a su cargo a los artistas para que éstos pudieran trabajar sin presiones para los demás. *Ibidem* p 10

⁴² *Ibidem* p 28

⁴³ La sociedad industrial no busca motivar a los artistas, lo que ésta busca es crear obreros especializados, contadores, capataces, etc... La sociedad industrial no quiere que las personas contemplan, quiere que actúen, no quiere soñadores, sino productores, "la cultura y el arte se consideran como no productivos, por lo tanto son inútiles. *Ibidem* p 29

⁴⁴La máquina puede ser fea, per eficaz. Si un instrumento eficaz no necesariamente tiene que ser bello, el objeto de arte no tiene que ser por obligación útil, sino es la utilidad de lo bello.

La palabra artista viene de artesano, pero significan dos cosas diferentes, el artista es un artesano aburguesado.

Desde ese momento el artista ya no se presenta como trabajador manual sino intelectual. Desde ahí el artesano transformado en artista se perderá en las fronteras de lo útil, para vagar en la zona de lo superfluo, del lujo, de la plusvalía⁴⁵. El artista pinta por gusto, por el placer que esto le produce, polo opuesto a nuestra óptica donde la gran mayoría de nosotros hace las cosas por necesidad, por urgencia y no por convicción.

Es por eso que cada vez entendemos menos al arte, y por consiguiente no nos gusta ni nos llama la atención⁴⁶. Debemos acercarnos al arte, debemos poner al arte al alcance de las masas y no sólo para algunos grupos privilegiados⁴⁷.

Actualmente, el entender el arte puede parecer tedioso y sólo un grupo selecto puede hacerlo. La comunicación puede servirnos como medio para lograrlo. Si con la comunicación puede hacerse análisis de anuncios, textos e imágenes ¿ por qué no puede adaptarse una técnica y poner al arte al alcance de la sociedad?. La comunicación cuenta con los instrumentos necesarios, sólo hay que aplicarlos, ergo puede poner el arte al alcance de las masas, rescatando cosas que se creían perdidas.

La mayoría de las veces el análisis de contenido se realiza para comprender mejor el contenido de una imagen y conocer una forma para mejorar la eficacia de ésta. Caso concreto: la publicidad, actividad que busca mejorar las ganancias monetarias.

Bien dice el sabio y conocido refrán "El dinero no da la felicidad, pero qué bonito la adorna". Con el análisis de las obras de Frida podremos encontrar otro tipo de placer, no sólo aquel que nos proporciona el dinero, el cual la mayoría de las veces es efímero. El analizar las obras de Frida puede poner a nuestro alcance otro tipo de placer, un placer más duradero que nos abre puertas a un mundo que desgraciadamente está desapareciendo.

⁴⁵Ibidem p 34-35.

⁴⁶ Herbert Road queda perplejo ante la indiferencia del hombre ante el arte y dice "sólo una sociedad cuya sensibilidad se haya desarrollado por las artes puede tener acceso a las ideas... por esto no se pregunta cómo es que las sociedades modernas se han vuelto insensibles al arte. Ibidem p 14

⁴⁷ El arte no es de la burguesía ni del proletariado. Pero es muy cierto que la burguesía ha apartado a los proletariados de éste. Ibidem p 47.

Una vez que se explicó la importancia del arte para el hombre, conviene hacerse otra pregunta ¿ qué tipo de arte podría ser estudiado para comprobarlo ? Uno de los análisis más ricos es el análisis de imagen, en éste se analizan un sinnfín de elementos. Las pinturas de Frida Kahlo pueden ser un buen objeto de estudio ya que están llenas de significado, lo cual hace que transmitan muchas cosas, sin embargo debemos conocer su código para entenderlas, para disfrutarlas.

Además, Frida disfrutaba su arte, cada trazo, cada rasgo eran creados con amor o con dolor. La vida de Frida es una pasión total, hacia las cosas por placer y no por necesidad, pues si bien es cierto que llegó a vender algunos de sus cuadros por apuros económicos, también es cierto que prefirió salir adelante haciendo lo que a ella le gustaba (por muy poco que esto le pudiera ofrecer) que alejarse de la pintura.

Frida fue una mujer de convicciones, una mujer que hacía lo que hacía porque quería, no por obligación. Se entregaba totalmente y exigía a los demás que lo hicieran de la misma forma. Su felicidad radicaba en poder hacer feliz a los que la rodeaban. Grandes pruebas de su amor por los otros, por la vida en general fueron atrapados en sus cuadros.

El arte de Frida Kahlo es apasionado, es un arte digno de análisis, sin embargo, con esto no se busca decir que sea el único arte bueno, todo arte es bueno, lo importante es que nos haga sentir "algo"⁴⁸, aunque también cabe la posibilidad que alguien esté frente a una obra de arte y no sienta absolutamente nada, lo cual no significa que no sea arte, sino que tal vez no se tiene el código adecuado⁴⁹. Así pues la comunicación puede darle al espectador la oportunidad de poseer ese código y por ende comprender esa obra de arte.

LA IMAGEN.

En éste trabajo se hará un análisis de siete cuadros de Frida y para realizarlo se efectuará un análisis de imagen.

⁴⁸ D' Arcy Hayman señala las múltiples funciones del arte. Escribe "El arte es la esencia misma de lo humano y encarna la experiencia del hombre y sus aspiraciones... El arte simboliza el espíritu del hombre y le ayuda a conseguir sus objetivos. Ibidem p 156

⁴⁹ Cuando los artistas hayan alcanzado la perfección última ocurrirá la muerte del arte. Cuando la humanidad haya alcanzado el punto Omega, ocurrirá sin duda la muerte de la humanidad. Ibidem p 80.

Ahora bien, ¿qué puede entenderse con el término "imagen"? Las imágenes son una réplica simbólica del mundo exterior, o bien representaciones mentales⁵⁰. De acuerdo con la etimología, la palabra "imagen" tendrá que estar relacionada con la raíz "imitar"⁵¹ lo cual significa que la imagen viene a imitar una forma.

Las imágenes pueden ser auto-generadas o exógenas. Las primeras son aquellas que son producidas por el sujeto mismo; la primer imagen que un sujeto crea, es su imagen propia, cuando se refleja en el espejo; las segundas o exógenas, son imágenes producidas por otros emisores ajenos al sujeto, quien convertido en destinatario las recibe desde el exterior. Este tipo de imágenes pueden constituirse también en "imágenes exógenas privadas" de las que su receptor es el único destinatario, como la fotografía o el dibujo en una carta, o "imágenes exógenas públicas", propias de los medios masivos de comunicación⁵².

Cabe señalar que la estructura icónica permite que un emisor, por medio de un conjunto de signos socialmente compartidos transmita información⁵³ a otras personas.

La función comunicacional más relevante de la representación icónica es su función del latín, ostendere: mostrar, exhibir, presentar⁵⁴. Toda representación icónica es signo de ausencia, ya sea la del objeto o la del sujeto presentado y al que se sustituye simbólicamente⁵⁵.

El interpretar o leer cualquier representación es una operación intelectual basada en la competencia específica de carácter sómico del lector. De ahí que la imagen icónica sea materia pertinente al estudio de la teoría de la comunicación y de la semiótica⁵⁶.

Asimismo, las imágenes icónicas se han desarrollado históricamente con tres características inherentes a éstas: 1) Imitativas de las formas; 2) Simbólica,

⁵⁰ Roman, Gubern. La Mirada Opulenta p 46.

⁵¹ Ibidem. p 9.

⁵² Ibidem p 45 y 46.

⁵³ Ibidem p 108.

⁵⁴ Ibidem p 52.

⁵⁵ Ibidem p 59.

⁵⁶ Ibidem p 48-49.

que aplica un mayor nivel de abstracción o de subjetividad y 3) La convención iconográfica arbitraria, propia de cada contexto cultural preciso⁵⁷.

Toda imagen es la combinación de luces y colores. La luz depende de la intensidad y gracias a ésta va a haber luces tenues, débiles, fuertes e intensas. Los colores son lo que dan vida a la imagen. De acuerdo al color que se utilice se puede expresar estados de ánimos, situaciones interiores, etc.

En la comunicación visual el contenido nunca está separado de la forma . Un mensaje se compone con un fin: decir, expresar, explicar, dirigir, instigar, aceptar. El significado está tanto en el ojo del observador como en el talento del creador⁵⁸.

Los datos visuales pueden transmitir intencionalmente y con un fin definido información, mensajes específicos o sentimientos expresivos. En todo el universo de los medios visuales, incluidas las formas más casuales, está presente la información que puede estar conformada artísticamente como producida casualmente⁵⁹.

En el análisis también se realizará un análisis del código cromático, es decir, se estudiarán los colores que utilizó Frida en cada cuadro para poder entender qué buscaba representar y sobre todo su significado dentro de éste.

En su obras (a excepción de las últimas), Frida siempre fue sumamente detallista y meticulosa. Cada elemento de sus cuadros, cada color buscan expresar lo que estaba ocurriéndole, o bien lo que le había ocurrido, no están ahí por azar. Frida intenta comunicar a los demás lo que le estaba pasando, lo que estaba sintiendo. Frida goza con su pintura, sufre con su pintura, ella desea transmitir a los demás ese sentimientos los demás los sentimientos que la embargaban cuando pintaba cada cuadro.

Para Frida la pintura lo era todo, una vez declaró "Mi pintura lleva dentro el mensaje del dolor... La pintura me completó la vida. Perdí tres hijos.... Todo esto lo sustituyó la pintura. Yo creo que el trabajo es lo mejor"⁶⁰

⁵⁷ Ibidem p 67.

⁵⁸ Dondis, A. Donis. La sintaxis de la imagen. p 123.

⁵⁹ Ibidem, p 158.

⁶⁰ Herrera, Hayden. Ibidem p 131.

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA ANALIZAR LAS OBRAS DE FRIDA.

El primer paso para realizar el análisis de las obras de Frida es dividir la obra de Frida por etapas. Durante su vida pintó una gran cantidad de cuadros y entonces, para sistematizar la selección de cada obra significativa la vida fue dividida, para así tener varios universos de cuadros, pero con un número más reducido y no un solo universo, pero con una cantidad de obras monumental. Al efectuar esto, se cumple el objetivo de **dividir la vida de Frida Kahlo por etapas**¹, ya que la fragmentación facilita el estudio de su vida, pues si no se hubiera efectuado la elección de los cuadros sería al azar, pues no habría características que pertenecieran a una etapa en particular, y ni siquiera tendríamos acceso a estos rasgos que los ponen dentro de una u otra etapa.

Además, siempre al tener un espacio de tiempo, si éste es algo grande, y lo que se busca es estudiarlo, lo mejor es dividirlo para facilitar su estudio y la obtención de datos.

Para lograr la división fue necesario estudiar detalladamente su vida, y conocer los acontecimientos modulares de ésta; pero este estudio no se limitó a la recopilación de fechas, sino que se consultaron otros documentos personales de Frida, tales como cartas, pensamientos, apuntes de su diario, etc., para así conocer de una forma profunda la manera en que percibía el mundo y su sentir respecto a lo que estaba ocurriendo y así determinar cómo afectaba todo esto en su pintura, respondiéndose a los objetivos de **Presentar un acercamiento a la vida de Frida y Conocer cómo influyó la vida de Frida en sus obras**.

Después de haber leído diversos textos acerca de la vida de Frida se determinó que si se podía hacer una división ya que había ciertos elementos constantes que permitían fraccionarla, de acuerdo con ciertos momentos o acontecimientos claves.

Esta división se vio reforzada en el momento de ubicar los cuadros que había dentro de cada etapa, pues éstos también coincidían con la división y presentaban elementos que remiten directamente a lo que Frida estaba viviendo, mostrando sus emociones, frustraciones, ilusiones y obsesiones, con lo que se encontró una **relación directa entre sus cuadros y su vida**.

¹Las palabras en negritas responden directamente a la realización de un objetivo.

ELECCIÓN DE CUADROS DE FRIDA KAHLO.

Durante su vida Frida pintó aproximadamente unos 170 cuadros, cabe señalar que no se sabe el dato exacto y se desconoce el paradero de muchos. Analizar todas y cada una de sus obras significaría un trabajo agotador.

Además, no es necesario que se realice el análisis de cada una de sus obras, pues al obtener el cuadro significativo de cada etapa, con ese cuadro es suficiente para generalizar a las otras obras.

El cuadro significativo engloba lo que Frida estaba viviendo, lo que acontecía en su vida, es la obra que enmarca, que magnifica lo que Frida vivió; los momentos más importantes, quedaron fielmente plasmados en él.

Ahora bien, no sólo es relevante conocer cuál es el cuadro significativo, también es sumamente importante ofrecer una buena lectura de éste, y es ahí donde entra en juego la técnica construida, la cual es explicada más adelante y permite descifrar el significado de esa obra, apoyada cada significación en el estudio de la vida de Frida.

La selección del cuadro podría hacerse escogiendo determinado número de obras (ya sea por azar o por un determinado porcentaje) o bien, hacer una selección cualitativa, pues la elección de cada cuadro apelará a que es aquel que presenta un mayor número de rasgos de la obra de Frida de ese etapa, con lo que es el cuadro que mejor representa y engloba lo que Frida vivió en esa época. En el trabajo se seleccionó a los cuadros de esta segunda forma, pues se escogió un cuadro que fuera significativo de una etapa de la vida de Frida Kahlo.

Después de haber dividido la vida de Frida Kahlo por etapas se hizo un recuento de los cuadros que pintó en cada una de éstas. Cada cuadro fue observado con detenimiento, y se hizo un registro de cada elemento o rasgo que se presentara en él como: colores, elementos, entorno, etc...

La observación del cuadro se hizo empezando por el centro, continuando por los elementos que se encuentran a la derecha y luego a la izquierda, para después observar la parte superior del cuadro y luego la parte inferior².

Se empieza por el centro pues el elemento ubicado en medio del cuadro es aquel del que se derivan el conglomerado de sentimientos que Frida buscaba expresar. Este elemento central está rodeado por otros más, los cuales tienen como función expresar y apoyar lo que Frida deseaba decir de ese elemento central.

Lo anterior puede deducirse después de haber realizado la observación de los casi 170 cuadros de Frida, llegando a la conclusión de que esa sería la manera más óptima para obtener los elementos de cada cuadro.

Cabe señalar que el hecho de que se empiece con el elemento central no significa que sea el más importante, pues ese elemento por sí solo no podría comunicar gran cosa y necesita de los otros elementos, los cuales son sumamente necesarios para comprender qué deseaba transmitir Frida; sin embargo, el elemento central del cuadro sí sirve para enclavar e hilar el texto resultante de la lectura connotativa.

Ahora bien, el comenzar por el centro y continuar de derecha a izquierda y de arriba a abajo radica en la necesidad de ordenar la observación y que ésta sea hecha de manera sistemática, la cual nos permita obtener unos resultados también ordenados y facilitar con esto su lectura e interpretación.

Con lo anterior se puede deducir que no se debe hablar de niveles de importancia dentro de los elementos del cuadro, donde unos elementos estén subordinados a otros, sino más bien de una relación simbiótica en la que cada elemento necesita de los demás para poder expresar en conjunto lo que Frida deseaba comunicar, y si uno de esos elementos faltase podría cambiar totalmente el significado del cuadro.

² No se puede universalizar el recorrido de la imagen. Esta lectura es más bien discontinua, con detenciones y vueltas atrás. La lectura mencionada se hará para darle una mayor sistematicidad al trabajo. Vilches, Lorenzo. La lectura de la imagen: Prensa, Cine y Televisión. p 62.

Cada elemento que se presenta en el cuadro es considerado como una característica de éste. En el trabajo se está efectuando una análisis de contenido, así pues es necesario enumerar los elementos que "contiene" cada obra, vaciar su "contenido", para después poder deducir qué significa éste.

Los elementos que más se repitieron son considerados como un rasgo característico de la etapa, por ejemplo, una etapa consta de 50 cuadros, de esos 50 cuadros, 37 presentan paisajes áridos, ergo, los paisajes áridos son un rasgo representativo de esa etapa. Claro, hay que aceptar que este razonamiento que permitió seleccionar los cuadros es limitado, sobre todo en función de consideraciones de carácter artístico.

Anteriormente se había mencionado que ningún elemento del cuadro era más importante que otro. A nivel particular (es decir, por cuadro), puede decirse esto, no obstante a nivel general (en la suma de los cuadros de cada etapa) sí hay elementos más importantes que otros, pues retomando el ejemplo anterior, los paisajes áridos "son un elemento importante" dentro de esa etapa, pues se presentan en un alto porcentaje de sus obras, mientras que quizás Frida pintó sólo en un cuadro un cielo despejado, sin que este elemento se volviera a repetir en algún otro cuadro, lo que significa que dentro de la obra producida por Frida en esa etapa los paisajes áridos son un rasgo importante, pues se presentan repetidamente, lo cual no es por casualidad, sino porque Frida buscaba expresar determinadas cosas, mientras que el hecho de que haya pintado en un solo cuadro un cielo despejado no significa gran cosa, pues sólo se presenta en ese cuadro y con esto no se puede generalizar ciertos estados de ánimo o sentimientos de Frida.

No obstante hay que señalar que los porcentajes en cuestiones artísticas no son 100% confiables. Sin embargo, el hecho de que un elemento se repita tantas veces puede significar algo para el autor, y es una constante a partir de la cual se debe reflexionar, analizar, estudiar.

Para entender mejor el procedimiento utilizado, se explicará de manera más detallada.

Por ejemplo, una de las etapas de la vida de Frida tiene 60 cuadros. Para escoger el cuadro significativo de esta etapa tienen que observarse con detenimiento los 60 cuadros.

Para poder seleccionar el cuadro que puede ser significativo de cada etapa, se hicieron listas con las características de cada cuadro, en este caso hipotético el cuadro analizado es "La Columna Rota", el cuadro presenta:

- A Frida con el cabello suelto.
- El torso de Frida.
- Una columna romana fragmentada.
- Clavos.
- Lágrimas.
- Paisaje árido.
- Colores sobrios: verde seco, café, blanco y gris.
- Sangre.

Así pues estos son los elementos que se presentan en La Columna Rota. Probablemente la sangre se haya presentado en el 100% de los cuadros pintados por Frida en esta etapa, con lo que el uso de la sangre en sus cuadros sería uno de los rasgos de esa etapa.

Después de esto se hizo una segunda lista general donde se contabilizaban las características de todos los cuadros, la cual está ordenada del elemento que más se repitió al que tuvo una menor frecuencia.

Las cinco características que más se presentaron en los cuadros, son considerados como rasgos, digamos, significativos de esa etapa. Ahora bien, ¿por qué cinco características y no más o menos?, pues porque esto nos permite tener un número suficiente de rasgos que permitan obtener al cuadro significativo.

Cabe señalar que se toman en cuenta las cinco características que se presentaron en más cuadros, lo cual no quiere decir que sean sólo cinco rasgos representativos por etapa, pues por ejemplo, la característica que más se presentó pudo haber sido el hecho de que haya pintado autorretratos, pues de 50 cuadros 45 fueron autorretratos, sin embargo también hizo referencia a sufrimientos físicos en 45 cuadros, lo cual ubica a este rasgo también en primer lugar, igualándolo con el anterior, pues sería arbitrario decidir que uno fuera el

primer lugar y el otro segundo lugar, ya que los dos se repitieron el mismo número de veces.

Lo anterior quiere decir que una etapa puede tener más de cinco rasgos característicos, pues se pudo haber presentado un rasgo con el mismo número de apariciones que otro rasgo, lo cual los colocaría al mismo nivel.

Una vez obtenidos los rasgos significativos se hará una tabla con éstos y con los cuadros pertenecientes a cada etapa, y entonces se podrá determinar cuáles rasgos están dentro de cada cuadro. **El cuadro que haya tenido un mayor número de rasgos es el cuadro significativo de cada etapa.**

TECNICA DE INVESTIGACION

Al obtenerse los siete cuadros, se analizó cada uno de éstos con el instrumento que se construyó para tal fin.

La técnica es el instrumento y/o herramienta utilizado para cumplir o alcanzar nuestros objetivos, por lo que ésta debe estar adecuada a lo que nos interesa conocer. En este caso, el objetivo principal es entender qué comunican las obras de Frida.

Para lograr esto se hará un estudio descriptivo de las obras de Frida, y así se podrá conocer qué es lo que quería expresar Frida con éstas. La descripción de las obras es básica, pues permite desglosar los elementos que hay en cada cuadro, con lo que se facilita su lectura y comprensión, pero además es el instrumento más adecuado en la comprensión de imágenes.

En el análisis se utilizarán los siguientes apartados: Cuadro, Periodo, Descripción, Concepto y/o Valores y Significación. Cada uno de éstos es necesario ya que con esto se logra la sistematización del análisis y alcanzar un mayor grado de profundidad.

