

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES – DLA
LETRAS HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA

GLEICIENE MENDONÇA

**EL SENTIDO DEL ROJO EM LAS OBRAS *ÁRBOL DE LA
ESPERANZA Y DIEGO Y YO* DE FRIDA KAHLO**

CAMPINA GRANDE – PB

2016

GLEICIENE MENDONÇA

**EL SENTIDO DEL ROJO EM LAS OBRAS *ÁRBOL DE LA
ESPERANZA Y DIEGO Y YO* DE FRIDA KAHLO**

Tesina presentada como exigencia parcial para obtención del título de la graduación en licenciatura plena en LETRAS HABILITACIÓN EN LINGUA ESPAÑOLA, POR LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DE LA PARAÍBA.

Orientador: Prof. Me.: Alessandro Giordano

CAMPINA GRANDE – PB

2016

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto na forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano da dissertação.

M539s Mendonça, Gleiciene

El sentido del rojo en las obras *Árbol de la Esperanza* y *Diego y Yo* de Frida Kahlo. [manuscrito] / Gleiciene Mendonça. - 2016.
25 p. : il. color.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras) -
Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2016.

"Orientação: Prof. Me. Alessandro Giordano, Departamento
de Letras e Artes".

1. Cores. 2. Frida Kahlo. 3. Surrealismo. 4. Melancolia. I.
Título.

21. ed. CDD 709.040 6

GLEICIENE MENDONÇA

**EL SENTIDO DEL ROJO EM LAS OBRAS ÁRBOL DE LA
ESPERANZA Y DIEGO Y YO DE FRIDA KAHLO**

Tesina presentada como exigencia parcial para
obtención del título de la graduación en licenciatura
plena en LETRAS HABILITACIÓN EN LENGUA
ESPAÑOLA, POR LA UNIVERSIDAD ESTADUAL
DE LA PARAÍBA.

Aprobado (a) en: 12 / 05 / 2016

TRIBUNAL

Alessandro Giordano Nota 7,0

Prof. Me. Alessandro Giordano / UEPB

Orientador

Júlio César Vasconcelos Viana 7,0

Prof. Esp. Júlio César Vasconcelos Viana / UEPB

1° Examinador

Luciene Fernandes Carneiro Giordano 7,0

Profª. Luciene Fernandes Carneiro Giordano / UEPB

2° Examinador (a)

Promedio: 7,0

CAMPINA GRANDE – PB

MAYO / 2016

Pies, para qué los quiero, si tengo alas para volar. **Frida Kahlo.**

AGRADECIMIENTOS

Primeramente quiero agradecer a Dios por esta conquista, por darme fuerza y estímulo en los momentos difíciles para concluir el curso, mas con persistencia y ganas no desanimé en ningún momento.

Quiero agradecer a los familiares, a mis padres y a mis hermanos que acreditaron en mi sueño, en la búsqueda de una carrera académica que yo quería tanto y hoy estoy realizando este grande sueño que me traerá buenas oportunidades. Hoy estoy terminando más una etapa de mi vida y tengo mucho agradecer el tiempo que pasé en la universidad, los ensañamientos de los profesores, en especial a mí amiga Érica Patrícia Meira Ferreira que fue mí Parreira en los trabajos, confidente y leal.

Quiero agradecer en especial a Guilherme mí hijo que de cierta forma me incentivó a terminar este curso de Letras Lengua Española para que un día él tenga un espejo y también tenga orgullo de su madre como madre y profesional dedicada a la enseñanza. Y no podría dejar de agradecer también a mí esposo que estuvo a mí lado me dando fuerzas, me apoyando a no desistir del curso cuando quedé embarazada. Fueron dos años lejos de la universidad para cuidar de mí hijo y solamente en 2015 retomé el estudio, un poco perdida más con ganas de vencer.