Cuadro: Es importante conocer el cuadro (nombre y fecha), pues éste es el cuadro significativo de esa etapa de la vida de Frida. La fecha del cuadro es necesaria, pues nos sirve para identificar el momento en el que fue pintado y ver de qué manera influyeron los sucesos de su vida en la realización de éste.

El cuadro significativo es aquel que engloba más rasgos de esa etapa por la que atravesó Frida, y el que posee las características más importantes de la obra de Frida durante esta etapa.

Periodo: Es la etapa de vida de Frida a la que pertenece el cuadro. Con base en un estudio bibliográfico, la vida de Frida fue dividida en siete etapas y de cada una se obtuvo un cuadro representativo. El periodo es necesario para saber a qué etapa de vida pertenece el cuadro, pues en cada periodo Frida posee características específicas.

Para facilitar la observación de los cuadros, se requiere hacer una división por etapas cronológicas, ya que al fraccionarlos, se sistematiza el número de cuadros y se define a qué etapa pertenece cada uno.

Asimismo, no todos los cuadros son iguales, y aunque haya unos sumamente parecidos entre sí, siempre hay algún rasgo o característica que los diferencia, así pues, no se puede poner a todos los cuadros en un solo apartado.

Descripción: Con la descripción se da cuenta de cada elemento del cuadro y de sus características. Frida representaba algo con cada elemento que hay en sus obras. Sus obras son ricas en significado y es por eso que se debe hacer una descripción de los elementos existentes en éstas. La descripción es lo que se conoce como lectura denotativa, es decir la descripción neta de los elementos que aparecen en la imagen.

En el trabajo la descripción es indispensable, pues a partir de ésta podremos obtener el significado de cuadro. Entre más detallada sea la descripción, será mejor, pues nos permitirá alcanzar un resultado más rico, ya que cada rasgo descrito da pie a un significado, ergo, entre más fiel sea la señalización de los elementos, se tendrá un significado de mayor calidad, pues estará basado en hechos concretos y no en la imaginación de quien elabora el análisis.

La descripción es la que más se ajusta a la lectura del cuadro porque permite conocer todos los elementos que ésta posee, dando pie a lograr una lectura profunda de la obra a partir de los elementos encontrados en la descripción.

Conceptos y/o Valores: Palabras en las que se engloban los aspectos que pinta Frida en su cuadro. El conocer los conceptos y/o valores que representan el cuadro nos sirve para determinar el estado anímico por el que pasaba Frida cuando pintó el cuadro. Además, los conceptos ayudan a elaborar una mejor significación del cuadro. El término utilizado para esta columna fue conceptos y/o valores porque no todas las palabras son valores.

Significación: Lo que Frida quería expresar con el cuadro. La significación es la lectura connotativa del cuadro, es decir, interpretaremos qué quiso decir Frida con cada elemento que pintaba en sus obras, y así conoceremos lo que deseaba representar y comunicar con sus cuadros.

La connotación expresa valores subjetivos atribuidos al signo debido a su forma y a su función³. Radica en un convencionalismo social⁴. La connotación es lo que no se ve a simple vista, son significados que pueden cambiar de acuerdo con la sociedad.

Cada uno de los elementos anteriores es necesario en el instrumento, pues nos permiten conocer lo que quiso expresar Frida con sus cuadros, y si faltase uno de ellos no podríamos llegar a conocer con profundidad lo que las obras de Frida significan, lo que Frida quería representar con cada trazo, color o elemento, lo que deseaba comunicar a los demás, es decir, el conocimiento quedaría incompleto. Para hacer lo anterior, se construirá una tabla de especificaciones en donde se incluirá cada uno de los aspectos mencionados.

La tabla es construida para sistematizar los datos obtenidos en la lectura. Asimismo, su orientación es horizontal para que todos los apartados queden dentro de un solo cuadro. T A B L A (Figura 1).

Ahora bien, debe señalarse que este no es un instrumento rígido que no pueda ser modificado, no obstante, como lo señalé anteriormente, la técnica debe ser adaptada de acuerdo a los objetivos de investigación, de manera tal que la facilite, y como es elaborada por el investigador, éste le pone los elementos que considera necesarios, sin embargo esto es algo totalmente personal, y así como

³Guiraud, Pierre. La Semiología p 40.

⁴Ortiz Hernández Georgina. El Significado de los Colores. p 79.

FIGURA 1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO				
CUADRO	PERIODO	DESCRIPCION	CONCEPTOS Y/O VALORES	SERIE CUADRO

en este trabajo se utilizó esta técnica, otra persona, que realizara el mismo análisis o uno similar podría presentar otra alternativa parecida, pero no totalmente igual.

Una vez analizados los cuadros con el instrumento, los conceptos obtenidos en cada obra, los cuales se obtuvieron directamente de la descripción, fueron concentrados en una lista.

Esta lista fue observada con detenimiento y se dividieron los conceptos por grupos. La agrupación de los conceptos se hizo de acuerdo con aquellos que tuvieran alguna relación entre si. Una vez agrupados, se obtuvo un concepto general que englobaba a cada uno de éstos.

Ejemplo:

Ahora bien, quizás haya conceptos que a simple vista no encajen dentro del grupo donde fueron seleccionados, pero esto se debe a que esos conceptos tienen un significado más profundo y particular de Frida. Por ejemplo: los términos: fragilidad, soledad, sufrimientos físicos, desamor y niñez son generalizados por el concepto Inseguridad; entonces habrá quien se pregunte ¿por qué niñez?, pues porque cuando Frida tenía 6 años, contrajo poliomielitis, produciendo con esto que su pierna derecha quedara muy delgada y más corta que la otra. Este episodio en su vida le provocó gran pesar e inseguridad durante su infancia; además esa etapa le remite al momento en que sus males físicos comenzaron y por consecuencia, le crea inseguridad, dato que será obtenido a través del análisis de sus cuadros.

Esto claro era particularmente para Frida, pues tal vez a muchos la palabra niñez remita a alegrías, protección, desamparo, dependiendo de cómo se haya desarrollado ésta y qué haya pasado en su transcurso.

Al obtener los conceptos generalizadores de cada obra, se analizaron éstos bajo el cuadrado semiótico utilizado por Raúl Bueno y Desiderio Blanco⁵, para así conocer el significado más íntimo de la obra de Frida, el cual se fundamenta en el trabajo de A. Julien Greimas.

Se intentó obtener sólo un concepto generalizador por cada cuadro, lo cual se hizo mediante una segunda agrupación de los conceptos, buscando llegar a una sola palabra.

Sin embargo, en ocasiones por la disparidad entre los conceptos no fue posible, y se concretó a dejar dos conceptos generalizadores, lo que dio por resultado el análisis de dos cuadrados semióticos.

Esto dio buenos resultados, pues permitió entender mejor la obra de Frida, ya que los dos conceptos estaban sumamente presentes en los cuadros y si no se hubiera hecho la lectura de alguno de estos conceptos, en análisis del cuadro podría haber quedado fragmentado.

Cuando se obtuvo el o los conceptos generalizadores se analizaron desde la perspectiva del cuadrado semiótico.

Supongamos que el concepto generalizador fue Dolor, se buscó el concepto contrario a Dolor. Ambos términos se colocan en las esquinas superiores del cuadro. En las esquinas inferiores se ponen las negaciones de cada uno de éstos, y para identificar las negaciones de cada uno de éstos se expresan con una raya encima del concepto⁶. Es decir, el término quedará como Dolor (es decir, ausencia de Dolor). Ambos términos se colocan en las esquinas inferiores del cuadro.

Con esto se tienen ya cuatro conceptos: 1)Dolor, 2)Placer, 3)Dolor y 4)Placer.

Para profundizar más se buscará una palabra que generalice y englobe a los conceptos Dolor y Placer, que en este caso sería Sensaciones, ya que tanto el Dolor y Placer son sensaciones. Esa palabra será puesta arriba de ambos

⁵ Bueno, Raúl; Blanco, Desiderio. Metodología del análisis semiótico p 50.

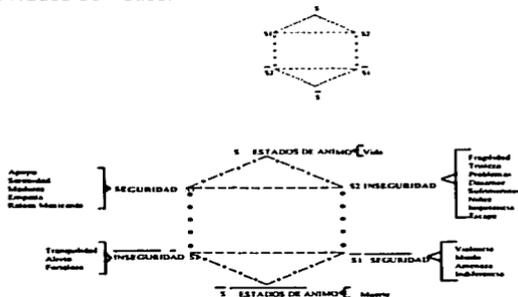
⁶ La negación de un término no es su contrario, sino más bien la ausencia de éste. Ibidem p 48.

términos, ya que de ésta se derivan estos dos. Asimismo, Del lado opuesto del cuadrado se pondrá Sensaciones

Para contextualizar estos conceptos a cada uno de estos se le pondrá a los lados palabras que remitan a éstos y que sirvan para apoyarlos en la interpretación del cuadrado semiótico, lo cual será el último paso del instrumento construido para el análisis de las obras de Frida?

La interpretación del cuadrado semiótico es una explicación de lo que significa cada concepto en la vida de Frida y cómo se relaciona este en esa etapa de la vida de Frida. De la misma manera, durante ésta se indicará el porqué de los conceptos que no quedan claros dentro cada grupo.

Ejemplos Cuadrados Semiótico:

Ahora bien, los conceptos poseen relaciones entre sí, por ejemplo, entre el concepto general y su contrario existe una relación de *contrariedad*. La relación de contrariedad es una relación de oposición que se establece entre dos semas⁷, lo cual significa que la presencia de un sema remite a su contrario y viceversa.

⁷ Ibidem p 232.

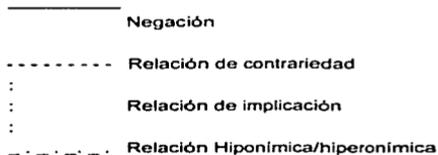
⁸ Ibidem p 46.

La relación de contrariedad se proyecta en ciertas prácticas sociales como los ejercicios léxicos en la escuela, donde se propone encontrar los contrarios de ciertos términos entre diferentes posibilidades : alto/ pequeño, bajo, escaso, etc...

La **relación hiponímica/hiperonímica**. Entre la categoría sémica y los semas se establecen relaciones jerárquicas. La relación que va de los semas a la categoría sémica es la relación hiponímica/hiperonímica⁹.

La relación establecida entre un sema y su negación constituye una **relación de contradicción**. Como en el caso de la contrariedad, la contradicción está doblemente orientada, lo cual significa que un término remite directamente a su contradictorio¹⁰.

Por último, también hay una *relación de implicación* entre el sema y la negación de su contrario¹¹.

Hay cuadrados que no poseen los conceptos superiores (los que generalizan los dos conceptos) y esto se debe a que era imposible encontrar un concepto que englobara a ambos términos, debido a la diferencia entre el concepto y su contrario. No obstante, debe hacerse la aclaración que esto no afectó en la lectura ya que los cuatro términos fueron suficientes para analizar las obras de Frida.

Asimismo en el trabajo se incluyen fotografías a color de las pinturas representativas de Frida, para que puedan observarse con detenimiento y habrá un apartado en donde se narrará lo que acontecía en la vida de la autora durante esa etapa, para que sirvan como contextualización.

⁹ Ibidem p 47.

¹⁰ Ibidem p 50.

¹¹ Ibidem p 50.

Por otra parte, la descripción tanto del cuadro como de la vida es necesaria ya que se debe tener un contexto general de ambos y ver también las similitudes, además de que da la oportunidad de que tengamos conocimiento de cómo representaba Frida su sentimiento.

Con todo lo anterior se puede conocer qué comunican las obras de Frida Kahlo, contestando así al objetivo general de esta investigación, y al analizar los cuadros, se ha comprobado que el análisis de contenido utilizado por la comunicación sirve también para analizar obras pictóricas.

SELECCIÓN DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO.

Para seleccionar las obras significativas de Frida, lo primero que se hizo fue dividir su vida por etapas, lo cual fue resultado de una investigación preliminar. De esta investigación resultaron siete etapas:

1. **Inicio de Frida como pintora (1926-1931).** Primeros años de Frida como pintora*.
2. **El vecino del norte (1932-1934).** Durante este lapso de dos años Frida y Diego estuvieron en E.U.A., experiencia que fue plasmada en varios cuadros de la autora.
3. **El Engaño (1935-1938).** En esta etapa Diego engañó a Frida con Cristina, hermana de Frida, acontecimiento sumamente doloroso para esta última.
4. **Separación y Unión (1939-1943).** En este tiempo fue cuando Frida y Diego se divorciaron y contrajeron nuevamente matrimonio.
5. **Degradación Física (1944-1946).** Durante este periodo la pintora sufrió diversos males físicos, los cuales mermaron su salud drásticamente.
6. **Resignación (Tranquilidad) (1947-1949).** En esta etapa siguió presentando molestias físicas, sin embargo, su forma de enfrentarlas había cambiado y lo hacía con resignación.
7. **La Recta Final (1950-1954).** En esta etapa su ideología tiene un papel primordial dentro de los cuadros pintados por Frida.

Una vez obtenida la división se observaron las obras de cada etapa y se procedió a la selección del cuadro significativo. Los siguientes cuadros** sirven para determinar la obra significativa de cada etapa. En el recuadro superior se presenta el nombre del cuadro: *Selección de las obras significativas de Frida Kahlo*. En el recuadro inferior a éste viene la *Etapa* a la que pertenecen los cuadros.

La barra inferior a donde esta la etapa se divide en Nombre del cuadro y rasgos más constantes de esta etapa, los cuales fueron obtenidos con la descripción de las obras.

La última hilera es para la suma total de rasgos. El cuadro que presente un mayor número de rasgos es la obra significativa de esa etapa y por ende, el cuadro que se analizó con la herramienta. La obra significativa es puesta en **negritas**.

* Esta es una mínima descripción de la etapa. La descripción más profunda se anexa en el análisis de las obras para contextualizar el momento por que estaba pasando cuando pintó ese cuadro.

** En estos cuadros se integran todas las obras pintadas por Frida en cada etapa, sin olvidarse que hay obras perdidas lo cual merma el número total.

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

PRIMERA ETAPA: INICIO DE FRIDA COMO PINTORA

CUADRO	AUTORRETRATO	PERSONA ALLEGADA	EXPRESION DEL ROSTRO SERIA	ELEMENTOS MEXICANOS	TORSO DE LAS PERSONAS	PERSONAS DE CUERPO COMPLETO	COLORES SOBRIOS	TOTAL
Autorretrato (1926)	X	----	X	----	X	----	X	4
El accidente (1926)	X	----	X	----	----	X	X	4
Retrato de Adriana (1927)	----	X	X	----	X	----	X	4
Capitina "Tu Suegra" (1927)	----	----	X	X	----	X	X	4
Retrato de Ruth Quintanilla (1927)	----	X	----	----	X	----	X	3
Retrato de Alicia Galant (1927)	----	X	X	----	X	----	X	4
Retrato de Miguel N. Lira (1927)	----	X	X	----	X	----	X	4
Retrato de Cristina, mi hermana (1928)	----	X	X	----	X	----	----	3
Niña sentada con pato (1928)	----	----	X	X	----	X	X	4
Retrato de Agustín M. Olmedo (1928)	----	X	X	----	X	----	----	3
Retrato de muchacha (1929)	----	----	X	X	----	X	X	4
Niña Isolda en patales (1929)	----	X	X	----	X	----	----	3
Autorretrato (1929)	X	----	X	X	X	----	X	5
El Camión (1929)	----	----	X	X	----	X	----	3
Niña (1929)	----	----	X	X	X	----	X	4

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

PRIMERA ETAPA: INICIO DE FRIDA COMO PINTORA

CUADRO	AUTORRETRATO	PERSONA ALLEGADA	EXPRESION DEL ROSTRO SERIA	ELEMENTOS MEXICANOS	TORSO DE LAS PERSONAS	PERSONAS DE CUERPO COMPLETO	COLORES SOBRIOS	TOTAL
Retrato de Lupe Marín (1929)	----	X	X	----	X	----	X	4
Salón de belleza (1930)	----	----	----	X	----	----	----	1
Auto retrato en una silla (1930)	X	----	X	----	X	----	X	4
Desnudo de mi prima Ady Weber (1930)	----	X	X	----	----	X	X	4
Auto retrato (1930)	X	----	X	X	X	----	X	5
Desnudo de Eva Frederick (1930)	----	X	----	X	----	X	X	4
Retrato de Eva Frederick (1931)	----	----	X	X	X	----	X	4
Retrato de Lady Cristina Hastings (1931)	----	X	----	----	X	----	X	3
Frída y la cesárea (1931) Inconcluso	X	X	X	----	----	X	X	5
El aparador (1931)	----	----	X	----	----	----	----	1
Retrato de mujer (1931)	----	----	X	----	X	----	X	3
Retrato de la señora Jean Wight (1931)	----	----	X	----	X	----	X	3
Retrato del Dr. Eleasser (1931)	----	X	X	----	----	X	X	4
Luther Burbank (1931)	----	X	----	----	----	X	----	2
Auto retrato sentada (1931)	X	----	X	X	----	X	----	4
Diego y Frída (1931)	X	X	X	X	----	X	X	6

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO
SEGUNDA ETAPA: EL VECINO DEL NORTE

CUADRO	AUTORRETRATO	CUERPO COMPLETO	COLORES SOBRIOS	ELEMENTOS MEXICANOS	ROSTRO SERIO	TIERRA	CABELLO RECOGIDO	TOTAL
Hospital Henry Ford (1932)	X	X	X	----	X	X	----	5
Mi Nacimiento (1932)	X	X	X	----	----	----	----	3
Frida y el aborto (1932)	X	X	X	----	X	----	X	5
Salón de belleza (1932)	----	X	X	X	----	----	----	3
Auto retrato (1932)	X	----	X	----	X	----	X	4
Auto retrato en la frotera (1932)	X	X	----	X	X	X	X	6
Cabeza con cachucha roja (1932)	X	----	X	----	X	----	X	4
Auto retrato "very angry" (1932)	X	----	X	----	X	----	X	4
Mi vestido cuelga ahí (1933)	----	----	X	X	----	X	----	3
Auto retrato dormida (1932)	X	X	X	----	X	----	----	4
Auto retrato con collar (1933)	X	----	----	X	X	----	X	4
Auto retrato "very ugly" (1933)	X	----	X	----	X	----	X	4

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

TERCERA ETAPA: EL ENGAÑO

CUADRO	AUTORRETRATO	PERSONA DE CUERPO COMPLETO	ROSTRO SERIO	ELEMENTOS MEXICANOS	COLORES SOBRIOS	COLORES VIVOS	NUBES	TOTAL
Unos cuantos piquetitos (1935)	----	X	X	----	X	----	----	3
Autorretrato acostada (1935)	X	X	X	----	X	----	----	4
Autorretrato (1935)	X	----	X	X	X	----	----	4
Mis abuelos, mis padres y yo (1936)	X	----	X	----	X	----	X	4
Autorretrato (1937)	X	X	X	----	----	X	----	4
El Difuntito Dima. (1937)	----	X	X	X	X	----	----	4
Tunas (1937)	----	----	----	X	----	X	----	2
Mi nana y yo (1937)	X	----	X	X	X	----	----	4
Fulang Chang y yo (1937)	X	----	X	----	X	----	----	3
Retablo (1937)	----	----	----	----	X	----	----	1
Recuerdo (1937)	X	X	X	X	X	X	X	7
Yo y mi muñeca (1937)	X	X	X	X	----	X	----	5
San Baba (1937)	----	X	X	X	X	----	----	4
Retrato de Diego Rivera (1937)	----	----	X	----	X	----	----	2
Cuatro habitantes de México (1938)	----	X	X	X	----	----	----	3
Piden aeroplanos y sólo les dan alas de petate (1938)	----	X	X	X	X	----	----	4
Doble naturaleza muerta (1938)	----	----	----	----	X	----	----	1
La flor de la vida (1938)	-----	----	----	----	----	X	----	1
Cuerpo sin cabeza con corazón rojo (1938)	X	X	----	----	X	----	----	3
La niña ya tiene máscara de calavera (1938)	----	X	X	----	X	----	X	4
Recuerdo de la herida abierta (1938)	X	X	X	X	----	X	----	5
Lo que el agua me dio (1938)	----	X	X	X	X	----	----	4

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

TERCERA ETAPA: EL ENGAÑO

CUADRO	AUTORRETRATO	PERSONA DE CUERPO COMPLETO	ROSTRO SERIO	ELEMENTOS MEXICANOS	COLORES SOBRIOS	COLORES VIVOS	NUBES	TOTAL
Esquince y yo (1938)	X	X	X	X	X	----	----	5
Retraio de Alberto Mirachi (1938)	----	----	X	----	X	----	----	2
Los frutos de la tierra (1938)	----	----	----	X	X	X	----	3
Auto retrato con mono (1938)	X	----	X	X	----	X	----	4
Auto retrato "The Frame" (1938)	X	----	X	X	----	X	----	4

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

CUARTA ETAPA: SEPARACION Y UNION

CUADRO	AUTO- RETRATO	ELEMENTOS MEXICANOS	ROSTRO SERIO	COLORES SOBRIOS	PLANTAS	TORSO	TOTAL
Las dos Fridas (1939)	X	X	X	X	----	----	4
Dos desnudos en un bosque (1939)	-----	X	X	X	----	-----	4
Yo y mis peccos (1939)	X	X	X	X	X	-----	5
El suicidio de Dorothy Hale (1939)	-----	-----	X	X	-----	-----	2
El sueño (1940)	X	-----	X	X	X	-----	4
Auto retrato dedicado al Dr Eloesser (1940)	X	X	X	-----	X	X	4
La mesa henda (1940)	X	X	X	X	-----	-----	4
Auto retrato (1940)	X	-----	X	-----	-----	X	3
Auto retrato con mono (1940)	X	X	X	-----	X	X	5
Auto retrato de pelona (1940)	X	-----	X	X	-----	-----	3
Auto retrato con collar de espinas y colibri (1940)	X	X	X	X	X	X	6
Auto retrato con fondo café (1941)	X	-----	X	X	-----	X	4
Auto retrato con trenza (1941)	X	X	X	-----	X	X	5
Auto retrato con bonito (1941)	X	X	X	-----	X	X	5
Canasta flores (1941)	-----	-----	-----	-----	X	-----	1
Naturaleza muerta (1942)	-----	-----	-----	-----	X	-----	1
Retrato de Marucha Lavin (1942)	-----	X	-----	-----	X	X	3
La tehucana Lucha María (1942)	-----	X	-----	X	-----	-----	2
Retrato con chango y loro (1942)	X	X	X	-----	X	-----	4
Raíces (1943)	X	-----	X	X	X	-----	4
Auto retrato con monos (1943)	X	X	X	-----	X	X	5
Retrato de Natasha Gelman (1943)	-----	-----	X	X	-----	X	3
La novia que se espanta al ver la vida abierta (1943)	-----	-----	-----	X	X	-----	2
Auto retrato como tehua (1943)	X	X	X	-----	-----	X	4
Pensando en la muerte (1943)	X	X	X	X	X	-----	5

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

QUINTA ETAPA: DEGRADACION FISICA

CUADRO	AUTO-RETRATO	ROSTRO SERIO	ELEMENTOS MEXICANOS	SUFRIMIENTOS FISICOS	LAGRIMAS	COLORES SOBRIOS	PAISAJES ARIDOS	PERSONA CERCANA	TORSO	TOTAL
La columna rota (1944)	X	X	----	X	X	X	X	----	X	7
Diego y Frida 1929-1944 (1944)	X	X	X	----	----	X	----	X	----	5
La Flor de la vida (1944)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
Retrato de Mariana Murillo (1944)	----	X	----	----	----	----	----	X	X	3
Doña Rosita Murillo (1944)	----	X	----	----	----	X	----	X	X	4
Fantasia (1944)	----	----	----	X	X	----	X	----	----	3
Fantasia (1944)	----	----	----	X	X	X	X	----	----	4
Moisés (1944)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
Retrato de Lupita Murillo (1944)	----	X	----	----	----	X	----	X	X	4
Retrato de Marte R Gómez (1944)	----	X	----	----	----	X	----	X	X	4
Retrato del Ing. Eduardo Murillo (1944)	----	X	----	----	----	X	----	X	X	4
Magnolias (1945)	----	----	----	----	----	X	----	----	----	1
El Pollito (1945)	----	----	----	----	----	X	----	----	----	1
La Máscara (1945)	X	----	----	----	X	X	----	----	X	4

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

QUINTA ETAPA: DEGRADACION FISICA

CUADRO	AUTO-RETRATO	ROSTRO SERIO	ELEMENTOS MEXICANOS	SUFRIMIENTOS FISICOS	LAGRIMAS	COLORES SOBRIOS	PAISAJES ARIDOS	PERSONA CERCANA	TORSO	TOTAL
Autoretrato con changuito y perro Izquindl (1945)	X	X	X	----	----	X	----	----	X	5
Paisaje (1946)	----	----	----	----	----	X	X	----	----	2
Arbol de la esperanza mantente firme (1946)	X	X	X	X	----	----	X	----	----	5
La venadita (1946)	X	X	----	X	----	X	----	----	----	4
Autoretrato con changuito (1945)	X	X	X	----	----	X	----	----	----	4
Autoretrato dedicado a Marte R. Gómez (1946)	X	X	----	----	X	X	----	----	X	5
Sin esperanza (1946)	X	X	----	X	X	----	X	----	----	5

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO

SEXTA ETAPA: RESIGNACION (TRANQUILIDAD)

CUADRO	AUTORRETRATO	ROSTRO SERIO	ELEMENTOS MEXICANOS	PERSONA ALLEGADA	COLORES SOBRIOS	TOTAL
Autorretrato con cabello suelto (1947)	X	X	----	----	X	3
El sol y la vida (1947)	----	----	----	----	X	1
Autorretrato (1948)	X	X	X	----	X	4
El abrazo de amor del universo, la tierra (México), Diego, yo y el señor Xólotl (1949)	X	X	X	X	X	5
Diego y yo (1949)	X	X	----	X	X	4
Retrato de Antonio Kahlo (1949)	----	X	----	X	X	3
Retrato de Isolda Kahlo (1949)	----	X	----	X	X	3
Mi familia (1949)	X	X	X	X	X	5*

* Cuadro no tomado como representativo porque no fue terminado por la autora.

SELECCION DE LAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DE FRIDA KAHLO
SEPTIMA ETAPA: LA RECTA FINAL

CUADRO	AUTORRETRATO	ROSTRO SERIO	ELEMENTOS MEXICANOS	FRUTAS	AVES	COLORES SOBRIOS	COLORES VIVOS	TOTAL
Frida y el Dr. O'Farril (1951)	X	X	X	-----	-----	X	-----	4
Retrato de mi padre (1951)	-----	X	-----	-----	-----	X	-----	2
Retrato de Marta Procel (1951)	-----	-----	-----	X	-----	X	-----	2
Naturaleza muerta (1951)	-----	-----	X	X	-----	-----	X	3
Naturaleza muerta con perro y búho	-----	-----	X	X	-----	-----	X	3
Naturaleza muerta con leyenda "Viva la vida y el Dr O'Farril" (1951)	-----	-----	X	X	X	-----	X	4
Paisaje (1951)	-----	-----	X	-----	-----	X	-----	2
Paisaje (1951)	-----	-----	-----	-----	-----	X	-----	1
Paisaje (1952)	-----	-----	-----	-----	-----	X	-----	1
Los cocos (1951)	-----	-----	-----	X	-----	-----	X	2
Naturaleza viva (1952)	-----	-----	-----	X	X	-----	X	3
Naturaleza muerta (1952)	-----	-----	X	X	-----	-----	X	3
Congreso de los pueblos por la paz (1952)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	X	1
Naturaleza muerta con sandías (1953)	-----	-----	-----	X	-----	-----	X	2
Fruita de la vida (1953)	-----	-----	-----	X	X	-----	X	3
El círculo (1954)	-----	-----	-----	-----	-----	X	-----	1
Retrato de Stalin (1954)	-----	X	-----	-----	-----	X	-----	2
Autorretrato (1954)	X	X	-----	-----	-----	X	-----	3
Los hornos de ladrillo (1954)	-----	-----	X	-----	-----	X	-----	2
Autorretrato con el retrato de Diego en el pecho (1954)	X	X	X	-----	-----	-----	X	4
Frida y Stalin (1954)	X	X	X	-----	-----	-----	X	4
El marxismo dará salud a los enfermos (1954)	X	X	X	-----	X	-----	X	5
Viva la vida (1954)	-----	-----	-----	X	-----	-----	X	2

CAPÍTULO III.

ANÁLISIS DE LAS OBRAS DE FRIDA.

INICIO DE FRIDA COMO PINTORA (1926 - 1931)

*"Me han preguntado muchas veces por esa persistencia en el autorretrato.
Al principio no tenía elección..."*

Frida Kahlo

Como consecuencia del accidente Frida pasaba largas horas en la cama sin nada que hacer.

Para explicar cómo nació su interés por la pintura, Frida dice: "Nunca pensé en la pintura hasta 1926, cuando tuve que guardar cama a causa de un accidente automovilístico. Me aburría muchísimo ahí en la cama con una escayola de yeso (me había fracturado la columna vertebral así como otros huesos), y por eso decidí hacer algo. Robé unas pinturas al óleo de mi padre y mi madre me mandó hacer un caballete especial, puesto que no me podía sentar. Así empecé a pintar"¹.

Debido a la poca movilidad que tenía pintaba cosas cercanas a ella: a sus amigos, su familia y por supuesto a ella misma, "Me pinto a mí misma, porque soy la persona que conozco mejor"².

Después del accidente, la relación Frida-Alejandro se había enfriado. No se conoce la razón del alejamiento, una posible causa pudo haber sido la infidelidad de Frida, o quizás su frágil estado de salud, sin embargo lo que sí es cierto es que Frida sufría por esta separación.

Alejandro partió para Europa en marzo de 1927, planeando viajar cuatro meses para aprender alemán, su retorno estaba contemplado para julio, no obstante regresó hasta noviembre de ese año³.

¹ Herrera, Hayden. Frida:..... p 63

² Ibidem p 71

³ Ibidem p 65

Frida le escribió infinidad de cartas mediante las cuales pudo mantenerse presente en la vida de Alejandro, sin embargo, cuando éste regresó, a pesar de que no había olvidado a Frida, la relación había cambiado y poco a poco se fueron alejando, involucrándose cada quien en diversas actividades, él en la Universidad y ella en la pintura. A pesar de eso, Alejandro siguió sintiendo un gran cariño por Frida y fue uno de sus mejores amigos a lo largo de su vida.

A los pocos meses del regreso de Alejandro, a fines de 1927, Frida se encontraba lo suficientemente recuperada para llevar una vida casi normal. Frida se sumergió en el mundo bohemio de los artistas y comunistas, ambiente que no era el de Alejandro. En esas reuniones Frida conoció a Diego Rivera y fue así como un viejo amor fue sustituido por uno nuevo. Frida y Diego contrajeron matrimonio el 21 de agosto de 1929⁴.

Desde que se casaron, Frida y Diego fueron parte indispensable el uno del otro. En su autobiografía, Diego nombró a Frida como el hecho más importante de su vida⁵.

Frida por su parte, adoraba a Diego, y hacía todo lo necesario para hacerlo feliz, casi al final de su vida, escribió en su diario: **"Me amputaron la pierna hace seis meses; me han hecho sufrir siglos de tortura y en momentos casi perdí la razón. Sigo queriendo matarme. Diego es el que me detiene, por mi vanidad que me hace pensar que le hago falta. Me lo ha dicho, y le creo,"**⁶.

Frida y Diego partieron a San Francisco en la segunda semana de noviembre de 1930. Diego estaba comisionado para pintar murales en el Club para el Almuerzo de la Bolsa de San Francisco en la Escuela de Bellas Artes de California (actualmente el Instituto de Arte de San Francisco). Llegaron el 10 de noviembre de 1930.

Como Diego tenía que asimilar el cambio antes de comenzar a pintar, recorrieron juntos San Francisco cerca de dos meses, fecha en la que Diego empezó sus murales. Una vez que Diego no pudo acompañarla Frida exploraba sola. Uno de sus lugares preferidos fue el Barrio Chino, quedando fascinada por los niños orientales.

⁴ Ibidem p 77

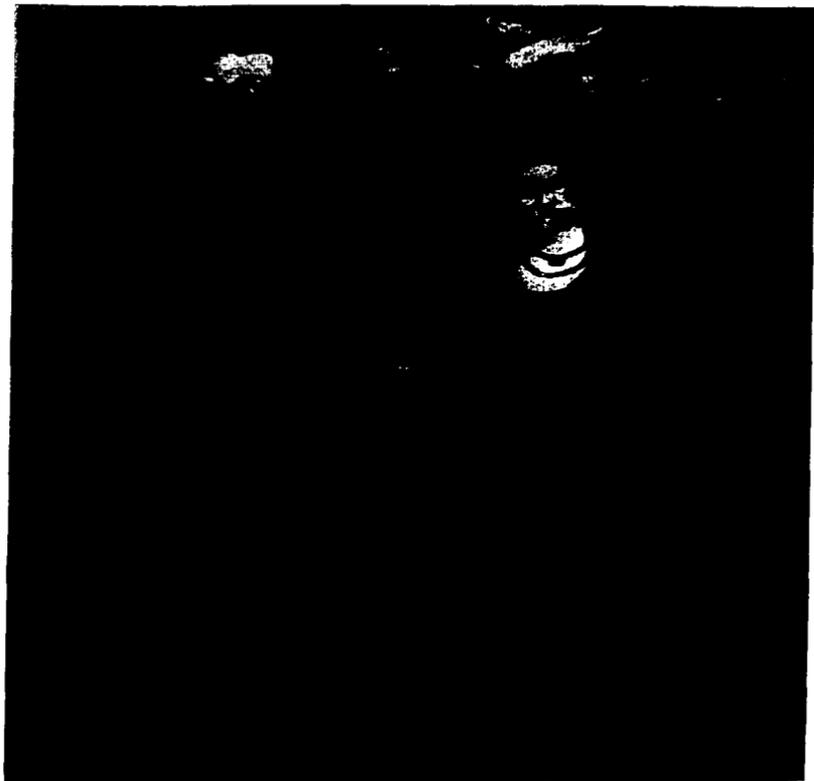
⁵ Ibidem p 99

⁶ Ibidem p 347

Fue en este ambiente de felicidad que Frida pintó el cuadro "Frida y Diego Rivera", una especie de retrato de bodas en donde plasmó los sentimientos originados por la unión Rivera-Kahlo⁷.

El 08 de Junio de 1931, cinco días después de terminar su mural en San Francisco, Frida y Diego tomaron un avión para México. Una vez ahí, el presidente Ortiz Rubio pidió a Diego por cartas y telegramas que terminara el mural que todavía estaba incompleto en la escalera del Palacio Nacional.

⁷ Ibidem p 104-109.

Título	Fecha	Resumen	Categorías	Significado
FRIDA Y DIEGO RIVERA (1931)	Inicio de Frida como pintora. (1926-1931)	<p>Frida y Diego se encuentran de pie tomados de la mano.</p> <p>Encima de Frida hay una paloma que tiene en el pico un listón que dice "Aquí nos ves a mi Frida Kahlo, junto con mi amado esposo Diego Rivera. Pinté este retrato en la bella ciudad de San Francisco California para nuestro amigo M. Albert Bender y fue en el mes de abril de 1931".</p> <p>Frida tiene puesto un vestido de tehuana verde militar, un chal rojo que tiene agarrado con la mano izquierda, zapatos verdes con rojo y collares de piedra de estilo precolombino del mismo color del vestido.</p> <p>Está ubicada del lado derecho del cuadro</p> <p>Diego trae puesto un traje negro cenizo, un cinturón café ancho y una camisa azul abrochada hasta el último botón.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Amor - Compañía - Apoyo - Espeso - Amor - Raíces mexicanas - Felicidad - Amistad - Raíces mexicanas - Relevancia - Proletariado - Ideología 	<p>Para Frida es muy importante el vínculo matrimonial que la une con Diego y es por eso que aparecen de la mano.</p> <p>En 1931 Frida tenía dos años de haber contraído matrimonio con Diego. Y una de las razones para que porte un traje de tehuana es que a Diego le gustaba que lo hiciera</p> <p>Al vestir de tehuana Frida denota el gran amor que siente por su país, y a esto se le puede agregar que a Diego también le gustaba que vistiera así, lo cual también es un fuerte aliciente para que lo haga</p> <p>Hay que resaltar que su vestido es verde y el chal rojo, dos colores que se encuentran en la bandera nacional.</p> <p>Diego viste una camisa azul, que de acuerdo con Frida es el color del amor y de acuerdo a la teoría del color significa tranquilidad.</p> <p>Su traje es color café, es decir, el color del trabajo y es por eso que Frida pintó también la paleta en manos de Diego, pues ese era el trabajo de Diego.</p>

		<p>En la mano derecha tiene una paleta de pintura con pinceles limpios y con la mano izquierda toma a Frida.</p> <p>Los dos miran al frente y están serios</p> <p>Frida tiene la cabeza ligeramente reclinada hacia el lado izquierdo y su rostro está 3/4 hacia la izquierda, hacia Diego.</p> <p>El fondo de la pared el color verde seco y el suelo café.</p> <p>Colores que predominan: rojo, verde y café.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arte - Comprensión - Rivalidad - Limpieza - Serenidad - Complicidad - Amor - Raíces mexicanas 	<p>Por otra parte, Frida conoce perfectamente la pasión de su esposo por la pintura y la hace presente con la paleta de Pintura. Ella sabía que Diego nunca le pertenecería totalmente y que lo tendría que compartir con el arte.</p> <p>En el cuadro Frida juega uno de los papeles que más le gustaba: ser la esposa de Diego y sentirse protegida por él.</p> <p>Ellos están de pie y las líneas verticales significan actividad, alegría, entusiasmo.</p> <p>La pared del fondo es verde, color que refleja fertilidad y esperanza, lo que puede relacionarse con el deseo de Frida de ser madre y de las esperanzas que tenía puestas en esto.</p> <p>Frida está orgullosa de la unión con Diego y lo demuestra al pintar sus manos entrelazadas. Frida era feliz en su vida con Diego y era optimista en cuanto a su vida futura con él, lo cual puede verse fielmente reflejado en la inscripción del listón de la paloma.</p>
--	--	---	--	--

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA OBRA

TÍTULO	AUTOR	GÉNERO	CONCEPTO / TEMAS	SIGNIFICADO
				<p>Diego, por su parte, se ve ajeno a su esposa, pareciendo inclusive indiferente, sin embargo, Frida estaba decidida a llegar a ser la esposa ideal y la mejor amiga de Diego, pues sabía que esa era la mejor forma de poder ser un elemento indispensable en la vida de Rivera.</p> <p>El único color vivo y contrastante es el rojo de su vestido, el cual se encuentra en el centro para contrastar con todos los demás colores.</p> <p>Los colores muestran también el gran amor que Frida sentía por su país, pues en su mayoría son: verde, blanco y rojo, los colores de la bandera de México.</p> <p>El amor y el nacionalismo son elementos que se encuentran repetidamente a lo largo de toda su obra.</p> <p>La paloma, por otra parte es el símbolo de la Paz, estado que trae bienestar y felicidad al ser humano.</p>

FRIDA Y DIEGO RIVERA (1931)

Conceptos

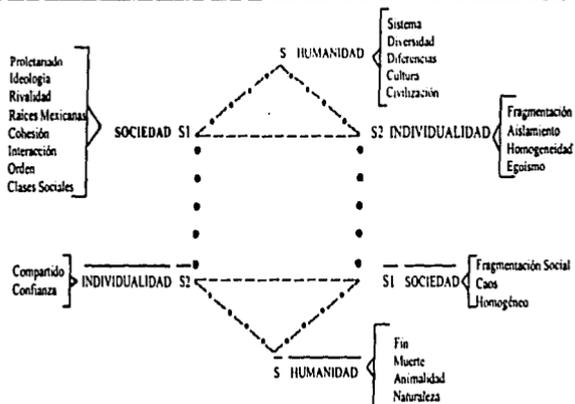
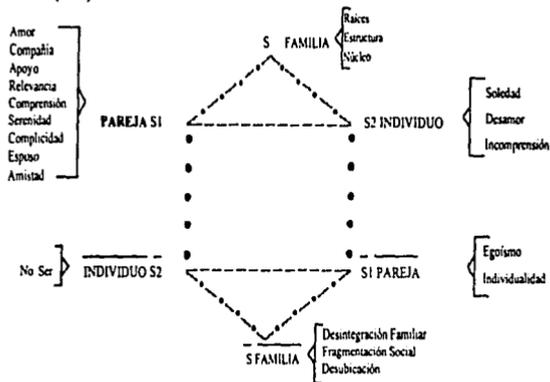
Amor
Compañía
Apoyo
Esposo
Amor
Raíces Mexicanas
Relevancia
Proletariado
Ideología
Arte
Comprensión
Rivalidad
Limpieza
Serenidad
Complicidad
Amor
Raíces Mexicanas
Amistad

AGRUPAMIENTO.

Conceptos Generales:

FRIDA Y DIEGO RIVERA (1931)

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

Cuadro: Frida y Diego Rivera (1931).

Este cuadro tiene dos conceptos significativos: Pareja y Sociedad. La palabra Pareja está apoyada en las palabras: Amor, Compañía Relevancia, Apoyo, Comprensión, Serenidad, Complicidad, Esposo y Amistad. Para Frida Kahlo era sumamente importante el tener una pareja con ella, alguien en quien apoyarse, en quien confiar, que la comprendiera.

El término contrario de Pareja es Individuo y esta palabra connota Soledad, Desamor, Incomprensión.