Quiero agradecer a mi orientador, Alessandro Giordano, que fue muy atento, educado y tuvo bastante paciencia conmigo. Creo que mi orientador fue un acepto porque es reconocido en la universidad, es muy inteligente, esforzado, tiene un buen corazón y so tengo a agradecer por ter aceptado mí convite de ser mí orientador.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN	8
1- LA PLURALIDAD DE LOS COLORES	10
2- SURREALISMO	13
3- FRIDA KAHLO: VIDA Y MELANCOLÍA	16
4- ÁRBOL DE LA ESPERANZA Y DIEGO Y YO	20
CONCLUSIONES	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

RESUMEN

Este trabajo tiene por finalidad analizar el sentido del rojo en las obras *Árbol de la Esperanza y Diego y Yo* de Frida Kahlo. Sus obras refleja la historia de su vida, así como los momentos históricos en el México desde la revolución hasta la segunda mitad del siglo XX. Las obras de Frida van exponer sus sentimientos desde el punto del accidente que a dejó prostrada en una cama haciendo así una vida trágica y dramática, por esto los colores calientes y fríos oscilaban del dolor al placer y del amor al odio. Por esto Frida Kahlo pertenece al surrealismo que es un movimiento artístico literario que se concibe en olvidar de la realidad, de los sueños y fantasía. La melancolía es una de las principales característica de esta grande mujer, con temperamento fuerte utiliza de esta característica en sus cuadros siempre con tonos fuertes y vibrantes que pueden ser representados en el cuadro *Árbol de la Esperanza y Diego y Yo* que ambos los cuadros utilizan de la fragilidad herida así como la confianza a través del sufrimiento que viene la vitoria. En estos dos cuadros Frida utiliza el rojo para expresar todos sus miedos, amor, obsesión, tristeza.

Palabras clave: Colores; Frida Kahlo; Surrealismo; Melancolía.

INTRODUCCIÓN

Es importante enfatizar que sin duda alguna, Frida Kahlo (1907-1954) es una de las figuras más importantes de la generación mexicana. Muy valiente, osada, rebelde, creativa, de personalidad fuerte, decidida que supe valorar o que la vida dejó para ella. Sus obras refleja la historia de su propia vida, así como los momentos históricos en el México en particular desde la Revolución hasta la segunda mitad del siglo XX.

En sus obras Frida Kahlo supo exponer sus sentimientos, principalmente su vida trágica y dramática que oscilaba entre los colores fríos y los colores calientes, del dolor al placer, del amor al odio, etc. Aunque Frida Kahlo pertenezca al surrealismo que podemos encontrar en sus obras rasgos de esta corriente literaria. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que fue fundado por el francés André Breton así llamado del “el manifiesto surrealista”. En el surrealismo el arte se concibe como una forma de olvidarse de la realidad, o sea de los sueños y fantasías.

El primer manifiesto surrealista surgió en 1924 hasta 1929, sus principales características son la magia, el inconsciente, el sueño, objetos,

formas totalmente desordenadas, el misterio y también las simbologías eróticas y sexuales.

Los colores son bastante utilizados por Frida Kahlo como demostración de sus sentidos, sentimientos y algunos son bien más utilizados en sus autorretratos. Los colores son representados por temperaturas cálidas y frías que por su vez pueden ser opacas o brillantes que son representados por ciertos estados de ánimo, motivos religiosos, mágicos, aunque el significado de los colores es distinto en cada civilización.

Frida Kahlo (1907-1954), mexicana y con muchos sueños. El 17 de septiembre de 1925 ocurrió el accidente en el camino de la escuela donde se quedó en la cama por tres meses. Este tiempo que se quedó en la cama con dolor y sin moverse, comenzó a pintar para pasar el tiempo así descubriendo el gusto por el arte (pintura).

Frida conoce a Diego Rivera pintor surrealista a quién se enamoran y van tener una relación de amor, pasión y en agosto de 1929 Frida Kahlo y Diego Rivera se casan. Con el accidente en el camino de la escuela que a dejó parálitica tuvo otro momento difícil en la vida de Frida que fue obligada a interrumpir un embarazo en 1930 y no sería más posible tener hijos.

La melancolía de Frida Kahlo es bastante evidente en su vida su temperamento fue encontrarse en la naturaleza, en el metafórico, sus heridas y la condición de estar prostrada en una cama hizo de Frida Kahlo una mujer frágil y al mismo tiempo fuerte.