En su cuadro Frida pinta una Pareja, ella y Diego, sin embargo según con el análisis contiene también el concepto contrario, es Individuo, pues de acuerdo con el libro *Metodología del análisis semiótico*, éste es incluido a partir de su relación con el sema Pareja, ya que al hablar de algo no se implica únicamente lo que se está mencionando, sino también a su contrario.

El concepto que engloba a Pareja e Individuo es Familia y éste nos remite a palabras como Raíces, Estructura, Identidad y Núcleo (familiar).

Pareja está apoyada en los términos egoísmo e individualidad e Individuo es no ser, el último grado de un hombre. El hombre vive porque es, lo peor que le puede pasar es **no ser**.

La Pareja está formada por dos individuos y la Pareja es el paso inmediato para formar una familia. Por desgracia para Frida, Diego y ella nunca pudieron tener una familia debido a su esterilidad, sin embargo, esto es algo que añoró terriblemente y que se hace patente en varias de sus obras.

Frida tiene confianza en el hombre y en su proyecto de civilización fincado en la realización del espíritu humano.

Familia remite a términos como Desintegración Familiar, Fragmentación Social y Desubicación. La Familia es la unidad mínima de la Sociedad, y dependiendo del desarrollo de ésta será la calidad de los seres que conformen a la Sociedad.

Sociedad es el otro concepto significativo del cuadro, concepto que deriva de las palabras Proletariado, Ideología, Rivalidad y Raíces Mexicanas. El término contrario a Sociedad es Individualidad, que connota palabras como Fragmentación, Aislamiento, Homogeneidad y Egoísmo.

El concepto que engloba a Sociedad e Individualidad es Humanidad. La Humanidad está integrada por Sociedades y las Sociedades a su vez por Individuos. Las palabras que implican a Humanidad son Sistema, Diversidad y Diferencias, Cultura y Civilización.

Individualidad implica ser compartido y darle su confianza a los demás. Asimismo, Sociedad implica Fragmentación Social, Caos, Homogéneo. Por su parte, Humanidad remite a Fin, a Muerte, Animalidad, Naturaleza, a negar el mundo tal y como lo conocemos, aunque eso no implique que sea el fin de éste, solamente sería un mundo diferente con otro tipo de integrantes.

Si nos percatamos Frida pone en este cuadro todos los niveles que conforman a la Humanidad: Sociedad, Familia, Pareja e Individuo, lo cual muestra el gran amor que tenía Frida por la vida y la humanidad, y el temor hacia la soledad y que todo eso se acabara, ya que los términos de la negación de los conceptos concentran significados negativos como: Caos, Fin, Muerte y Desintegración familiar entre otros, lo cual demuestra que no le agradaba.

Para finalizar, queda el concepto pulcritud, pero por contener sólo dos términos no fue contemplado como lo suficientemente significativo, como para hacer un cuadrado semiótico de éste.

EL VECINO DEL NORTE (1932-1934)

*La voz apagada
los deseos desvanecidos
el silencio que invade...
a todas aquellas mujeres
que desean ser ellas mismas.*

En Julio de 1931, Frances Flynn Paine, comerciante neoyorquina en arte, consejera artística de los Rockefeller, viajó a México para ofrecerle a Diego una exposición retrospectiva de su obra en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Diego no pudo rechazar tal oferta, pues esta sería la segunda exhibición exclusiva de un artista. Así que nuevamente abandonó los murales del Palacio Nacional sin haberlos concluido. En noviembre de 1931 Frida y él llegaron a Nueva York.

Frida no estuvo muy a gusto en su estancia en Nueva York, en una carta de le escribe al doctor Eloesser: "La **hight society** de aquí me cae muy gorda y siento una poca de rabia contra todos estos ricachones de aquí, pues he visto a miles de gentes en la más terrible miseria, sin comer y sin tener donde dormir, ha sido lo que más me ha impresionado de aquí....."⁸.

Después de su exposición retrospectiva, Diego fue invitado a pintar murales en Detroit por William Valentiner, director del Instituto de Detroit. Para Diego Detroit era el corazón de la industria estadounidense y la cuna del proletariado del país y el hecho de pintar acerca de la industria moderna le pareció fascinante. El 21 de abril de 1932 Frida y él llegaron a la urbe de acero.

Al igual que en Nueva York, Frida no se sentía a gusto, pues decía que le daba la impresión de ser "una **aldea antigua y pobre**". Todo Detroit le parecía inferior a México. Hay que agregar además que Frida no soportaba la comida norteamericana.

⁸ Ibidem p 117.

En mayo, Frida tenía dos meses de embarazo, sin embargo, no estaba muy segura de poder llegar al término de éste, además de que no sabía si éste podría poner en peligro su vida. Otro factor que la hacía dudar era que Diego ya no quería tener más hijos⁹. No obstante, Frida decidió no abortar y nada pudo hacerla cambiar de opinión¹⁰.

Sin embargo el cuatro de julio Frida perdió a su bebé quedando destrozada anímicamente, pues temía no poder llegar a tener nunca hijos. Los días que pasó en el hospital Henry Ford fueron de gran sufrimiento y Frida no hacía otra cosa más que llorar, llegando inclusive a desear la muerte, pensamiento con el que sobresaltó a su marido.

Frida estuvo 13 días en el hospital Henry Ford¹¹, poco después de salir le escribió al doctor Eloesser:

"...Dos semanas antes del cuatro de julio empecé a notar que me bajaba una especie de sanguaza casi a diario, me alarmé y vi al Dr. Pratt, y él me dijo que todo era natural....Seguí así hasta el cuatro de Julio, que sin saber ni porqué aborté en un abrir y cerrar de ojos... Hasta ahorita no sé por qué aborté y cual es la razón de que el feto no se haya formado....Tenía yo tanta ilusión de tener un Dieguito chiquito que lloré mucho, pero ya pasó y no hay más remedio que aguantarme"¹².

Frida extrañaba terriblemente a México, y algo que anhelaba era poder regresar para sentirse acogida por la tierra que tanto amaba. Paradójicamente, su retorno a su país se vio empañado, ya que el 03 de septiembre recibió un telegrama donde le informaban que su madre tenía cáncer de pecho desde hacía seis meses y que estaba muy grave.

Como no hubo vuelos disponibles, Frida regresó a México por tren. El viaje lo realizó acompañada de Luciene Bloch, ayudante de Diego y gran amiga de Frida.

⁹Diego Rivera tenía dos hijas con Angelina Beloff, una rusa con la que vivió durante su estancia en la ex-URSS. Ibidem p 78.

¹⁰ Jamis, Rauda. Frida Kahlo, p 178.

¹¹ Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo, Dolor y Pasión p 37.

¹² Herrera, Hayden: Frida: p 127.

El tren las condujo a través de Indiana y Misuri. Debido a que se había desbordado el Río Grande avanzaba con gran lentitud. Como los puentes quedaron inservibles esperaron 12 horas en la frontera. Finalmente, tomaron una corrida que pasó a Nuevo Laredo por un puente menos estropeado.

Frida y Lucienne llegaron a México el 8 de septiembre. El estado de la madre de Frida era crítico, una semana después de la llegada de Frida, el 15 de septiembre, murió Matilde Calderón de Kahlo. El deceso de su madre fue un golpe muy duro para ella.

Frida y Lucienne estuvieron en México unas semanas más y regresaron a Detroit el 21 de octubre de 1932.

Diego tenía que trabajar sumamente rápido pues en octubre fue seleccionado para pintar un mural en el Centro de Rockefeller de Nueva York, y en enero de 1933 para un trabajo sobre el tema de la maquinaria y la industria para la Feria Mundial de 1933 en Chicago, por lo que constantemente se comportaba irritable y hasta agresivo con Frida, lo cual le hacía más difícil superar la pérdida de su hijo y de su madre.

Una vez más Frida utilizó la pintura para desahogar lo que sentía y encontró nuevamente en ésta un apoyo para superar las recientes tragedias acontecidas en su vida.

El 20 de diciembre de 1933 Frida y Diego se embarcaron con destino a La Habana, para llegar finalmente a Veracruz¹³. Cuando llegaron a México llegaron a la casa de San Ángel, las cuales eran dos elegantes casas cúbicas, una para Diego y otra para Frida.

Durante el año de 1934 Frida no produjo ningún cuadro. El estado de salud de Frida no era muy bueno. Se hospitalizó cuando menos unas tres veces en 1934 como consecuencia de la extirpación de la apéndice, tuvo un aborto a los tres meses de embarazo y los problemas con el pie que le empezó a molestar en Nueva York se agravaron.

¹³ *Ibidem* p 153

Por si fuera poco, en 1934 Diego comenzó una relación amorosa con su hermana menor, Cristina, hecho que lastimó profundamente a Frida, sentimiento que quedó plasmado en varios de sus cuadros¹⁴.

¹⁴Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo, Dolor y Pasión p 39

11. AUTORRETRATO EN LA FRONTERA (1952)

TÍTULO	PERÍODO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICACIÓN
<p>Auto retrato en la frontera (1932)</p>	<p>El vecino del norte (1932-1933)</p>	<p>Frida se encuentra en el centro del cuadro vistiendo un elegante vestido rosa largo, que apenas deja asomar la punta de sus pies, cubiertos por unos zapatos rojos.</p> <p>Se encuentra de pie y tiene las manos cruzadas sobre su abdomen. Lleva unos guantes de encaje y tiene un cigarro en la mano derecha y en la izquierda una bandera rojo blanco y verde.</p> <p>Trae un collar precolombino y el cabello recogido, adornado por una trenza.</p> <p>Su rostro es sereno y mira hacia al frente. Se encuentra parada sobre un cuadro de concreto que dice " Carmen Rivera pintó su retrato el año de 1932".</p> <p>Del lado derecho del cuadro hay fábricas y edificios de concreto. Cuatro chimeneas expiden humo que semicubre una bandera de E.U.A. y cada chimenea tiene una letra de la palabra FORD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato - Burguesía - Inocencia - Delicadeza - Rebeldía - Raíces mexicanas - Seguridad - Desarrollo - Primer Mundo - Riqueza - Contaminación - E.U.A. 	<p>Frida se jergue como una estatua sobre un pedestal ante un mundo dividido en dos: el mundo mexicano lleno de historia, determinado por los poderes de la naturaleza y el ciclo vital y el mundo norteamericano dominado por el progreso.</p> <p>Esa fue una etapa en la que Frida pasó gran parte de su tiempo en los E.U.A. y donde extrañaba a su país natal.</p> <p>A pesar de que muchas cosas del país del norte no le agradaban, admiraba otras, como su industria.</p> <p>El hecho de que uno de los cables esté conectado a donde ella está parada significa que también se sentía parte de esto, pues la historia de ambos países está sumamente relacionada y unida, como puede apreciarse con el hecho de que los cables se unen con las raíces mexicanas.</p>

ANÁLISIS DE LA OBRA DE FRIDA KAHLO

CUADRO	PERIODO	DESCRIPCION	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICACION
		<p>Del lado izquierdo hay una pirámide y en la parte superior el sol y la luna enmarcados con nubes, saliendo un rayo rojo de donde se juntan las nubes, dirigiéndose hacia la pirámide del lugar donde se unen las nubes, la luna y el sol.</p> <p>Atrás de la luna, el sol y las fábricas se observa un cielo de color azul bajo, el cual se hace gris del lado de las fábricas.</p> <p>En la parte de abajo de la pirámide hay un montículo de piedras y se puede ver una cara como de una calavera de piedra que se encuentra colocada entre Frida y las piedras.</p> <p>Asimismo, se observan dos figuras precolumbinas.</p> <p>En la parte inferior izquierda hay flores de diversos colores, y se pueden ver sus raíces, las cuales se unen con los cables de uno de los aparatos (reflectores) que hay del lado derecho.</p> <p>Uno de los cables de un ventilador está conectado al altar donde está Frida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Raíces Mexicanas - Día - Noche - Contraste - Muerte - Raíces mexicanas - Alegría - Seguridad - Unión - Complementación 	<p>Frida está ataviada con un vestido elegante, lo cual es algo raro pues siempre utilizaba trajes de tehuana, sin embargo lleva un collar de piedras de corte precolumbino, con el cual manifiesta el amor que siente por su país, lo que se ve reforzado por la bandera que tiene en la mano, la cual a pesar de que no cuenta con el escudo nacional, remite directamente a México, por los colores.</p> <p>El hecho de que las chimeneas tengan las letras FORD se debe al trato cercano que tuvieron ella y Diego con Henry Ford, además de que era una de las empresas más fuertes de E.U.A.</p> <p>La bandera de E.U.A. está semicubierta con el humo de las fábricas lo que denota que el nacionalismo de ese país estaba perdiéndose entre el progreso.</p> <p>El lado de E.U.A. tiene colores sobrios, mientras que el de México tiene colores vivos y contrastantes.</p>

ANÁLISIS DE LOS SIMBOLISMOS EN LA OBRA DE FRIDA KAHLO

TIEMPO	ESPACIO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICADO
		<p>Del lado mexicano hay una gran cantidad de tierra.</p> <p>Colores: rosa, gris, azul, café, amarillo, rojo, verde seco, beige.</p>	<p>- Fertilidad</p> <p>- Vitalidad</p>	<p>Algo que Frida amaba de México era la heterogeneidad del país y su vitalidad, así como todos los contrastes de México.</p> <p>Por el contrario, la parte de E.U.A. pareciera acartonada y sin vida.</p> <p>Frida tiene el cigarrillo como signo de desafío al decoro, pues contrasta con el vestido color de rosa que porta, pues el rosa es un color que connota 'ingenuidad e inocencia'.</p> <p>En este cuadro es la primera vez que Frida representa al sol y a la luna juntos.</p> <p>Esta yuxtaposición se convirtió después en uno de los símbolos más significativos de su obra. Encarna la unidad de fuerzas cósmicas y terrestres, el concepto azteca de la guerra eterna entre la luz y la oscuridad, así como la preocupación manifiesta de la cultura mexicana por la dualidad: vida- muerte, luz- oscuridad, pasado-presente, día-noche, macho-hembra².</p>

¹Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p 134.

²Ibidem. p 134.

CULTURO	PERIODO	DESCRIPCION	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICACION
				<p>Frida tuvo un aborto en Detroit, ciudad de maquinaria, y esa misma ciudad la alejaba de Diego.</p> <p>El México agrario equivalía a la vida, a las relaciones humanas, la belleza y ella anhelaba regresar a todo eso.</p>

AUTORRETRATO EN LA FRONTERA (1932)

Conceptos

Autorretrato
Burguesía
Inocencia
Delicadeza
Rebelión
Raíces Mexicanas
Seguridad
Desarrollo
Primer Mundo
Riqueza
Contaminación
Raíces Mexicanas
Día
Noche
Contraste
Muerte
Raíces Mexicanas
Alegría
Seguridad
Unión
Complementación
Fertilidad
Vitalidad
E.U.A.

AGRUPAMIENTO

Conceptos Generales:

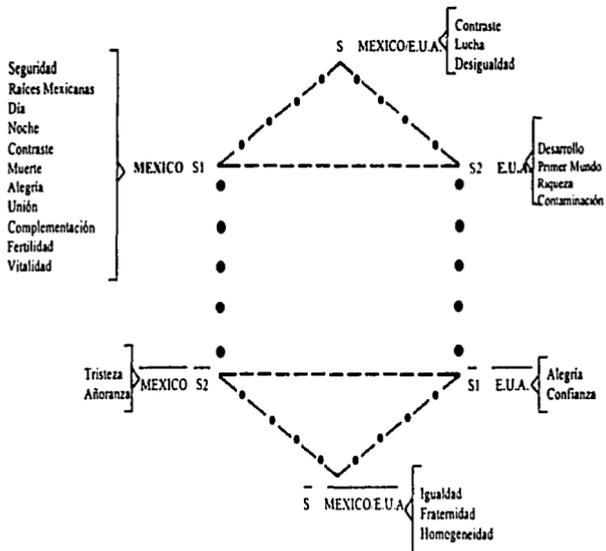
MEXICO { Seguridad 2
Raíces Mexicanas 3
Día
Noche
Contraste
Muerte
Alegría
Unión
Complementación
Fertilidad
Vitalidad

E.U.A. { Desarrollo
Primer Mundo
Riqueza
Contaminación

CARACTER { Inocencia
Rebelión
Delicadeza

Conceptos Aislados { - Burguesía
- Autorretrato

AUTORRETRATO EN LA FRONTERA (1932)

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

Autorretrato en la Frontera (1932).

Fue en la época en que Frida realizó el primer gran viaje de su vida cuando pintó este cuadro. Este viaje fue al vecino del norte, Estado Unidos. Su estancia fue larga y mostró a Frida un mundo totalmente diferente al acostumbrado, sin que por eso dejara de amar a su país, sino por el contrario.

Los conceptos más importantes del cuadro son México y E.U.A. En este caso no hay un concepto que se oponga exactamente a México, ya que se trata de un país, y en sí cualquier otro país podría ser tomado como opuesto. Sin embargo, por ser E.U.A. la otra palabra, la tomaremos como su opuesto, apelando también a la cercanía de ambos países, la cual ha provocado una subordinación de México ante E.U.A., por ser este último un país del Primer Mundo y México una nación perteneciente al Tercer Mundo.

Las palabras que para Frida connotan a México son Seguridad, Raíces Mexicanas, Día, Noche, Contraste, Muerte, Alegría, Unión, Complementación, Fertilidad y Vitalidad. Para Frida el estar en su país le daba Seguridad y Alegría, para ella México era un país lleno de vida y de fertilidad.

La Noche (Luna) y el Día (Sol) eran elementos sumamente importantes para la cultura precolombina. El concepto Muerte se refiere a que fue necesario que muriera el México Precolombino para permitirle crecer al México que ella conocía, heredándole, no obstante, todas sus raíces y grandeza.

Frida sueña con la sociedad perfecta-anhelada, y se enfrenta a lo agri dulce y paradójica de la sociedad existente. Enfrenta a su México amado, con sus problemas y carencias, pero con todo un pasado glorioso, a la sociedad norteamericana, que sin raíces es un país del Primer Mundo.

Las palabras que refuerzan el concepto de E.U.A. son Primer Mundo, Desarrollo, Riqueza y Contaminación, ya que eso era E.U.A. para Frida. El concepto que engloba a México y E.U.A. es México/E.U.A. híbrido de los dos términos, y el único que podría englobarlos. A este término nos remite las palabras de Contraste, Lucha y Desigualdad, palabras comunes al referirse a ambas naciones.

México está relacionado con palabras como Tristeza y Añoranza, sentimientos que Frida experimentaba al estar lejos de su patria; y los conceptos relacionados con E.U.A. son Alegría y Confianza, sentimientos que Frida sentía al estar lejos de E.U.A., porque eso significaba el regreso a su país.

El concepto México/E.U.A. remite a términos como Igualdad, Fraternidad y Homogeneidad, algo que nunca podrá haber entre ambos países, por sus condiciones y su historia.

Otros conceptos que hay relacionados con este cuadro son Burguesía y Carácter, pero por su poca representación no se hicieron cuadrados semióticos de éstos.

ENG A Ñ O (1935-1938)

*"Si ves el ciervo herido
que baja por el monte acelerado,
buscando, dolorido,
alivio al mal en un arroyo helado,
y sediento al cristal se precipita,
no en el alivio, en el dolor me imita".*

Sor Juana Inés de la Cruz.

1935 fue un año sumamente difícil para Frida pues Diego continuó su relación con Cristina.

Varios de los cuadros pintados por la artista se refieren a esa infidelidad, dentro de éstos se puede mencionar: "Unos cuantos piquetitos", el cual no fue más que un estallido de risa con el que se buscaba apartar el dolor que sentía, por otra parte se tiene también a "Recuerdo" y "Recuerdo de la herida abierta"¹⁵.

Ante tal situación, Frida optó por cambiarse de la casa de San Ángel a un departamento. Esta fue la primera de muchas separaciones, sin embargo, a pesar de que ya no vivían juntos Frida y Diego se veían constantemente.

En 1935 Frida se fue a E.U.A. para tratar de olvidar la infidelidad de Diego y Cristina y cuando regresó (en ese mismo año) ya había perdonado a su hermana, volviéndose a convertir en su principal aliada, compañera y consuelo en tiempos de dolor.

En 1936 que se sepa sólo realizó dos cuadros "Mis Padres, mis abuelos y yo" y un autorretrato que le iba arreglar al doctor Eloesser, pero que se perdió.

Es muy probable que haya sido durante este periodo cuando Frida empezó a tomar mayores cantidades de alcohol y con mayor frecuencia.

¹⁵ Cuadro que perteneció a Edgar Kaufmann y se destruyó en el incendio de su casa. Herrera, Hayden, Op Cit. p 199.

Las tendencias lesbianas de Frida que ocasionaron gran revuelo en su familia durante el último año que pasó en la Escuela Nacional Preparatoria, volvieron a surgir poco después de que penetrara en el mundo bohemio y liberal de Diego. Varios de los autorretratos dobles que pintó implican lesbianismo, además del amor por sí misma.

El 9 de enero de 1937, Trotsky llegó a México con su esposa Natalia, quienes se instalaron en la casa Azul de Coyoacán, la cual era custodiada para evitar cualquier atentado en contra de Trotsky¹⁶.

Entre Trotsky y Frida comenzó un romance. De esta aventura Frida pintó el cuadro "Autorretrato" para éste en 1937.

Al término de su relación con Trotsky, la vida de los Rivera prosiguió su curso de siempre. Frida empezó a tomar su profesión de pintora más en serio. Mejoró mucho en cuanto a su habilidad técnica. Entre 1937 y 1938 Frida produjo más cuadros que a través de los ocho años anteriores de matrimonio.

Los cuadros ya no sólo representaban acontecimientos de su vida sino que dejaban vislumbrar su interior y el modo en que interpretaba las relaciones entre éste y el mundo.

Varias obras de este periodo sugieren que Frida seguía experimentando una profunda tristeza por no poder tener hijos y es muy probable que haya tenido otro aborto en 1937, aunque no existen documentos que puedan certificarlo. Los cuadros de "Mi nana y yo", "El difuntito Dimas", "Cuatro habitantes de México", "Piden aeroplanos y les dan alas de pelate" y "Niña con máscara de muerte" muestran a niños que se encuentran en situaciones desventuradas. "Yo y mi muñeca" constituye una declaración aún más acentuada acerca de su deseo frustrado de ser madre.

En abril de 1938 el surrealista André Bretón, vio el trabajo de Frida por primera vez, quedando encantado con sus obras, pues decía que sus últimos cuadros producidos eran surrealismo puro, además de que escribió un ensayo sobre ésta:

¹⁶ Jamis, Rauda. Frida Kahlo p 137.

"Este arte aún contiene esa gota de crueldad y humor singularmente capaz de mezclar los raros poderes eficaces que en conjunto forman la poción secreta de México. La facultad de la inspiración es nutrida aquí por el éxtasis extraño de la pubertad y los misterios de las generaciones. Lejos de considerar estos sentimientos componen terrenos vedados de la mente, así como sucede en las zonas de clima más frío, ella (Frida) los expone orgullosamente con una mezcla de franqueza e insolencia a la vez"¹⁷.

Frida por su parte dijo: **"No sabía que era surrealista hasta que André Bretón llegó a México y me lo dijo. Lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo, y siempre pinto todo lo que pasa por mi cabeza sin más consideraciones"¹⁸.**

Es precisamente en eso donde radica la importancia de Frida; expresa lo que siente sin disimulos, ni máscaras. Sus cuadros están llenos de sinceridad y gritan al espectador lo que le estaba ocurriendo a Frida. Diego Rivera se dio cuenta de esto, describiéndolo de la siguiente manera: Frida trabajó en una serie de obras maestras que no tienen precedente en la historia del arte, cuadros que exaltan las cualidades femeninas de la verdad, la realidad, la crueldad, el sufrimiento. Ninguna mujer jamás plasmó en un lienzo la misma poesía agónica que Frida creó.

Muchas mujeres del mundo han sentido gran atracción por Frida, quien es símbolo de muchas feministas de E.U.A. Se identifican con su condición de mujer, con su deseo de vivir, con su forma de luchar. La mujer, por su condición en la sociedad, muchas veces llega a ser relegada, desplazada. Frida quizás también lo era pero ella encontró la forma de enfrentar y sacarle provecho a las condiciones adversas (incluido su accidente) que se presentaron en su vida, para poder decir cabalmente que Frida venció a la vida misma.

En 1938 Frida tuvo una exposición en Nueva York, exhibiendo 25 de sus cuadros. El público fue numeroso y se encontraba animado, sobre todo si se toma en cuenta que en esa entonces había pocas galerías de arte y los establecimientos que se dedicaban a las manifestaciones artísticas de vanguardia eran todavía menos. En general la prensa quedó encantada con los cuadros y su creadora¹⁹.

¹⁷ Herrera, Hayden. Frida:..... p 195.

¹⁸ *Ibidem* p 215.

¹⁹ Jamis, Rauda. Frida Kahlo p 224.

III. RECUERDO (1957)

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

TÍTULO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICADO
RECUERDO (1937)	Engaño (1935-1938)	<p>Frida se encuentra de pie en el centro del cuadro. Tiene puesta una falda blanca que le llega a la mitad de la pantorrilla, una blusa blanca y un saco hasta la cintura color café con manchas blancas y zapatos cafés de tacón pequeño. Tiene los brazos semidoblados y no tiene manos.</p> <p>Su rostro se encuentra sereno y su mirada denota una profunda tristeza, sobre sus mejillas corren varias lágrimas.</p> <p>Tiene el cabello recogido con una trenza alrededor de la cabeza. Frida trae puestos unos zapatos cafés.</p> <p>En el lado izquierdo de su pecho hay un hueco, el cual es atravesado por una vara que tiene un ángel en el extremo derecho y otro diminuto del lado izquierdo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Astorrettrato - Raíces mexicanas - Fragilidad - Impotencia - Tristeza - Raíces mexicanas - Desamor 	<p>Este cuadro es consecuencia del engaño de Diego con Cristina, y refleja el gran dolor que le provocó esta relación. El corazón que se encuentra a los pies de Frida es su corazón del cual carece y al estar desangrándose manifiesta el gran dolor que sentía. Asimismo, el gran tamaño del corazón indica la intensidad de dolor.</p> <p>Las lágrimas que tiene sirven para reforzar la idea del sufrimiento, así como su mirada de tristeza, sin embargo, algo que debe resaltarse es que a pesar de estos signos, el rostro de Frida muestra un semblante resignado.</p> <p>El hecho de que el cielo esté borracoso demuestra su estado de ánimo, además de que el agua también se encuentra revuelta. El barco indica el deseo de Frida de escapar del dolor.</p>

TÍTULO	TEMA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS/VALORES	SENTIDACIÓN
		<p>Del lado izquierdo de Frida hay un vestido de tehuana de colores rojo, dorado, verde y blanco. De la manga derecha del vestido sale una mano (la derecha) que toma del brazo a Frida. Del lado derecho hay un vestido de niña el cual es una falda gris y una blusa blanca. De la manga izquierda sale el brazo el cual es extendido hacia Frida y la manga derecha se encuentra vacía.</p> <p>El vestido de tehuana y el de niña están colgados de una vena, una de las cuales va a dar hacia el pecho de Frida.</p> <p>La mitad superior del cuadro es un cielo borrasco.</p> <p>La mitad inferior se encuentra dividida en dos, una mitad de tierra y la otra de agua. En el pie izquierdo de Frida hay un pequeño barco, el cual está a la orilla del agua. En la mitad de tierra hay un gran corazón desangrándose, expandiéndose la sangre en la tierra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Raíces mexicanas - Apoyo - Niñez - Seriedad - Madurez - Empatía - Problemas - Dualidad - Escape - Desamor - Sufrimiento 	<p>El vestido de tehuana muestra la personalidad de Frida y que sea de los colores de la bandera mexicana su sentido de nacionalismo.</p> <p>Frida muestra sus sentimientos de desvalimiento y desesperación mediante la carencia de manos.</p> <p>El vestido de niña la simboliza a ella misma, pues es un vestido de una niña de 6 ó 7 años³, y fue a esa edad cuando a Frida le dio polio, y de acuerdo con declaraciones de Frida, "en ese momento el dolor entró a su cuerpo para no salir jamás". Con estos dos vestidos compara dos momentos de su vida en los que el dolor fue sumamente fuerte.</p> <p>El hueco en su pecho sirve para reforzar el dolor que sentía.</p> <p>Tanto el vestido de tehuana como el de la niña la representan a ella misma, lo cual se refleja en la vena que brota de los ganchos y que la unen a ella.</p>

³ Ibidem. p 164.

COLOR	FORMA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICACIÓN
		Colores: azul grisáceo, gris, blanco, rojo, café y verde seco.	- Tristeza	<p>Frida no trae puesto un vestido de tehuana ya que a Diego le gustaba que vistiera así y al no llevarlo puesto es una manera de ir en contra de él, sin embargo, no puede desprenderse de esa parte de su personalidad y lo pone a su izquierda y se apoya en él⁴.</p> <p>El color gris carece de carácter autónomo y es por eso que Frida carece de manos y busca apoyo en otros puntos, también connota que se carece de energía.</p> <p>El rojo (color del corazón) es un color brutal y exaltado, y al relacionarlo con el corazón exalta el dolor que sentía Frida.</p> <p>Por otra parte, Frida se encuentra en posición vertical, sin embargo esto es ambiguo pues está sosteniéndose en otros puntos de apoyo (el vestido de tehuana), lo cual connota fragilidad.</p>

⁴Jamís, Rauda. Frida Kahlo. p.198.

RECUERDO (1937)

Conceptos:

Astorretrato
Raíces Mexicanas
Fragilidad
Tristeza
Raíces Mexicanas
Desamor
Raíces Mexicanas
Apoyo
Niñez
Serenidad
Madurez
Empatía
Problemas
Dualidad
Escape
Desamor
Tristeza
Sufrimiento
Impotencia

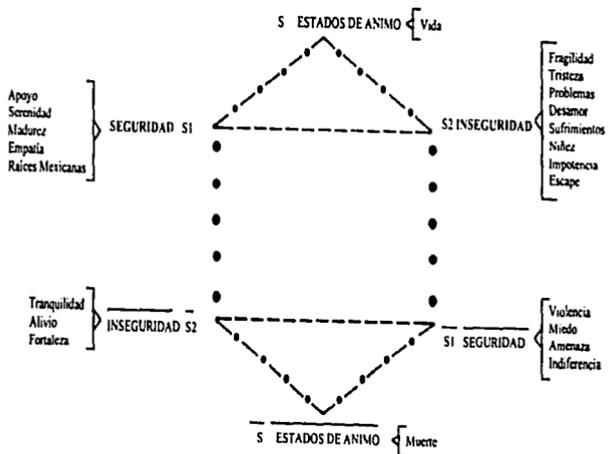
AGRUPAMIENTO.

Conceptos Generales:

Concepto Afiliado ← - Astorretrato

RECUERDO (1937)

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

Recuerdo (1937)

En este cuadro los conceptos son Seguridad e Inseguridad. Se hizo el análisis de sólo un cuadro semiótico porque el término contrario de Seguridad es Inseguridad y viceversa.

Las palabras que remiten a Inseguridad son Problemas, Fragilidad, Tristeza, Desamor, Niñez, Sufrimiento, Debilidad, Impotencia y Escape. Frida quería escapar de todo el dolor provocado por esa infidelidad de Diego.

Seguridad, término contrario de Inseguridad, está relacionado con palabras como Madurez, Empatía, Apoyo y Serenidad, cosas que necesitaba Frida debido a que este cuadro fue pintado como resultado del romance que vivió Diego con Cristina, su hermana.

En esta ocasión el término contrario no es algún miedo o temor de Frida, por el contrario, es un estado que anhelaba alcanzar para así poder obtener tranquilidad.

El concepto que engloba a Seguridad e Inseguridad es Estados de ánimo, ya que después de todo la seguridad y la inseguridad son eso, estados de ánimo. Asimismo, la palabra que contextualiza a Estados de ánimo es Vida, pues mientras un ser humano tenga vida, tendrá Estados de ánimo.

A la Seguridad nos remiten términos como Violencia, Miedo, Indiferencia y Amenaza, y a la Inseguridad: Tranquilidad, Alivio y Fortaleza, estados que Frida deseaba para enfrentar a los sufrimientos anímicos.

La Estados de ánimos remite a la palabra Muerte, ya que sólo alguien sin vida no experimenta estados de ánimos.

En este caso todos los conceptos cupieron dentro de los dos conceptos principales: Seguridad e Inseguridad, quedando sólo como término suelto Autorretrato, aunque éste no puede ser visto propiamente como concepto, ya que Frida casi siempre pintaba Autorretratos, los cuales se derivaban de experiencias vividas por ella misma.

SEPARACIÓN Y UNIÓN (1939-1943)

*Para los cuarenta Diego se había transformado en un mito de la antigüedad.
Frida, por su parte, gozaba recientemente de dicha categoría.
En el curso de esa década se fundieron ambos mitos.*

Hayden Herrera.

En enero de 1939 Frida se embarcó a Francia para lograr una exposición organizada por Bretón, de la cual si bien no se dedicó exclusivamente a la obra de Frida, ésta constituyó la atracción principal.

La obra de Frida fue reseñada favorablemente. El Louvre estimó conveniente comprar "El marco", autorretrato de Frida. Actualmente el cuadro forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte Moderno, albergado en el Centro Georges Pompidou.

Los cuadros de Frida conquistaron a Picasso, quien alabó sus cualidades tanto artísticas como personales.

No obstante de sus alcances artísticos, Frida tuvo grandes decepciones en ese año. Su relación con Diego se había deteriorado y antes de finalizar 1939 el divorcio con Diego estaba concretado²⁰.

No se tiene una idea clara de cual fue la causa que propició esa separación. Es muy posible que Rivera se haya enterado de la aventura que tuvo Frida con Nicolás Murray, fotógrafo norteamericano del que Frida se enamoró en su estancia en Nueva York (1939). Hay quienes afirman que la mala salud de Frida no le permitía satisfacer sexualmente a su esposo, y hay hasta quienes incluso dicen que Diego era impotente.

En octubre de 1939 Frida y Diego declararon a la prensa que el divorcio era la única forma de salvar su amistad.

A pesar del divorcio, Frida y Diego seguían viéndose, salían con frecuencia y continuaron apareciendo juntos en público. Frida por su parte, nunca dejó de cuidar a Diego.

²⁰Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo, Dolor y Pasión p 52.

En público Frida se mostraba llena de vitalidad y despreocupada pero interiormente se encontraba destrozada anímicamente. Paso el otoño de 1939 y el invierno de 1940 enferma. Tenía una infección de hongos en los dedos de la mano derecha, la cual en ocasiones le impedía pintar, pero además tenía terribles dolores en la espalda.

En 1941 Trotsky fue asesinado, lo cual afectó mucho a Frida. Debido a que ella mantenía una amistad con el asesino, fue detenida por dos días.

En California, el 8 de diciembre de 1940 Frida y Diego volvieron a contraer matrimonio en una discreta ceremonia. Después de la boda, pasaron dos semanas juntos y poco después Frida regresó a México a pasar la Navidad con su familia.

En 1942 falleció el padre de Frida, lo cual influyó para que su salud se deteriorara, debido al gran amor que sentía por éste.

La carrera de Frida adquirió impulso en los cuarenta, quizás como resultado de sus exposiciones en el extranjero. Este reconocimiento trajo diversos beneficios, entre los que se puede mencionar un puesto como maestra en la escuela La Esmeralda en 1943, sin embargo, a los pocos meses el largo recorrido de su casa a la escuela comenzó a surtir efectos en la salud de Frida, aún así no quiso abandonar la enseñanza y les pidió a sus alumnos que fueran a su casa a tomar clases. Al principio muchos fueron, pero con el tiempo se volvió un grupo muy compacto el cual llegó a ser conocido como "los Fridos" debido a la cercanía que tenían con su maestra.

IV. AUTORRETRATO CON COLLAR DE ESPINAS (1940)

TÍTULO	FECHA	DESCRIPCIÓN	TEMAS PRINCIPALES	SIGNIFICADO
Autorretrato con collar de espinas (1940)	Separación y Unión. (1939-1943)	<p>El cuadro contiene a Frida en el centro, pintada del pecho para arriba.</p> <p>Está peinada con el cabello recogido y en la parte superior tiene un listón morado y dos mariposas como broches en éste.</p> <p>Tiene el rostro serio y mira hacia al frente.</p> <p>Lleva puesta una blusa lisa color hueso sin adornos y su cuello es rodeado por ramas con espinas, que simulan una gargantilla. De esas ramas cuelga un colibri muerto con las alas abiertas, como dije (adorno del collar).</p> <p>Del lado izquierdo de Frida, a la altura de su cuello, hay un gato negro y del lado derecho, un chango.</p> <p>La parte trasera está llena de hojas y se observan dos flores en la parte superior de las hojas.</p> <p>Colores: verde militar, negro y hueso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato - Fragilidad - Raíces mexicanas - Resignación - Sufrimientos físicos - Muerte - Soledad - Esperanza 	<p>Durante el año que Frida pintó este cuadro (1940) estuvo divorciada de Diego, situación que vino en detrimento de su estado anímico.</p> <p>Su rostro serio no muestra sufrimiento, sino más bien una gran resignación y tristeza.</p> <p>Frida pintó hojas en el fondo las cuales al ser de color verde connotan la esperanza de Frida por superar esa etapa.</p> <p>El collar de espinas de Frida se relaciona con la corona de espinas que le pusieron a Cristo en la crucifixión y al igual que como Jesús ofreció su vida, Frida ofrece su dolor a Diego.</p> <p>El colibri muerto que cuelga del collar de espinas, significa el amor que sentía por Diego, pues el colibri es un animal que se relaciona con el amor⁵ y al presentarlo muerto significa que el amor para Frida también está muerto.</p> <p>Las espinas son también un signo precolombino de resurrección y renacimiento y simbolizan la liberación del sufrimiento.</p>

⁵Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p 239.

			<p>En una ocasión un periodista dijo que las espinas simbolizaban la mala vida que Diego le ofrecía, pero más bien significan el sufrimiento originado por estar lejos de él.</p> <p>El mono y el gato negro son los únicos compañeros de Frida, esto connota la soledad por la que estaba pasando, pues no tenía a nadie más que a los animales y es en ellos en quien se apoya⁶.</p> <p>El color del listón que tiene Frida en la cabeza en morado y el morado se relaciona con el luto, idea que se refuerza con el color de los animales que es negro.</p> <p>Por otra parte, sus cejas unidas simbolizan un pájaro volando, lo cual connota que Frida quería olvidar todo y escapar del dolor que sentía.</p> <p>En su peinado, que es un rasgo mexicano, hay dos mariposas, lepidóptero que es sumamente frágil y que con pequeñas cosas puede dañarse, sin embargo, dentro de toda su fragilidad pueden recorrer enormes distancias para llegar a donde desean.</p>
--	--	--	---

⁶Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo. Dolor y Pasión. p 27.

				<p>Por otra parte, las mariposas son relacionadas con la primavera, época que se liga con el amor y la fertilidad, el inicio de una nueva vida.</p> <p>Las mariposas vienen de una transformación, de una oruga a una mariposa, el estado de ánimo de Frida era malo, no obstante deseaba experimentar ese cambio, y dejar atrás todo el dolor que rodeaba ese momento de su vida.</p>

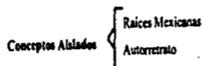
AUTORRETRATO CON COLLAR DE ESPINAS (1940)

Conceptos

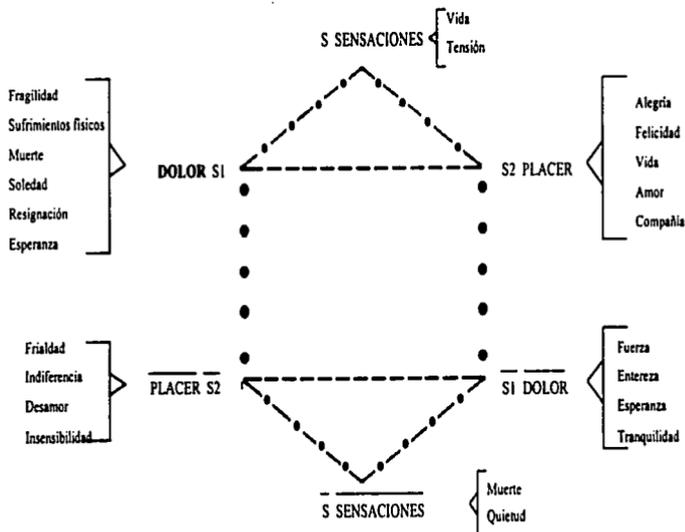
Autorretrato
Fragilidad
Raíces mexicanas
Resignación
Sufrimientos físicos
Muerte
Soledad
Esperanza

AGRUPAMIENTO

CONCEPTOS GENERALES

AUTORRETRATO CON COLLAR DE ESPINAS (1940)

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

Autorretrato con collar de espinas (1940)

En este cuadro el concepto general es Dolor y está apoyado por términos como Fragilidad, Sufrimientos Físicos, Muerte, Soledad, Resignación y Esperanza, estados de ánimo que Frida experimentó durante el lapso de tiempo en que estuvo divorciada de Diego.

Al igual que en el cuadro anterior el concepto general es lo que Frida vivía, Dolor tanto físico como moral y el concepto opuesto es lo que ella anhelaba, Placer, palabra que se relaciona con los términos de Alegría, Felicidad, Vida, Amor y Compañía.