Frida utiliza de la melancolía en sus cuadros siempre con tonos fuertes, vibrantes que van ganando aspecto, forma, intensidad. Podemos percibir la melancolía en el cuadro *Árbol de la Esperanza* en 1946, son dos Fridas totalmente distintas, una con cuerpo frágil, herido y la otra Frida fuerte, llena de confianza.

Podemos percibir que el rojo es representado en las dos Fridas un tanto diverso, el cuerpo de Frida a la izquierda tiene dos heridas que representan el sufrimiento. Ya la otra Frida a derecha representa la mujer poderosa, femenina que el rojo en su vestido representa la vida.

Ya la melancolía en el cuadro *Diego y Yo* en 1949, tiene Diego Rivera en la frente de Frida el gran amor y también la obsesión. En este cuadro el rojo aparece en la camisa de Diego y en la boca de Frida ambos contienen

significados un poco distintos, pero transmite sentimientos de miedo, inseguridad de quedar sin Diego y ya el rojo en la boca de Frida transmite tristeza, aflicción.

Este trabajo tiene por finalidad, hacer un estudio más minucioso de los colores utilizados por Frida Kahlo principalmente el color rojo que hace parte de casi todas sus obras. Podemos percibir que el rojo sirve de espejo para Frida, todas sus emociones, miedos, angustias son representados y apañados como forma de coraje da parte de ella.

1. La pluralidad de los colores

Los colores, números y direcciones están interligados al ideal, en la función de la ciencia, el arte y la religión. Los colores están en el arco iris, en la atmósfera también y son colores luminosos que trascienden la aurora boreal y el atardecer de fuertes tonalidades muy característico a sí observar. En el agua la luz natural se modifica por la reflexión, por el natural, por la magia clara y calma que va observando las ondas, cálida y fría que podemos percibir los colores reales.

Podemos dividir los colores por su temperatura como cálidas (rojo, naranja y amarillo) y fríos (verde, azul y violeta) que por su vez pueden ser brillantes u opacos. Para el color en la Química los elementos son comprobados por el cromáticos, transparentes u opacos y no tan distantes de las plantas, los animales que utilizan de los colores para diferenciarlos. El verde es referencia de la vegetación, las hojas, las flores y los frutos. Los tallos y las llamas son generalmente de color más oscuro (castaño o negro). Para los animales sus colores propios que los caracterizan, algunas especies del invierno cambian sus plumas o su pelaje al color blanco para confundirse con la nieve o también otras especies que asumen la apariencia del ambiente que los rodea. “La retina del ojo es la encargada de percibir el color. Para cumplir esta función emplea numerosos conos...” (PARODI CASTAÑETA, Fernando. Pág. 47 – La cromosemiotica, El significado del color en la comunicación visual).

En los conos existen tres pigmentos: verde, rojo y azul es decir que cada color actúa como un cono receptor pigmentado para la retina que a través del

nervio óptico comunica su mensaje al cerebro. Sin embargo existe una percepción del color como la poca iluminación destaca los pigmentos oscuros.

En la psicología el color se vincula a las emociones dentro de los colores cuatro son psicológicos: rojo, amarillo, azul y verde. Entonces los colores fríos son tranquilizantes y los cálidos excitantes. El azul apacigua; el verde da reposo y tonifica. Estos colores sirven de forma cromoterapia que también son importantes para la vida, la naturaleza, para formación del individuo, para el trabajo, para la expresividad psíquica del ser humano y para expresar los sentimientos/voluntades. “Los diversos códigos de color tienen un basamento cultural determinado, que son propios de cada pueblo.” (PARODI CASTAÑETA, Fernando. Pág. 48 – La cromosemiotica, El significado del color en la comunicación visual). Básicamente el color está basado en un código cultural, regional que va determinar sus valores asociados a un grupo de personas u población.

Para los aztecas el blanco es atributo de la muerte ya para los africanos el blanco se aplica a los jóvenes durante su retiro. Todavía el blanco es símbolo de vida fecunda. Para los indígenas el blanco es símbolo de inteligencia, de la inocencia, el rojo de la menstruación primero y después desfloración.