La palabra que rige a Dolor y Placer es Sensaciones, ya que ambos son sentires del alma y se necesita estar vivo para sentirlos, por lo que Vida es la palabra que remite a Sensaciones. La palabra tensión también está presente, pues Frida experimentaba la tensión entre el constante ir del Dolor al placer y viceversa.

Placer remite a términos como Frialdad, Indiferencia, Insensibilidad y Desamor, sentimientos que Frida podría pensar que experimentaba Diego hacia ella. En cuanto a la Dolor remite a términos como Fuerza, Entereza, Tranquilidad y Esperanza.

La Sensaciones implica Muerte y Quietud, pues sólo alguien muerto no posee sensaciones y aunque una persona con parálisis podría no experimentar sensaciones no puede escapar a los sentimientos del alma, ya que el no sentir se limita a lo físico.

Las palabras que no se acoplaron al concepto de Dolor son Autorretrato y Raíces Mexicanas, elementos presentes en casi todas de sus obras, y que pertenecen directamente a estilo, más que a una determinada etapa de su vida.

DEGRADACIÓN FÍSICA (1944-1946)

"Árbol de la Esperanza, mantente firme".

Frida Kahlo.

En 1944 Frida redujo las horas que pasaba dando clases debido al deterioro de su salud. El dolor en la espina y en el pie aumentaban, llegando a tal grado que los médicos le ordenaron reposo absoluto y le hicieron fabricar un corsé de acero (el utilizado en su cuadro La Columna Rota). Sin el aparato era muy difícil que se moviera. Bajo más de seis kilos en la mitad de un año.

Después de diferentes pruebas se le diagnosticó sífilis y se le ordenó un tratamiento especial. Asimismo indicaron que era necesario fortalecerle la columna y le recomendaron una operación, la cual nunca se llevó a cabo.

En 1945 Frida fue metida a un nuevo corsé de yeso, pero se intensificaron los dolores en la espina y la pierna por lo que a los dos días se lo quitaron.

El hospital médico dice que le inyectaron Lipidol (medicamento utilizado para un drenaje en la espina) pero éste no le fue retirado de su sistema y como consecuencia se le incrementó la presión sobre su cerebro, causándole constantes dolores de cabeza.

En total Frida utilizó 28 corsés: uno de acero, tres de cuero y los demás de yeso.

En 1946 Frida fue operada en New York, negándose a que le pusieran la anestesia a menos que su hermana Cristina le estrechara la mano. Se le soldaron cuatro vértebras con un pedazo de hueso extraído de la pelvis y una vara de metal de 15 cm de largo. Frida se recuperó y para octubre ya estaba de regreso en Coyoacán.

Sin embargo, la fusión espinal no alivió permanentemente los problemas que tenía en la espalda. Cuando la dieron de alta en el hospital tuvo que estar confinada en un corsé de acero durante ocho meses. Los médicos le ordenaron reposo pero ella no lo acató y se incrementó el dolor de la espina, se desarrolló anemia y regresó la infección de hongos en la mano derecha.

Alejandro Gómez Arias (primer amor de Frida) cree que en la operación fusionaron las vértebras equivocadas y el cirujano Juan Farril quien estuvo en México en algunas fusiones espinales comparte esa opinión.

La operación a la que se sometió Frida en Nueva York fue tan dolorosa que se le tuvieron que aplicar fuertes dosis de morfina. Más tarde ya no se pudo deshacer de su afición a la droga.

La gran mayoría de los cuadros pintados durante esta etapa plasman los sufrimientos a los que Frida se enfrentaba.

		TEMA	TEMAS RELACIONADOS	SIGNIFICADO
La Columna Rota (1944)	Degradación Física (1944-1946)	Frida está en el centro del cuadro con el torso desnudo, el cual sólo es cubierto por un corsé de acero. En sus caderas tiene enrollada una sábana color beige. Frida se encuentra de pie y la sábana cubre sus caderas.	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato - Religión - Soledad - Fragilidad 	Frida pintó este retrato en 1944, cuando empeoró su estado de salud y se vio obligada a llevar un corsé de acero.
		Las manos de Frida caen a sus costados y sostienen ligeramente la sábana	<ul style="list-style-type: none"> - Puder 	La columna jónica con diversas fracturas representa su propia columna vertebral, que tantos sufrimientos le causó a lo largo de su vida. ¹
		Su torso está abierto a la mitad y en lugar de su columna vertebral hay una columna de cemento la cual está fragmentada.	<ul style="list-style-type: none"> - Sufrimientos físicos - Fragilidad 	Los clavos que utiliza en todo su cuerpo simbolizan los dolores físicos que continuamente sentía y que aunque unas veces eran menores (por eso los diferentes tamaños de los clavos) siempre estaban presentes.
		Frida tiene el pelo suelto, ligeramente recogido del lado izquierdo mostrando su oreja derecha, su rostro está sereno y de sus ojos brotan lágrimas que corren por sus mejillas. Su mirada connota resignación.	<ul style="list-style-type: none"> - Pena - Resignación 	Las lágrimas refuerzan el gran dolor que pasó en esa época, sin embargo su mirada de resignación muestra a la Frida que estaba dispuesta a seguir luchando.

¹Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p.73.

		<p>Todo su cuerpo está lleno de clavos de diferentes tamaños, los cuales llegan inclusive a la cara.</p> <p>Atrás de ella hay un paisaje árido y desolador color amarillo verde y café.</p> <p>En la parte superior del cuadro hay un cielo azul, y hasta el fondo puede observarse el mar.</p> <p>Colores: azul, verde, beige, café y rojo.</p>	<p>- Sufrimientos físicos</p> <p>- Soledad</p> <p>- Desesperación</p> <p>- Esperanza</p> <p>- Tranquilidad</p>	<p>Frida no porta ningún tipo de vestiduras pues ese cuadro puede compararse con la crucifixión de Cristo, el cual también pasó por infinitos dolores antes de morir. Al igual que Jesús su única vestimenta es una túnica y también estaba resignada a soportar cualquier dolor, con la esperanza de mediante el sufrimiento llegar a una etapa donde ya no tuviera que sufrir.</p> <p>Las grietas del paisaje árido representan la soledad por la que estaba pasando.</p> <p>Su cabello suelto indica ante tanto dolor Frida en esa época hizo a un lado su arreglo personal, algo que era muy importante para Frida.</p> <p>Frida se muestra desnuda pues quería presentarse tal cual era, sin adornos ni vestimentas. Quería que los demás la percibieran tal y como era y comprendieran lo que estaba sufriendo debido a su columna.</p> <p>Ese es el motivo por el cual se presenta con el pecho abierto, pues es su forma de mostrar lo que hay en su interior, y de que los demás lo comprendieran.</p>
--	--	--	--	---

				Significado
				<p>El dolor de Frida era tan grande que los clavos penetran incluso a la sábana, no limitándose a dañarla a ella únicamente.</p> <p>El paisaje del cuadro es color verde, pues ese cuadro significa esperanza, y Frida tenía esperanza de que todos esos dolores terminaran y ella pudiera hacer su vida normal, además, está combinado con café pues para ella el café representaba la tierra, y la tierra a México, lo cual la consolaba y le ayudaba a soportar los sufrimientos.</p> <p>El cielo es azul, pues este color es profundo y se asocia con la vida interior y espiritual, además de que se le relaciona con la solemnidad celestial, lo cual se relaciona con el hecho de que Frida se presenta en el cuadro como Cristo, el hijo de Dios, por lo que el cielo es un elemento importante para reforzar esta idea.</p> <p>El mar, en el cuadro, parece encarnar la esperanza de otras posibilidades, pero está tan lejos y Frida tan lastimada que se encuentra totalmente fuera de sus manos⁸.</p>

⁸Ibidem, p. 74.

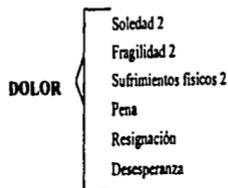
LA COLUMNA ROTA (1944)

Conceptos

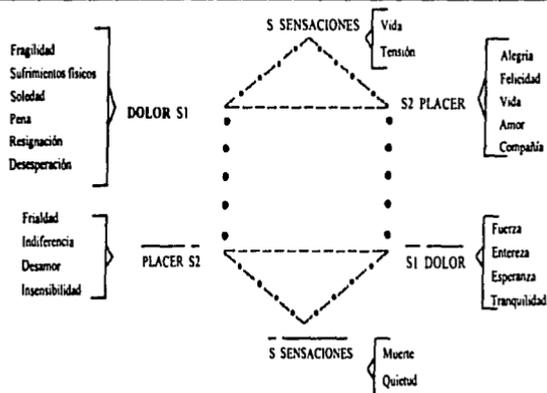
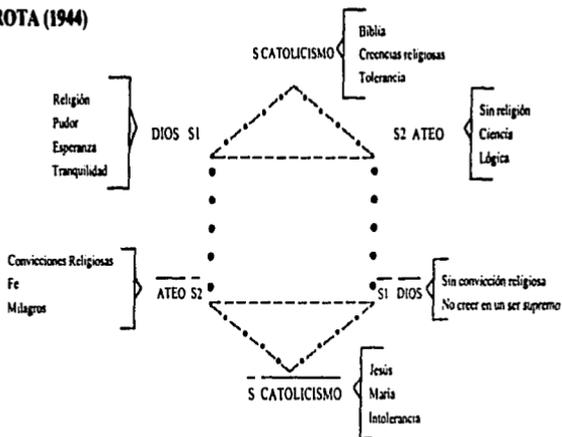
Autorretrato
Religión
Soledad
Fragilidad
Pudor
Sufrimientos físicos
Fragilidad
Pena
Resignación
Sufrimientos físicos
Soledad
Desesperación
Esperanza
Tranquilidad

AGRUPAMIENTO.

Conceptos Generales

LA COLUMNA ROTA (1944)

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

La Columna Rota (1944)

Frida pintó este cuadro en la etapa donde tuvo muchos problemas de salud. Los conceptos que rigen este cuadro son: Dios y Dolor.

El término Dios está relacionado con las palabras de Religión, Pudor, Esperanza, Tranquilidad y Fe. Su término contrario es Ateo, al cual se relacionan las palabras: Sin Religión, Ciencia y Lógica.

La palabra que generaliza a Dios y a Ateo es Catolicismo (también se podría haber utilizado la palabra religión, pero como Frida era de la Religión Católica se usó Catolicismo para llegar a una identificación con la autora) a la cual le implican términos como Biblia, Creencia religiosas y Tolerancia, pues una persona católica tiene que aprender a tolerar lo que sea, y muchas veces esa tolerancia del dolor, de sufrimientos es la prueba más grande de la Fe que un católico puede ofrecer.

Dios implica términos como No tener creencia religiosas y no creer en un ser supremo, sino que todo está regido por la capacidad del Hombre.

A la palabra Ateo se relacionan términos como Convicciones Religiosas, Fe y Milagros.

Catolicismo remite a Jesús, hijo de Dios que dio su vida para salvar el mundo, mediante su sufrimiento, convirtiéndose en el mártir más conocido del mundo.

Cabe señalar que una vez en la vida adulta Frida no pertenecía a ninguna religión en especial, pero como la mayoría de la gente de esa entonces, de niña recibió una instrucción católica sumamente estricta, la cual a pesar de que ya no seguía por convicciones propias se refleja en varias de sus obras.

En relación al término Dolor el cuadrado semiótico es explicado en el cuadro anterior, sin embargo en esta etapa las cargas morales de Frida se añan con los sufrimientos físicos relacionados con su columna.

Como se puede observar los términos centrales son Dolor y Dios. Las creencias religiosas muestran a Dios como fuerza emancipadora de cualquier Pena y es probable que ante la magnitud de su enfermedad Frida haya recordado el sufrimiento de Jesucristo comparándolo con el suyo, deseando emanciparse de todos los dolores tanto físicos como morales, ofreciendo sus sufrimientos como pago.

Al igual que en obras anteriores, el único concepto aislado es Autorretrato.

**RESIGNACIÓN (TRANQUILIDAD)
(1947-1950)**

*"No tengo dolores. Solamente cansancio...y,
como es natural, muchas veces desesperación.
Una desesperación que ninguna palabra puede describir.
Sin embargo, tengo ganas de vivir".*

Frida Kahlo.

De los años de 1947 a 1949 existe poca información respecto a lo que ocurría en su vida, pero durante estos años pintó: "Autorretrato (1947)", "El Sol y la Vida (1947)", "Autorretrato (1948)", "El abrazo de amor del universo, la tierra (México), Diego, yo y el señor Xólotl (1947)" y "Diego y yo (1949)"

Todo 1950 lo pasó Frida en el Hospital. Diego rentó un pequeño cuarto junto al de ella para así poder pasar las noches cerca de su esposa.

Su estado físico puede resumirse en una carta que le envió su hermana Matilde al doctor Eloesser:

" Muy apreciable doctor Eloesser:

Hoy contesto a usted su carta dirigida a Frida al hospital y en nombre de Frida agradezco a usted todo el cariño y buenos deseos que hacia ella sus letras manifiestan: Quiere ella que yo le cuente todo lo referente a su operación y con gusto lo hago, a pesar de que lleva suficientes horrores y hasta hoy no se ve ningún adelanto.

He pasado un verdadero calvario y no sé hasta dónde tendrá que llegar esto, pues como le dije a usted en mi primera carta le fusionaron tres vértebras con un hueso no sé de quien y los primeros once días fueron algo espantoso para ella. El intestino se le paralizó; calentura diaria desde el siguiente día de operarla de 39 y 39.5; vómitos constantes y dolores constantes en la espalda, y puesto que el corsé sobre el cuerpo de ella y acostada sobre la operación. Así comenzó el proceso. Para calmarle los dolores los médicos le dieron inyecciones de Demerol... y otras cosas, menos de morfina, pues no la tolera. La calentura le siguió y comenzó a sufrir dolores en la pierna enferma y opinaron que era flebitis, le pusieron una inyección

para la flebitis y desde ese momento fue un conejillo de indias, picándola con inyecciones y medicinas. La calentura cedió y entonces yo noté que ella despedía muy mal olor por la espalda. Se lo hice ver al médico y al siguiente día la volvieron a llevar a la sala de operaciones y abrieron el corsé y encontraron un absceso o tumor todo infectado en la herida y tuvieron que operarla nuevamente. Sufrió otra vez la paralización del intestino, dolores terribles y en lugar de adelantar otros horribles trastornos. Le pusieron otro corsé de yeso, y éste para secar fue cosa de cuatro o cinco días, y le dejaron canalización para escurrir toda la secreción.

Le dieron Cloromicetina cada cuatro horas y comenzó a bajar la calentura algo, pero así llevamos ya desde el 4 de abril, que la operaron por segunda vez. Y ya el corsé está sucio de porquería que por la espalda está destilando; tiene un olor a perro muerto y dicen estos señores que no se cierra la herida, y la pobre niña es una víctima de ellos. Esta vez necesitan otro corsé y otra operación o curación para quitarte todo lo malo. Yo doctor Eloesser, pienso sin que Frida lo sepa, que no sé porqué creo que la infección no es superficial, sino que pienso que no ha pegado el hueso en las vértebras y que esto ha infectado todo. Desde luego, no se lo he dicho a ella, pues está la pobre muy atormentada y es digna de compasión. No me lo explico cómo pudo decidirse a esta estúpida operación sin estar ella en condiciones, pues le hicieron un examen de sangre, ya con la calentura y operada, y sólo tenía tres millones de glóbulos y eso ha sido un verdadero atraso para ella, así que no se alimenta bien, ya está rendida y cansada de la postura, y dice todo el tiempo que se siente estar sobre puros vidrios. Yo quisiera darle mi vida como la veo sufrir, pero estos señores todo el tiempo dicen que va bien y que quedará bien. Pero me duele mucho decirle a usted, doctor Eloesser, pero yo sin saber medicina sé que no está bien Frida. Hay que esperar a que hagan la tercera intención de operación o de curación, y veremos de nuevo cómo va a quedar. No encarnan lo puntos y no se ve que la herida cierre. Ella esto no lo sabe, pues ya es bastante con lo que sufre. Hubiera sido preferible dejarse como estaba, pues ya la gangrena había cedido y se habían caído los puntos negros.

Hemos sufrido al parejo de ella, pues todas nosotras, sus hermanas, la adoramos y nos duele tanto verla así. Ella es digna de admiración, pues es abnegada y fuerte, gracias a eso soporta su desgracia. Yo hubiera querido escribirle a usted antes, pero no he podido hacerlo, doctor, pues con estas angustias que tenemos no tengo tiempo de nada. Ya va comiendo mejor y le han puesto tres plasmas de 500, o sea medio litro, y sueros en cantidades con lo que mejoró algo de ánimo. Le dan muchas vitaminas y así se va defendiendo. Ella le

manda a usted cariñosos saludos y recuerdos. Me dice que usted vea en mis letras como si fueran de ella, pues ella no puede escribir. Diego lo saluda también, se ha portado muy bien en esta ocasión y ella está tranquila.

Dice Frida que le manda a usted muchos besos y muchos cariños y que no la olvide... Todas mis hermanas le enviamos nuestros saludos y lo recordamos a usted muy a menudo, pues Frida habla todo el tiempo de usted para todos es usted un buen amigo de ella ²¹".

Quando se sentía capaz de ello y lo permitían los médicos, Frida pintaba. Usaba un caballete especial que se adaptaba a su cama de hospital, de tal forma que podía trabajar acostada. A principios de noviembre, después de haber tenido seis operaciones, pasaba cuatro o cinco horas diarias dedicadas a la pintura.

En su diario Frida describe su estado de ánimo:

" He estado enferma un año... el doctor Farril me salvó. Me volvió a dar alegría de vivir. Todavía estoy en la silla de ruedas, y no sé si pronto volveré a andar. Tengo el corsé de yeso que a pesar de ser una lata pavorosa me ayuda a sentirme mejor de la espina. No tengo dolores. Solamente cansancio...y, como es natural, muchas veces desesperación. Una desesperación que ninguna palabra puede describir. Sin embargo, tengo ganas de vivir. Ya comencé a pintar. El cuadrito que voy a regalarle al doctor Farril y que estoy haciendo con todo mi cariño para él.....²²".

No se puede negar que en esta etapa Frida también sufrió de muchos dolores físicos, sin embargo, su concepción es diferente, provocando que su pintura cambie y ya no manifieste constantemente sus sufrimientos, sino por el contrario, muestre una actitud resignada y totalmente consciente de que esa fue la forma que le tocó vivir y no puede hacer nada para cambiarlo.

²¹ Herrera, Hayden. Frida:..... p 319-320.