Sus colores, sus significados y esencia están asociados a la humanidad.

- ✓ Blanco: Para la Iglesia está asociada a la inocencia, la pureza, la calmaría del espíritu, santidad, la resurrección. El blanco es el color positivo, pero también es el color de la muerte y luto. Para algunos pueblos, aun los negros, pintan su cuerpo de blanco como portadores de la muerte para sus enemigos que también es el signo de luto o mortal.
- ✓ Negro: Símbolo religioso de la enfermedad, la muerte y el duelo. Es el color del demonio, magia negra, pero es un color negativo, sombrío con aspecto frío.
- ✓ Gris: Es el color del hábito de duelo asociado a la muerte del cuerpo, la inmortalidad del espíritu y también el juicio final. Significa tristeza, melancolía, aburrimiento, rabia. El gris está ubicada a las personas sombrías, mediocre con su sentido oscuro y oculto de su propio miedo.
- ✓ Rojo: Es el color de la sangre, miedo y fuego. Asociada al amor y el odio. Tenemos en algunas costumbres de los pueblos, que las mujeres

durante su menstruación son excluidas porque el rojo de su sangre es oscuro e impuro. El rojo se manifiesta de varias maneras como un color masculino, femenino, para las vísperas del matrimonio y también al nacer de su hijo.

- ✓ Anaranjado: Simboliza el equilibrio entre la santidad y la lujuria. Está también ligado a la fidelidad, al apetito.
- ✓ Amarillo: Simboliza el sol, la eternidad, la libertad, la fuerza de expresión, de la alegría.
- ✓ Verde: Representa la vida y la vegetación. Amor y abundancia con traveses femeninos es el color de la esperanza, de la inmortalidad, de la fuerza y también representa la sangre sagrada de Cristo.
- ✓ Azul: Es el símbolo del cielo y se asocia al manto de la virgen, también es el color de las mujeres, de la felicidad como morada a inmortalidad.
- ✓ Violeta: Es el símbolo de la verdad, del amor, de la pasión y el sufrimiento. Está asociado a cuaresma, también puede ser el signo de la alegría, de la misericordia, del agradecimiento.
- ✓ Castaño: Es distinto o sustituto del negro con su significado infernal o militar.
- ✓ Marrón: Está ubicado a la muerte, degradación del espíritu y también la renuncia al mundo.
- ✓ Pardo: Esta llegado entre el rojo y el negro, simboliza la humanidad y la pobreza. (PARODI CASTAÑETA, Fernando. Pág. 48-53 – La cromosemiotica, El significado del color en la comunicación visual).

El color en la lingüística comprende en cada idioma palabras específicas para nombrar los colores y algunas de ellas pertenecen a un mismo tronco con las variaciones dialectales.

Para la lingüística el blanco se asocia con crédulo, postulación, a la leche y la pureza del niño que la consume. Negro se asocia a negatividad y magia negra/oscura. El rojo en latín llamado ruber y rufus el primero es llamado atractivo femenino y el segundo como testimonio de vergüenza y timidez. Es la intensidad de la ira o el deseo, la relación a pelirrojo.

En la antigüedad se descubrió que so eran conocidos cuatros colores: el blanco, el negro, el amarillo y el rojo. Más tarde apareció el verde, el azul. Los colores en las culturas antiguas estaban ligados a los puntos cardinales ya para

los mayas los colores tenían o representaban localizaciones y cada uno representaba un año.

El cromo semiótico es la parte visual que estudia el significado de los signos y comunicaciones. Su nombre viene del griego que significa color y signo. Para el signo cromático el blanco, el amarillo y el rojo son colores cálidos, el negro y el azul como fríos, sombríos. Estos colores primarios pueden modificar su función de la luminosidad.

Los sintagmas cromáticos se constituyen por contigüidad que son opuestos y significan separadamente. Ejemplo: rojo-verde, azul-anaranjado o amarillo-violeta. Por lo tanto tenemos los colores fríos y los cálidos a un ritmo determinado que puede modificar su significado. Tenemos los modificadores del color como el espacio visual que modifica su significado como también la transparencia o luminosidad de los colores en una determinada superficie modificando así su coloración. Así como el color modifica el significado de la forma que también modifica el significado del color. “Una retórica del color presupone la necesidad de comunicarse a través de los cromemos, empleando todas las posibilidades sintácticas y los modificadores de significado.” (PARODI GASTAÑETA, pág. 58, 2002)

El color es una de las varias características del surrealismo son utilizadas colores fuertes y vibrantes así como las formas basadas en la fantasía, en el inconsciente, cenas imaginarias, ironías que van ganando características expresivas.

2. Surrealismo

El primer manifiesto surrealista surgió en 1924 hasta 1929, sin compromiso o cualquier intencionalidad que fuera contra o a favor. La actitud realista es inspirada en el positivismo desde Santo Tomás a Anatole France se revela con un aspecto intelectual y ético. El realismo es un estilo puro informativo con un carácter circunstancial y espiritual. La fe a la vida, pero en la vida hay precariedad do que vida real comúnmente que la fe se pide.

La palabra libertad y realidad ambas tienen sentido distinto pero juntas se completan. La actitud realista inspirada en el positivismo, actualidad con un estilo de carácter circunstancial que predomina la realidad.

“Llegaré hasta a pretender que me instruye, y en efecto, me ha tocado usar surrealmente palabras cuyo significado había olvidado, habiendo podido verificar después que las había usado de acuerdo con su definición precisa. Esto induciría a sospechar que en realidad nada se “aprende”, sino que únicamente se “rememora”. (BRETON, André. pág. 53-54)

Como dice Breton, el efecto de las palabras cuyo significado se había perdido en verdad toda la realidad no se aprende del principio, mas podremos traer la idea en nuestra memoria.

“Todo nos induce a creer que existe un punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real, lo imaginario, lo pasado y lo futuro, lo comunicable y lo incommunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser percibidos como contradictorios”. (BRETON, André. pág. 84)

Hay siempre un punto de partida para todo y cualquier intencionalidad, y estos diversos aspectos dejan de ser percibidos y analizados como contradictorios para la realidad absoluta.

Para la escuela mexicana: “el surrealismo ha traído a la consciencia esta situación y extremándola por un lado (“provocar la confusión”), tratará de recobrar la integridad perdida y convertir en movimiento positivo las fuerzas caóticas de lo inexplicable”. (La escuela fantástica mexicana antes de la llegada de los surrealistas, pág. 43)

El manifiesto surrealista tiene una situación extraña por provocar confusión sugiriendo aspectos fuertes para la integridad humana. El surrealismo se manifiesta en la vida de las más diversas maneras, se vuelve en las diversas artes.

El México está lleno de características alucinantes, contradictorias, únicas con imágenes extrañas y surreal por excelencia. Con la aparición del surrealismo en el México, esta escuela fue representada por artistas extranjeros perfecta para el desarrollo del surrealismo. Con la exposición de 1940 se despertó un entusiasmo momentáneo que cayó aparentemente en el vacío, el movimiento mexicano esta prendido de otras vivencias y expectativas de la historia del México. El surrealismo del México es uno de los grandes

movimientos de la historia del siglo XX, porque es una arte en vuelta de la comunicación de los intereses espirituales de la comunidad.

En 1940 la exposición surrealista lleva la escuela mexicana a un renombre universal de gran importancia y es un año de plenitud para la pintura mural. Es un momento de fuerza, esplendor del dominio de valores reflejados en los "tres grandes", jóvenes pintores que se enfrentan al abrirse la exposición surrealista mexicana, una escuela muralista, que hace la búsqueda del mundo de la fantasía de la imaginación que creían en su verdad revolucionaria que producían una verdad distinta.

La verdad es que el momento histórico del arte en el México inspiraba ideología, realismo de la revolución, la realidad de un país unido por ligas fuertes y vitales.

El distintivo más sobresaliente que caracteriza a la producción fantástica de México es "el mensaje" o sea, la toma de posición del artista que se sitúa en el mundo irreal para presentar un tema, una idea. (La escuela fantástica mexicana antes de la llegada de los surrealistas, pág.47-48)

El artista mexicano es caracterizado por la situación en que vive, por la vida que a ellos representan, una idea, un momento, una circunstancia que caben a ellos exploraren sus temas muy diversos relacionados al surrealismo.