²² *Ibidem* p 324

VI. EL ABRAZO DE AMOR DE EL UNIVERSO, LA TIERRA
(MEXICO), YO, DIEGO Y EL SENOR XOLOTLI (1949)

<p>EL ABRAZO DE AMOR DEL UNIVERSO, LA TIERRA, (MÉXICO), DIEGO, YO Y EL SEÑOR XÓLOTL (1949).</p>	<p>Resignación (Tranquilidad) (1947-1950)</p>	<p>En el centro se encuentra Frida con un vestido rojo de tehuana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato - Raíces mexicanas 	<p>En este cuadro se presenta nuevamente la dualidad que tanto gustaba a Frida día/noche. Sin embargo, a pesar de que el cielo está aborregado las nubes son de un color más claro y el sol es mucho más grande que la luna, lo cual indica que el estado anímico de Frida era bueno, pues predomina el día sobre la noche.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>En su regazo tiene a Diego desnudo, acurrucado como si fuera un niño.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Amor - Madre - Fragilidad - Protección - Hijo 	<p>La estatua que se encuentra atrás de Frida representa a México pues está rodeada de cactáceas, las cuales remiten a este país puesto que es un nopal el que se encuentra dentro del escudo nacional.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Frida tiene el cabello suelto peinado de raya en medio, el cual cae sobre sus hombros. Tiene el rostro sereno y brotan lágrimas de sus ojos. Diego mira hacia al frente y tiene en la mano derecha una llama y un ojo en la frente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tristeza - Frustración - Sabiduría - Amor - Tristeza 	<p>Asimismo, indica el gran amor que siente Frida por México, pues la estatua la abraza a ella y a Diego protectoramente.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Atrás de Frida hay una estatua color verde militar con cabellos de plantas. Tiene cuarteado el pecho y arriba del pecho izquierdo nace un árbol. Del pezón izquierdo le brota una gota de leche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Raíces mexicanas - Madre - Compañía 	<p>Por otra parte, al crecer un árbol sobre su hombro izquierdo, sobre la Diosa de la Tierra Chihuacuil, y al escurrir una gota de leche sobre su pezón muestra la gran fertilidad del país, algo que ella no tenía y que provocó gran dolor en su vida.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>La estatua abraza a Diego y a Frida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protección 	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p>A su vez la estatua está rodeada de nopales y cactus y otras plantas desérticas con espinas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nacionalismo - Amenaza 	<p></p>

		SOPORTE	
	<p>La parte superior del cuadro está dividida en dos. Una parte es café y tiene a la luna y la otra es blanca como si fuera un cielo aborregado con el sol.</p> <p>Atrás de la estatua se observa un rostro formado por las nubes.</p> <p>A los pies de Frida, del lado derecho, está echado el señor Xólotl (Perro de Frida).</p> <p>La parte inferior está dividida también por los colores blanquizco y café, una mano café (del lado izquierdo) se entrelaza con otra color osión, abrazando a todo el contenido del cuadro.</p> <p>De ambas manos brotan raíces.</p> <p>Colores: verde, rojo, café, perla y naranja.</p>	<p>- Dualidad</p> <p>- Religión</p> <p>- Religión</p> <p>- Cariño</p> <p>- Raíces mexicanas</p> <p>- Dualidad</p> <p>- Seguridad</p>	<p>Frida está sentada en la piernas de Cihuacoatl y sobre su regazo abraza a Diego, quien está desnudo y representa a un gran bebé. Con esto Frida quiere expresar el gran dolor que le provoca no haber podido tener hijos, lo cual fue sustituido por el gran amor que sentía por Diego, al que consideraba como un todo para su vida.</p> <p>Frida abraza a Diego protectoramente pero también es una señal de que no quiere dejarlo ir y desea tenerlo cerca de ella.</p> <p>Su rostro es sereno y muestra una mirada de resignación, sin embargo de sus ojos brotan lágrimas como señal del dolor que le produjo no haber podido ser madre.</p> <p>Su vestido es rojo y representa la gran vitalidad que tenía Frida, lo cual se refuerza con la llama que está en su pecho. No obstante, el corte que tiene Frida en el cuello mantiene presente los sufrimientos físicos por los que ha pasado la artista.</p>

			<p>Su cabello suelto también muestra el desgaste físico que le han significado tantos años de operaciones y enfermedades pues Frida era una persona muy meticulosa con su arreglo personal, y siempre se hacía peinados laboriosos, y el no hacerlo significa cansancio.</p> <p>Todas las plantas que rodean a Frida tienen espinas, las cuales a pesar de que no la tocan son una manera de mantener presentes los sufrimientos físicos por los que ha pasado.</p> <p>Por otra parte hay que hacer mención que los nopales son típicos de México, hasta el grado que se encuentran en el escudo nacional, con lo que se refleja su nacionalismo.</p> <p>El tercer ojo de Diego significa la sabiduría de éste⁹, y la llama que tiene entre las manos es el amor que une a los dos esposos y que todavía permanece vivo.</p>
--	--	--	---

⁹ Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p 312.

			<p>La relación amorosa también está guardada por el perro Itzcuintli y al que Frida llamaba señor Xólotl y el cual se encuentra acuchillado a los pies de la pareja.</p> <p>El perro no se trata sólo de un animal casero de la pintora, sino que era un ser al que tanto como ella y Diego amaban.</p> <p>Al mismo tiempo representa la mitología mexicana con figura de perro llamado Xólotl, que guarda al mundo de los muertos y que redondea la dualidad de la mitología prehispánica de la vida y la muerte, donde ambas tienen un significado especial para la artista¹⁰.</p> <p>En la parte inferior hay dos manos que guardan todos los elementos anteriores, y que significan las raíces que los mantiene en pie, y es que por eso que de ellas brotan raíces.</p>

¹⁰Taschen Benedikt; Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo 1907-1954. Dolor y Pasión. p 76.

			<p>Todo en esta vida para vivir sólidamente necesita de raíces, ya sea en el sentido metafórico o literal de la palabra, una familia, una relación sea del tipo que sea, un país. La raíz significa la solidez del objeto y es por eso que Frida las pone pues busca dar solidez a todo su mundo.</p> <p>El hecho de que una mano sea morena y la otra blanca marcan la dualidad que hay en Frida sobre sus raíces mexicanas que son representadas por la mano morena y su ascendencia europea que es simbolizada por la mano blanca, lo cual manifiesta también que sus raíces mexicanas son más profundas pues la mano morena cubre a la mano blanca y sólo brota por debajo de ésta.</p> <p>Los colores utilizados en el cuadro son sombríos pues a pesar de que usa verde, el cual es un color sumamente vivo, el tono de verde que utiliza es verde seco o militar, lo cual no permite dar una imagen de vida al cuadro.</p>
--	--	--	---

EL ABRAZO DE AMOR DEL UNIVERSO, LA TIERRA (MEXICO), DIEGO, YO Y EL SEÑOR XOLOTL (1949)

Conceptos

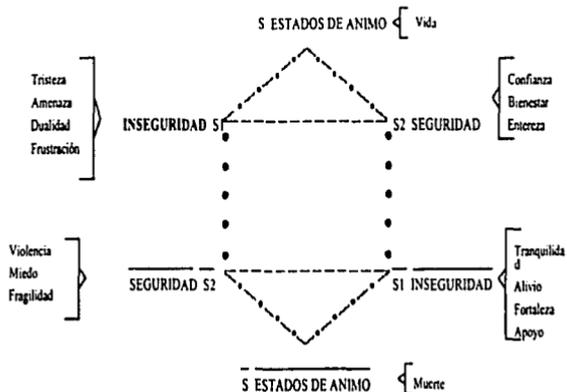
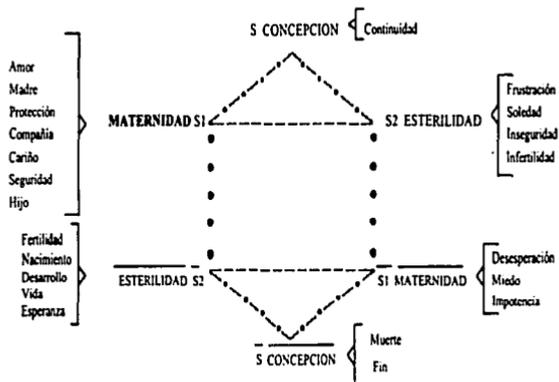
Raíces mexicanas
Autorretrato
Amor
Madre
Fragilidad
Protección
Tristeza
Frustración
Sabiduría
Amor
Tristeza
Raíces mexicanas
Madre
Compañía
Protección
Raíces mexicanas
Amenaza
Dualidad
Religión
Religión
Carito
Raíces mexicanas
Dualidad
Seguridad

AGRUPAMIENTO

Conceptos Generales

**EL ABRAZO DE AMOR DEL UNIVERSO, LA TIERRA
(MEXICO), DIEGO, YO Y EL SEÑOR XOLOTL (1949)**

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

El abrazo de amor del Universo, la Tierra (México), Diego, Yo y el señor Xólotl. (1949)

A pesar de que Frida seguía teniendo problemas de salud y anímicos, puede decirse que este fue un periodo de tranquilidad relativa. Los conceptos más importantes de este cuadro son Maternidad e Inseguridad.

La palabra Maternidad está apoyada en términos como Amor, Madre, Protección, Compañía, Cariño, Seguridad e Hijo. El concepto contrario a Maternidad es Esterilidad, apoyándose en palabras como Frustración, Soledad, Inseguridad e Infertilidad.

El concepto en el que se apoyan Esterilidad y Maternidad es Concepción, apoyado en la palabra Continuidad, ya que mientras haya concepción la especie humana continuará.

Esterilidad está apoyada en términos como Fertilidad, Nacimiento, Desarrollo, Vida y Esperanza. Frida siempre mantuvo la esperanza de llegar a ser madre y el no poder cumplir su deseo causó una gran frustración en ella.

Maternidad implica Desesperación, Miedo, Impotencia, el no poder ser madre significa para casi cualquier mujer un gran golpe a su ego, a sí misma. En la cultura mexicana se enseñaba a las mujeres a ser madres, se les preparaba para esto, el no cumplir con ese objetivo, representaba que no servían para lo que tanto se les había enseñado, además de negárseles el derecho, la oportunidad de dar vida a alguien.

Por otra parte, la Concepción remite a la Muerte, al Fin, pues si la acción de concebir ofrece Continuidad, el hecho de negarlo nos lleva al Fin. Para Frida, el no poder concebir significó precisamente eso, terminar con sus características personales, negarle la posibilidad de transmitirle a alguien de su propia sangre todo lo que ella era.

El otro término del cuadro, Inseguridad está relacionado con palabras como Fragilidad, Tristeza, Frustración, Amenaza y Dualidad. El no poder ser madre provocaba grandes inseguridades en Frida, ella anhelaba alcanzar la seguridad, (término contrario de Inseguridad) obtener confianza, bienestar y entereza, palabras en las que se apoya la Seguridad.

El concepto que engloba a Seguridad e Inseguridad es Estados de ánimo, ya que después de todo la seguridad y la inseguridad son eso, estados de ánimo. Asimismo, la palabras que contextualiza a Estados de ánimo es Vida, pues mientras un ser humano tenga vida, tendrá Estados de ánimo.

Seguridad implica Violencia, Miedo y Fragilidad. Recordemos que Frida sufrió su accidente a los 18 años, un accidente violento que provocó que su estado de salud fuera frágil durante el resto de su vida.

Inseguridad está relacionado con términos como Tranquilidad, Alivio, Fortaleza y Apoyo, cosas que Frida anhelaba sobre todo al final de su vida.

La Estados de ánimos remite a la palabra Muerte, ya que sólo alguien sin vida no experimenta estados de ánimos.

LA RECTA FINAL (1951-1954)

"El 13 de julio de 1954 fue el día más trágico de mi vida. Perdí a mi querida 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".

Diego Rivera.

Al intensificarse su fervor comunista, la empezó a angustiar la calidad personal de su obra y quería transformarla en algo útil, ya que hasta ese momento no había pintado sino la expresión de sí misma, pero alejada absolutamente de lo que su pintura pudiera servir al partido.

Frida trató de dar un carácter político a sus naturalezas muertas agregando banderas, inscripciones políticas y palomas de la paz entre la fruta²³.

Las naturalezas muertas de Frida de 1951 demuestran una técnica limpia y precisa, llena de refinados detalles y un estilo astuto y sugerente. En 1952, el estilo se modificó radicalmente y poseen una clase de intensidad salvaje, como si Frida estuviera en angustiosa búsqueda de algo sólido a que asirse.

Sus cuadros dejaron de ser detallistas y se volvieron descuidados, con colores estridentes e irritantes.

En 1953 Lola Álvarez Bravo decidió organizar una exposición de los cuadros de Frida en su galería de Arte Contemporáneo. Esta muestra era la primera exposición exclusiva de Frida en su país natal.

El día de la inauguración la sala se llenó totalmente. A pocos minutos de que había entrado la gente a la sala, se escucharon sirenas en la calle, la gente corrió a la puerta y vio a una ambulancia acompañada con escoltas de motocicletas, de la cual se estaba sacando a Frida sobre una camilla de hospital.

²³Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo, Dolor y Pasión p 81.

Frida vestía un traje nacional con todo y joyas. La colocaron en su cama ubicada en el centro de la galería. Las personas circularon y fueron saludando a Frida. Hubo un momento en el que se vieron obligados a sacar la cama de Frida a la terraza de aire libre porque apenas podía respirar.

Debido al éxito que tuvo la exposición, la galería se vio obligada a extenderla por un mes.

En agosto de ese mismo año fue necesario amputarle la pierna derecha a la altura de la rodilla, pues se encontraba terriblemente deteriorada.

La amputación de su pierna fue para Frida una terrible ofensa para su sensibilidad estética pues afectaba su vanidad femenina. Se desmoralizó tanto que no quería ver a nadie, ni siquiera a Diego.

Frida pasó por profundas crisis emocionales, llegando al grado de querer suicidarse en varias ocasiones. Al principio no quería utilizar la pierna artificial pues le parecía repugnante, sin embargo, cuando fue mejorando su estado de ánimo la aceptó y empezó a recorrer pequeñas distancias.

Frida nunca logró recuperarse totalmente y el 11 de febrero de 1954 escribió en su diario **"Me amputaron la pierna hace seis meses, me han hecho sufrir siglos de tortura y en momentos casi perdí la razón. Sigo queriendo matarme. Diego es el que me detiene, por mi vanidad que me hace pensar que le hago falta. Me lo ha dicho, y le creo, pero nunca en la vida he sufrido más...esperaré un tiempo"**²⁴.

El 2 de julio de 1954 Frida participó en una manifestación comunista a pesar de que el médico le había dicho que debería de guardar reposo pues se estaba recuperando de una bronconeumonía.

Esta fue su última aparición en público y Frida se convirtió en un gran espectáculo. Mientras Diego empujaba la silla de ruedas por las calles, figuras destacadas del mundo de la cultura mexicana le siguieron. Debido a su asistencia a la manifestación no se recuperó de la pulmonía, pues su estado empeoró por abandonar la cama.

²⁴Herrera, Hayden. Frida... p 347

Frida murió el 13 de julio de 1954. La última anotación en el diario de Frida fue: **"Espero alegre la salida... y espero no volver jamás....Frida"**. Estas palabras y el último dibujo sugieren que Frida se suicidó. No obstante esto es algo que nunca se comprobó y el dictamen médico fue que había muerto por una Embolia Pulmonar²⁵.

²⁵ Jamis, Rauda. Frida Kahlo. p 312.

VII. EL MARXISMO DARA SALUD A LOS ENFERMOS (1954)

<p>EL MARXISMO DARA SALUD A LOS ENFERMOS (1954)</p>	<p>Recia Final (1951-1954).</p>	<p>Frida se encuentra en el centro de pie, vestida con un corsé color piel y una falda verde militar con holán color hueso. En el corsé resaltan los pezones y permite ver sus hombros desnudos.</p> <p>Su brazo derecho lo tiene extendido hacia una muleta y su brazo izquierdo se encuentra vertical sobre su tórax con un libro rojo en la mano.</p> <p>Frida tiene el cabello recogido con una trenza.</p> <p>Tiene el rostro serio y no hay lágrimas en sus ojos.</p> <p>Del lado derecho del cuadro, en la parte superior está la cara de Marx, brotando de su cabello una mano que aprieta el cuello de la cara del Tío Sam, la cual tiene un sombrero con la bandera de E.U.A. Abajo del cuello de esa cara está el cuerpo de un pájaro negro con las alas abiertas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato - Femeinidad - Apoyo - Ideología - Raíces mexicanas - Serenidad - Ideología - Trunfo - Muerte 	<p>Este cuadro expresa claramente la ideología de Frida, ya que ella era comunista, perteneciendo inclusive al partido¹¹.</p> <p>En su mano izquierda tiene un libro rojo, el cual simboliza al socialismo, además de que el hecho de que lo tenga en la mano izquierda también hace referencia a éste.</p> <p>Frida se encuentra de pie y hay dos muletas a sus lados, pero ella ya no las necesita pues tiene como apoyo al socialismo¹².</p> <p>Dos manos la rodean como para protegerla de que no caiga y la mano que corre por su espalda tiene un ojo que significa sabiduría¹³.</p>

¹¹Kettenmann, Andrea. Frida se reintegró en el Partido en 1948. Frida Kahlo 1907-1954. Dolor y pasión. p 80.

¹²Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo p 351.

¹³Ibidem p 350.

CUADRO	PUNTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO Y/O VALORES	SIGNIFICACIÓN
		<p>En la parte superior del lado izquierdo está la tierra, la cual es semicubierta por el ala de una paloma blanca que está volando.</p> <p>Abajo de la cabeza de la paloma hay un pequeño sol. Sobre ese lado el sol es azul y sobre el lado derecho es grisáceo.</p> <p>Las dos cuartas partes inferiores del cuadro tiene un fondo rojizo y Frida tiene dos muletas a sus lados. Atrás de la muleta del lado derecho hay una gran luna, sobre la cual se encuentra recargada.</p> <p>Asimismo, Frida está entre dos grandes manos, una mano pasa por detrás de su espalda y tiene un ojo en la palma y la otra mano pone el dedo pulgar sobre su hombro y el dedo índice la detiene debajo del pecho derecho, cubriendo su tórax.</p> <p>El suelo se ve como si fuera lava y entre la lava se observan pequeños arroyos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paz - Protección - Libertad - Nacimiento - Apoyo - Necesidad - Autosuficiencia - Enfermedad - Apoyo - Subidaria - Protección - Formación - Nacimiento 	<p>A pesar de que Frida ya no requiere de muletas continúa portando su corsé, pero este es un corsé diferente pues hasta cierto punto puede decirse que es un corsé que realza su femineidad pues deja ver a sus pezones, lo cual puede atribuirse a que el corsé después de tanto tipo de usarlo había llegado a formar parte indispensable de su personalidad, cabe señalar el hecho de que aquí ya no lo presenta como un elemento que le provoque sufrimiento como en otros cuadros, tales como "La Columna Rota" y "Árbol de la Esperanza Mantente Firme".</p> <p>Encima de Frida se encuentran cuatro elementos, de izquierda a derecha son: el mundo, una paloma blanca el rostro de Marx del cual sobresale una mano y el otro rostro que representa a la cultura norteamericana y que tiene cuerpo de zopilote y es apretado por la mano que proviene de Marx, es decir, el triunfo del socialismo sobre el capitalismo, además hay que recordar que los zopilotes están relacionados con la muerte.</p>

			<p>Tanto Marx como el rostro que representa a E.U.A. (ciudad que representa por magnificencia al capitalismo) se encuentran de los lados con los que se enfoca a cada corriente, Marx del izquierdo y E.U.A. del derecho.</p> <p>El mundo está cubierto por el ala de la paloma blanca, lo que significa que el socialismo traerá paz al mundo y alejará los desastres.</p> <p>El sol que está abajo de la paloma representa que a partir del triunfo del socialismo la humanidad (mundo) tiene una nueva oportunidad para vivir, pues cada que sale el sol es un nuevo día, sin embargo no puede hacerse a un lado que en este cuadro también aparece la dualidad sol/luna que es tan usada por Frida en sus pinturas.</p> <p>Frida porta una falda de tehuana color verde, lo cual reforza su sentido nacionalista, y lleva el cabello meticulosamente recogido; su rostro está serio pero a diferencia de otros cuadros muestra serenidad y no resignación.</p>
--	--	--	--

TÍTULO	AUTOR	CATEGORÍA	TEMA / WORDS	SÍNTESIS
				<p>En un exposición donde presentó este cuadro, Frida comentó acerca de éste: "Por primera vez no lloro más"¹⁴, lo cual es reforzado con el hecho de que no pintó lágrimas en su rostro.</p> <p>El fondo de la parte inferior semeja a lava, lo cual puede relacionarse con la formación de la tierra, con lo que puede decirse que con el socialismo la humanidad vuelve a comenzar su camino.</p> <p>Los colores son vivos y contrastantes, dándole con esto al cuadro un sentido de vida.</p> <p>El rojo significa fuerza, vivacidad, pasión y el verde de su falda connota la esperanza del triunfo sobre el capitalismo.</p> <p>Frida está de pie, y se encuentra rodeada por dos manos que pueden socorrerla si cae, lo cual demuestra la confianza que tenía Frida en el socialismo¹⁵.</p>

¹⁴ Ibidem p 351.

¹⁵ Ibidem p 351.

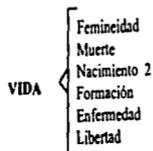
EL MARXISMO DARA SALUD A LOS ENFERMOS (1954)

Conceptos:

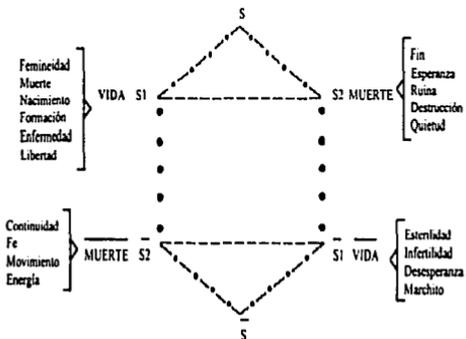
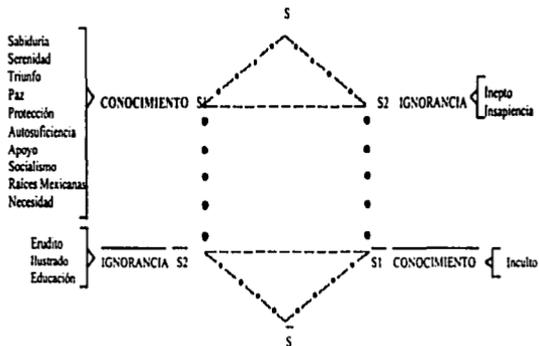
Autorretrato
Femineidad
Apoyo
Ideología
Raíces Mexicanas
Serenidad
Ideología
Triunfo
Muerte
Paz
Protección
Nacimiento
Apoyo
Necesidad
Autosuficiencia
Apoyo
Formación
Nacimiento
Sabiduría
Protección
Enfermedad
Libertad

AGRUPACION.