Para Frida Kahlo (1910-1954) la pintura es el propio espejo, como tuvo una vida traumática, enferma, esta pintora está ligada al surrealismo. Como dice André Breton conoció la obra de esta pintora cuando llegó al México y es sorprendido por los sentimientos revelados en cada autorretrato llamando la atención del pleno surrealismo. Todo que ocurrió en la vida de Frida fue vistos en sus pinturas como el don de prolongar la vida, el accidente, la enfermedad, de volver el milagro de vivir y la muerte. Sus afirmaciones son la sinceridad, las formas, el natural, personalidad, el paranoico que establecen una relación con las ideas surrealistas.

La realidad sensible, el símbolo, la imagen significativa con metáforas, alusiones de una simbología poética pero de un significado de sorpresa y fascinación ligadas a sus experiencias concretas y vividas que son transformadas en metáforas poéticas. En la pintura de Frida hay un mundo

interior obsesivo y al mismo tiempo limitado, rodeados de fantasmas, miedos, alegrías, el gran amor a Diego Rivera y el agradecimiento pela vida que hace una mujer con sensibilidad quebrantada.

3. Frida Kahlo: Vida y Melancolía

3.1 Vida

Frida Kahlo (1907-1954), mexicana con muchos sueños, hija de Matilde Calderón y Guillermo Kahlo. El 17 de septiembre de 1925 ocurrió el accidente en el camino de la escuela a casa que la obligó a guardar cama durante tres meses. Durante este tiempo de sufrimiento de ida al hospital le encontraron una ruptura en la vértebra lumbar que para curación exigió el uso de corsés durante nueve meses. Frida tenía una amistad con Alejandro Gómez Arias que describió numerosas cartas para él hablando su estado que sus movimientos habían reducido, llegando al punto de pasar varios meses sin moverse. Este tiempo que se quedó en la cama con dolor y sin moverse, comenzó a pintar para pasar el tiempo, donde descubrió el gusto por el arte (pintura).

Frida hizo varios autorretratos como inspiración que constituyen la mayoría de su obra que son las fases de su vida. “Un género sobre el que ella diría más tarde: «Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco.” (KETTENMANN, Andrea. Pág. 18)

Esta declaración de Frida Kahlo remete la mayoría de sus autorretratos que se pintaba en escenarios amplios, paisajes fríos, oscuros, áridos que representaban su soledad. Ya los retratos de cuerpo entero son reflejos de la biografía de la artista como la relación con su marido Diego Rivera, el estado de salud provocadas por el accidente, la incapacidad de tener hijos y la forma como venía su cuerpo. Para Frida su leal amigo es el reflejo en el espejo, fue a través del accidente que ella encontró el renacimiento por la vida, por la naturaleza, por los animales, por las frutas y por los colores, Frida había nacido nuevamente. Los autorretratos fueron un punto positivo para la vida de la artista para su propia personalidad y una manera de encontrar una nueva identidad, más fuerte, decidida, realista de los obstáculos que Frida tenía por la vida sin mismo se abatir.

En agosto de 1929 Frida Kahlo y Diego Rivera se casan. Otro aspecto curioso es la manera que ella se vestía como muchacho con pantalones, botas y cuando iba ver Rivera se vestía traje de tehuana; Frida se vestía como hombre con una expresión de mujer fuerte, absolutamente decidida.

Otro momento difícil en la vida de Frida fue obligada a interrumpir un embarazo en 1930 y después se quedó embarazada por segunda vez y los médicos dijeron que probablemente no podría tener hijos.

La mayoría de sus obras tienen un factor importante en su vida personal, como la relación con Rivera que la creación del cuadro era bastante problemática, que mediante del simbolismo su obra comienza a ganar fuerza. Rivera que los años de matrimonio fueron marcados por diversas aventuras con otras mujeres y para decepción de Frida él había iniciado una relación con su hermana Cristina que sirvió de modelo para dos murales. En meados de 1935 Rivera termina con Cristina Kahlo hermana de Frida Kahlo. Por su parte Frida comienza a tener relaciones con otros hombres y también con mujeres.