Conceptos Generales:

EL MARXISMO DARA SALUD A LOS ENFERMOS (1954)

LECTURA DEL CUADRADO SEMIOTICO

El Marxismo dará salud a los enfermos (1954)

En esta etapa de su vida Frida quería transformar sus obras en algo útil, ya que hasta ese entonces sólo había pintado la expresión de sí misma, pero alejada totalmente del servicio a su Partido. Es ahí cuando comienza una serie de naturalezas muertas y cuadros donde mostraba su ideología.

No obstante, Frida creía que su pintura no podría ser revolucionaria y decía, "Mi pintura no es revolucionaria, para qué me sigo haciendo ilusiones de que es combativa".

Y a pesar de que quiso mostrar a su pintura como un medio útil para su Partido, sus últimos cuadros la revelaban también a ella misma, y más bien confirmaban su fe como si fueran una oración¹.

Los conceptos generales son Conocimiento y Vida. La palabra Conocimiento está apoyada en las palabras: Sabiduría, Triunfo, Paz, Protección, Autosuficiencia, Apoyo, Socialismo, Raíces Mexicanas, Necesidad y Serenidad. El tener Conocimiento nos brinda Sabiduría y Triunfo, lo cual nos lleva a ser autosuficientes. Asimismo, puede ofrecernos Paz, Protección, Autosuficiencia y Apoyo. En lo que respecta al Socialismo y a las Raíces Mexicanas, éstas son adquiridas a través del conocimiento.

En esa etapa de su vida, prácticamente al final, Frida necesitaba apoyar su vida en algo, y ese algo fue el Socialismo. En sus últimos años de vida sus convicciones ideológicas se exaltaron y deseaba pertenecer al círculo de su Partido. En sí tomó al partido como su religión.

El término contrario a Conocimiento es Ignorancia, apoyado en las palabras Inepto e Insapientia, los cuales pueden ser consecuencia de la Ignorancia, aunque no forzosamente, pues puede haber una persona inepta para cuestiones de habilidad manual y eso no implica que sea ignorante.

Ignorancia remite a las palabras de Erudito, Ilustrado y Educación. Por otra parte, Conocimiento se relaciona con palabras como Inculco.

Frida pintó este cuadro en el último año de su vida, estaba más que claro que no podría ser madre y la muerte también se presentaba cada vez más cerca, quizás como una salida para hacer a un lado todo el sufrimiento.

¹ Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo.... p 83.

² Herrera, Hayden. Frida: Una biografía de Frida Kahlo. p 35.

El otro concepto general es Vida, apoyado en palabras como Femenidad, Muerte, Nacimiento, Formación, Enfermedad y Libertad. La Vida implica Formación, Nacimiento, Enfermedad y Muerte. La libertad es un elemento presente en la Vida.

El término contrario a Vida es Muerte, apoyado en las palabras Fin, Esperanza, Ruina, Quietud y Destrucción. Con la muerte llega el Fin, hay destrucción en la etapa de la Vida. Sin embargo, la muerte, para los cristianos implica Esperanza, pues habrá una vida después de la vida.

La Muerte se relaciona con palabras como Continuidad, Fe, Movimiento y Energía. Ya que el negar a la muerte implica que todavía hay vida, es decir, movimiento, energía.

La Vida está relacionada con las palabras de Esterilidad, Infertilidad, Desesperanza, Inmovilidad y Marchito. Cuando un ser es estéril se le niega la posibilidad de reproducción y por ende la no continuidad de seres de su sangre. Si toda la humanidad fuera estéril o infértil, el hombre estaría condenado a la extinción.

El saber que ya no podrá haber una continuidad con gente de su misma sangre ocasiona Desesperanza y con el tiempo la especie se irá marchitando.

En esta ocasión, también el único término aislado de este cuadro fue Autorretrato.

CONCLUSIONES

El análisis de contenido es una técnica que nos sirve para conocer el significado de diversos productos comunicativos. Esta herramienta es altamente flexible y puede ayudarnos para comprender desde un anuncio publicitario hasta una pintura, como lo fue este caso.

La técnica utilizada en este análisis está dividida en varias partes, todas necesarias para lograr la comprensión de la obra de Frida. Es una herramienta sumamente completa que permite comprender íntimamente la obra de Frida, e inclusive a ella misma.

Aplicar la técnica no es difícil ni complicado, simplemente laborioso, y esto puede convertirse en una ventaja y/o una desventaja. Ventaja porque da pauta a un conocimiento profundo y desventaja porque no cualquiera querría aplicarla, debido a su laboriosidad.

Sin embargo, esto no es tan malo como podría parecer, pues para comprender el arte no es necesario efectuar todo lo hecho en este trabajo, ya que la técnica podría ser simplificada y no por eso se dejaría de tener un acercamiento con el arte.

En este caso se utilizó el instrumento completo, porque se deseaba conocer lo mejor posible a Frida Kahlo y su obra, deseando que aquellas personas que tengan acceso al trabajo también se lleven un conocimiento casi total de ésta. Así pues, la técnica será utilizada a partir de lo que se desee obtener, y se modificará de acuerdo a los objetivos de la investigación.

Es importante que todo instrumento esté adaptado de acuerdo a lo que se quiera analizar, pues sino, no servirá de nada, corriéndose el riesgo inclusive de que se pueda desviar el curso de la investigación o los resultados de ésta. Un instrumento bien construido puede ser utilizado para conocer lo que quiso expresar el autor. En este caso lo aplicamos directamente en pinturas de Frida Kahlo, pero puede aplicarse a otros estilos de pintura, e inclusive a otros tipos de arte como la literatura o la música, siempre y cuando se hagan las adaptaciones convenientes.

En relación a la aplicación de esta técnica a otros estilos de pintura, cabe señalar que ésta se podría ver limitada dependiendo el estilo de pintura, pues por ejemplo en el cubismo no podría ser aplicada ya que la obtención de Conceptos y/o Valores a partir de los elementos es fundamental; es decir, el concepto Dolor por consecuencia del elemento Lágrimas y si se observaran formas geométricas no se podrían obtener este tipo de resultados.

Gracias al análisis realizado a la obras de Frida Kahlo es que se pudo tener un acercamiento directo de una parte fundamental de cada etapa de su vida, y además se pudo conocer las constantes existentes dentro de la obra de Frida las cuales son: 1) Autorretratos, 2) Elementos mexicanos, 3) Sufrimientos físicos y anímicos, 4) Pintar acontecimientos de su vida, 5) Amor por la vida y 6) Mostrar entereza en cada una de sus pinturas, aunque muchas de ellas rayen en la desesperación.

Por otra parte, a Frida le gustaba trabajar mucho con colores que contrastaran unos con otros y que le dieran vida a sus cuadros. Al principio utilizaba en sus pinturas colores serios y hasta cierto punto sombríos, pero conforme fue evolucionando como pintora los fue modificando hasta lograr la combinación de colores que le dieran un matiz especial a sus obras, resaltando unos con otros.

Estas constantes son encontradas de una u otra forma en los cuadros de Frida, y aunque no se presenten todas éstas en un solo cuadro, sí están varias de éstas (en unos cuadros más que en otros), pero siempre están presentes.

Tal vez haya quien diga que la herramienta que se utiliza no es 100% objetiva, pero debemos recordar que es un análisis a pinturas, objetos totalmente subjetivos producidos por el hombre. Todo es creado por el hombre, todo tiene ciertos rangos de subjetividad, unos más, otros menos. La objetividad no existe totalmente, no hay nada 100% objetivo, somos sujetos y por ende nuestras obras también son subjetivas.

Como se observó, el análisis de contenido es una técnica que puede ser aplicada para comprender al arte, es decir, ofrece la posibilidad de acercar al hombre al arte, algo que se ha dejado a un lado en los últimos años por estar tan al pendiente del progreso.

En la actualidad, el hombre hace muchas cosas que quizás no le gustan, pero que le permiten tener un lugar dentro de la sociedad y por ende obtener recursos económicos. El ser humano realiza actividades que no lo satisfacen y al llevarlas a cabo ya no tiene tiempo para hacer otras que sí le gustan.

Cada vez estamos más alejados del arte, el arte se ha vuelto elitista y sólo unos cuantos pueden tener acceso a éste. Sólo pocos pueden entenderlo y disfrutarlo. Eso era algo que tenía claro desde el comienzo de este trabajo, sin embargo, se hizo patente una vez que viajaba en el metro y en la estación de Copilco una niña de unos 8 ó 9 años dijo "qué feas pinturas". Su madre exclamó "No sabes de arte, si no te gustan es porque no conoces cosas buenas, mira, esa que está ahí es Sor Juana Inés de la Cruz". No pude evitarlo y volteé hacia donde había señalado la señora, y grande fue mi sorpresa al no encontrar a Sor Juana, sino a la Mona Lisa.

El episodio quizás pueda parecer cómico, sin embargo, en el fondo, deja ver claramente el total desconocimiento del arte en la gran mayoría de los mexicanos.

Este análisis plantea una alternativa para acercar al hombre al arte, y de que el hombre tenga la oportunidad de hacer cosas que le agradan, que lo llenen y por consiguiente lo hagan feliz.

El análisis de contenido es muy amplio y no debo encasillársele sólo para analizar anuncios publicitarios, éste puede ser explotado en otros aspectos y aunque quizás estos análisis no dejen una remuneración económica tan buena como el hecho de analizar algún comercial, sí pueden dejar más satisfacciones y enseñarnos horizontes que no se tenían visualizados.

Así pues, el análisis de contenido es una técnica utilizada por la comunicación, puede permitir al hombre tener acceso al arte pues le facilita su entendimiento sin necesidad de tener que conocer toda la generalidad. En este caso en particular, con conocer siete pinturas de Frida se pudo llegar a tener un conocimiento general de la obra de ésta, y esto a la vez permite entender una parte del arte.

Muchas veces la gente rechaza determinado tipo de arte, argumentando que no le gusta, sin embargo, lo que sucede es que no tiene un conocimiento de éste. Algo muy importante de este trabajo, es precisamente eso, no debemos enjuiciar algo sin conocerlo realmente, pues en la mayoría de los casos se estará dando un juicio erróneo. Por sus cuadros, casi toda la gente piensa que Frida Kahlo era una persona sádica y quizás hasta un poco "loca", sin embargo, hace falta conocer de su vida para poder darse cuenta de toda la pasión que la envolvió. Es necesario que sepamos acerca de ella para poder comprender sus cuadros y verlos desde otra perspectiva.

Cuando uno tiene bases de la vida de Frida, puede ver los cuadros desde otro ángulo e inclusive comprenderlos, es por eso que el resumen de cada etapa de la vida de Frida era de suma importancia, pues con éste se buscaba contextualizar el cuadro analizado; el objetivo de éstos apartados era darle bases al lector para que se empapara de la vida de Frida y no juzgara sus obras única y exclusivamente por su apariencia, sino que tuviera otro tipo de elementos para emitir su opinión.

Los colores son un elemento primordial en toda obra visual. Mediante éstos se pueden definir un sinnúmero de significados. Cada color expresa algo y fue utilizado precisamente para darle ese enfoque, para transmitir determinada idea. Al igual que en los carteles, los colores están puestos ahí por una razón y no por azar.

La obra de Frida es muy rica en significados, cada color, cada elemento, cada trazo buscan comunicar algo. Frida quería compartir su sentir con la gente y lo hizo mediante la pintura.

Al llegar al grado más profundo del análisis realizado a las obras de Frida, es decir, el cuadrado semiótico, se llega a un concepto; el concepto contrario de éste podía ser o lo que le daba miedo a Frida, como la Soledad en el caso del cuadro de *Frida y Diego Rivera*, o bien aquello que no tenía y anhelaba, como el Placer, en el caso de la *Columna Rota*.

Esta última característica muestra fielmente lo que para Frida significaba la vida, Frida amaba la vida, deseaba ser feliz y disfrutar cada uno de sus detalles, no importaba su estado físico y anímico, siempre quedaba algo por qué seguir viviendo. La relevancia de la vida en sus cuadros se hace explícita en los cuadros

semióticos, ya que "vida" (como concepto y realidad) está presente una y otra vez en los cuadrados semióticos.

Era contradictorio por una parte leer y conocer lo que para Frida significaba la vida, ver cómo la disfrutaba y ver por otra parte que pintaba casi siempre sus sufrimientos, sus miedos. ¿ Por qué pintar el dolor y no su amor por la vida ? Eso era algo que antes de hacer el análisis de su vida y su obra quedaba fuera de comprensión, algo así como el estabón perdido.

En sus biografías, siempre escriben que Frida plasmaba lo que ella vivía, pintaba sus deficiencias físicas, sus sufrimientos, pero nunca dicen el por qué. Algunos lo ven como un rasgo de entereza, no obstante, no es sólo eso. Frida pintaba todo su dolor como una forma de decir: *está bien, en la vida se sufre, yo sufro terriblemente, miralo, sin embargo la vida no es sólo sufrimientos, hay otras cosas que le dan sentido, es por esas cosas por las que debemos de luchar y no dejamos vencer cuando no todo sale como queremos.*

Frida intentaba comunicarnos con su pintura. "Ama la vida". Lo intentó a tal grado que su último cuadro se llama "Viva la vida", cuadro que presenta unas hermosas sandías partidas, una naturaleza muerta como ofrenda a la vida.

Aquellos que no conozcan a Frida, a su vida pueden pensar que disfrutaba mostrando su sufrimiento, que era feliz sufriendo, nada más lejos de la realidad, ella no lo disfrutaba, ella quería ser normal, poder caminar, bailar, amar normalmente, cosas tan sencillas para muchos de nosotros y que a ella le implicaban un tremendo esfuerzo, y esas cuestiones que ahora con el trabajo terminado quedan tan claras, al principio no lo eran.

Además, sus sufrimientos los pintaba como algo negativo, lágrimas, dolor, pena y resignación son algunos de los conceptos que se relacionan con los cuadros donde sufre. Con el análisis se determina que para Frida el dolor no era algo positivo, era algo negativo de lo que deseaba poder escapar, tal y como se expresa en la lectura del cuadrado semiótico, así como en su interpretación.

Frida plasmaba lo que a ella le ocurría, lo que sentía, no preocupaciones sociales. Pintaba su nacionalismo con detalles como su peinado, su vestimenta, sus adornos personales. Con un fin de elementos dejaba ver el amor que tenía por México. Mostraba este amor no por cuestiones propagandísticas y mucho

menos políticas, lo hacía porque su amor por México era parte de ella (aunque vestirse de tehuana era algo que hizo al principio para agradarle a Diego, después fue parte de ella misma), y como tal era necesario que apareciera en sus obras. Sus raíces mexicanas son algo que están presentes en casi todos los cuadros significativos, con excepción de La Columna Rota.

Diego Rivera dijo una vez sobre Frida y su arte, "Autorretratos...que nunca se parecen al otro, y que cada vez se parecen más a Frida"¹, y tenía mucha razón, con el tiempo, Frida logró casi la perfección en sus rasgos físicos, transmitiendo lo que quería.

En sus obras su rostro casi siempre está serio, son contados los cuadros donde esboza alguna ligera sonrisa, ya no digamos una sonrisa total. Son rostros serios, inescrutables. En varias de sus obras les pone lágrimas para reforzar y mostrar su dolor; sin embargo, si uno quita esas lágrimas queda un rostro inexpresivo que muestra resignación, no asoma ningún rictus de pena, ni de dolor. Las lágrimas son el elemento que los muestra.

Frida nunca deja ver en su semblante su sufrimiento, lo expresa a partir de otros elementos como la sangre, los clavos, las espinas, las lágrimas. Su rostro se convierte en una máscara.

Hay un cuadro de ella pintado en 1945, titulado *La Máscara*. En éste Frida cubre su rostro con una máscara la cual está deformada por el dolor y gruesas lágrimas brotan de sus ojos. La máscara cubre todo el rostro, pero uno puede saber que es Frida por el peinado y el anillo que lleva en la mano que sostiene a la máscara. La máscara deja ver los sufrimientos que Frida nunca expone en su cara. Esa máscara es su verdadero rostro y su rostro es una máscara.

Con el análisis se llega a conocer que Frida trató de mostrar entereza durante toda su vida, lo cual logró casi siempre. No obstante, a partir de la amputación de su pierna derecha el descenso fue rápido. Había aguantado demasiado como para todavía soportar esto. La vida dejó de tener sentido, eso fue la gota que derramó el vaso.

¹ Boletín del seminario de cultura mexicana. Frida Kahlo y el arte mexicano. Rivera, Diego p 79.

Con la realización e interpretación de los cuadrados semióticos podemos penetrar al nivel más profundo de las obras de Frida, nos permite ver lo que hay y lo que no hay..... tan a simple vista. Gracias al análisis pudimos conocer a Frida más íntimamente, sus anhelos, sus deseos, su entereza, sus miedos y sus frustraciones. No es una crítica a su arte, es entendimiento, comprensión.

Para finalizar se puede agregar que al hacer una tesis se necesita de esfuerzo, empeño y mucha constancia, es por esto que es indispensable que cuando uno escoge su tema lo haga consciente de que le gusta y de que pase lo que pase éste no dejará de apasionarle, pues si eso sucede es muy probable que termine haciéndolo a un lado y dejar sin concluir su trabajo.

Para mí, la vida y obra de Frida son apasionantes, quizás a muchos les haya parecido raro el tema de este trabajo, sin embargo Frida Kahlo como objeto de investigación es un tema que cumple con los requisitos anteriores y que ofrece infinitas posibilidades para su realización.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general

Blanco, Desiderio; Bueno, Raúl.
Metodología del análisis semiótico.
Universidad de Lima. Perú 1983.
273 p.

Dundis, D.A.
La sintaxis de la imagen.
Ed. Gustavo Gili, S.A.
Barcelona 1984
210 p.

Gubern, Roman.
La mirada opulenta.
Ed. Gustavo Gili, S.A. de C.V.
México 1992. Segunda Edición.
426 p.

Guiraud, Pierre.
La Semiología
Ed. Siglo XXI
133 p

Ortiz Hernández, Georgina.
El significado de los colores.
Ed. Trillas. México 1972.
279 p.

Ragón, Michel.
El arte ¿ Para qué ?
Ed. Extemporáneo. Casterman, Bélgica 1974.
148 p.

Sánchez Vázquez, Adolfo.
Estética y Marxismo.
Tomo I.
Ediciones Era. México 1970.
431 p.

Vilches, Lorenzo.
La lectura de la imagen: Prensa, Cine, Televisión.
Paidós comunicación.
México 1991.
248 p

Bibliografía específica de Frida Kahlo

Herrera, Hayden

Frida: Una biografía de Frida Kahlo.

Ed. Diana.

México, 1984.

Jamis, Rauda.

Frida Kahlo: Autorretrato de una mujer.

Ed. Diana. México, D.F., 1987.

322 p

Kettenmann, Andrea y Taschen, Benedikt.

Frida Kahlo: Dolor y Pasión

EC. Verlag GmbH. Alemania 1992

96 p.

Michel Cuen, Margarita María.

Tesis. Simbología en la iconografía de Frida Kahlo.

INBA. Escuela Nacional de Pintura, Escultura y

Grabado "La Esmeralda" 1993

95 páginas.

Rico, Araceli.

Frida Kahlo: fantasía de un cuerpo herido.

Editorial Plaza Valdés

México 1987.

178 p.

Rivera, Diego.

Boletín del Seminario de Cultura Mexicana. Frida Kahlo y el arte mexicano.

101 p.

Tibol, Raquel.

Frida Kahlo: crónica, testimonios y aproximaciones.

Ed. Fondo de Cultura Económica.

México 1977.

Zamora, Martha.

Frida: el pincel de la angustia.

Impresión Laboratorio Lito Color, S.A.

México 1987.

409 p.

HEMEROGRAFIA

La Jornada.

Carlos Payán Velver

Diario

México, D.F.

13 de junio de 1996. p 46

ILUSTRACIONES

I Frida y Diego Rivera, 1931, óleo sobre tela, 99 x 80 cm, colección Museo de Arte Moderno de San Francisco.

II Autorretrato en la Frontera, 1932, óleo sobre lámina, 31.9 x 34.9 cm, colección Manuel Reyero y señora, Nueva York.

III Recuerdo, 1937, óleo sobre lámina, 40 x 27.9 cm, colección Michel Petitjean, París.

IV Autorretrato con collar de espinas, 1940, óleo sobre tela, 61.2 x 47.6 cm, colección de iconografía, Centro de Investigaciones de Humanidades, Universidad de Texas en Austin.

V La columna rota, 1944, óleo sobre masonite, 40 x 31 cm, colección Dolores Olmedo, México, D.F.

VI El abrazo de amor del universo, la tierra (México), Diego, yo y el señor Xólotl, 1949, óleo sobre tela, 69.9 x 60.3 cm, colección Eugenio Riquelme y señora.

VII El marxismo dará salud a los enfermos, 1954, óleo sobre masonite, 76.61 x 61 cm, colección Museo Frida Kahlo, México, D.F.