Completamente libre de los símbolos freudianos y de la filosofía que parece poseer a los surrealistas, su estilo es una especie de surrealismo «ingenuo» que ella creó para sí misma. [...] Mientras que el Surrealismo oficial se ocupa de algo así como sueños, pesadillas y símbolos neuróticos, en la variante de madame Rivera dominan el ingenio y el humor. (KETTENMANN, Andrea. Pág. 41)

Frida tuvo una manera bien particular de tratar a sus cuadros con detalles surrealistas con un poco de ingenuidad y al mismo tiempo con diversión humorística, sarcástica predominante en las belesas de sus autorretratos una expresividad propia.

Frida estaba cada vez más alejada de Rivera y decidió morar en la casa paterna de Coyoacán en 1939 y en este mismo año Rivera y Frida decidieron el divorcio que fue consumado en noviembre de 1939, vivían en crisis matrimonial que fue desgastando poco a poco. “La separación supuso para ella un montón de dificultades. «De pura desesperación, bebe grandes cantidades de alcohol.” (KETTENMANN, Andrea. Pág. 52).

Con la separación Frida se sintió melancólica, aburrida que encontró en el alcohol la salida de todo desespero que ella estaba enfrentando en este momento, pasando por un montón de dificultades y no aceptaba ayuda de

Rivera, ella intentaba ganar dinero con la venta de sus pinturas. Frida dejó una frase que declaraba segura de sí misma: “No volveré a aceptar dinero de un hombre mientras viva.” (KETTENMANN, Andrea. Pág. 52).

Otro aspecto bastante interesante fue la forma de Frida vestirse después de su separación de Rivera, se vestía con trajes de hombres, el pelo está con peinado hacia atrás y bastante apretado dejando de lado su belleza femenina.

En diciembre de 1940 Frida y Rivera se encuentran nuevamente en San Francisco se casan de nuevo, ella propuso ciertas condiciones para el nuevo matrimonio.

Que ella quería financiar sus propios gastos con las ganancias de su trabajo; que yo tenía que abonar la mitad de nuestros gastos comunes — no más —; y que no volveríamos a mantener contacto sexual. [...]. (KETTENMANN, Andrea. Pág. 56-57).

Frida Kahlo fue bastante rígida en su acuerdo firmado con Rivera y él aceptó todas las condiciones impostas para el segundo contrato matrimonial.

El segundo casamiento con Diego Rivera fue más tranquilo y para Frida le importaba las pinturas de animales, paisaje, rosas que en la primera mitad de los años cuarenta que tuvo mucho más trabajos. Para Frida Diego no era solamente su marido o así mismo un niño recién nacido, pero él era un amigo, amante, padre, hijo, pintor, yo, universo, sí Diego era llamado de Mi Diego por Frida pero él nunca será de ella y sí del mismo.

En el final de los años cuarenta el estado de salud de Frida Kahlo se quedó demasiado frágil, acometida por una insuficiencia circulatoria en la pierna derecha y cuatro dedos del pie tuvieron que ser amputados. Cada día su columna tenía problemas y al todo fueron siete cirugías que dejó la pintora con menos horas para trabajar un total de cuatro a cinco horas al día. Frida pasó a mayor parte de su tiempo en casa en una silla de ruedas a pintar cuadros que ahora disminuirán. Sus amistades más íntimas eran con mujeres y solamente con Rivera estaba más unida.

En 1951 la pintura de Frida Kahlo pasaba por una conjunción cuidadosa reflejaba su mal estado de salud expresa en sus obras. Con tanto sufrimientos Frida se entrega al consumo de drogas sus pinturas pasan a ser más sueltas, descuidadas y precisamente en 1954 fue el año de su muerte.

3.2 Melancolía

Melancolía es un estado de tristeza que puede ser vaga, permanente y profunda. La melancolía es tratada en la actualidad como una enfermedad que puede ser tratada a través de terapia y ciertos fármacos.

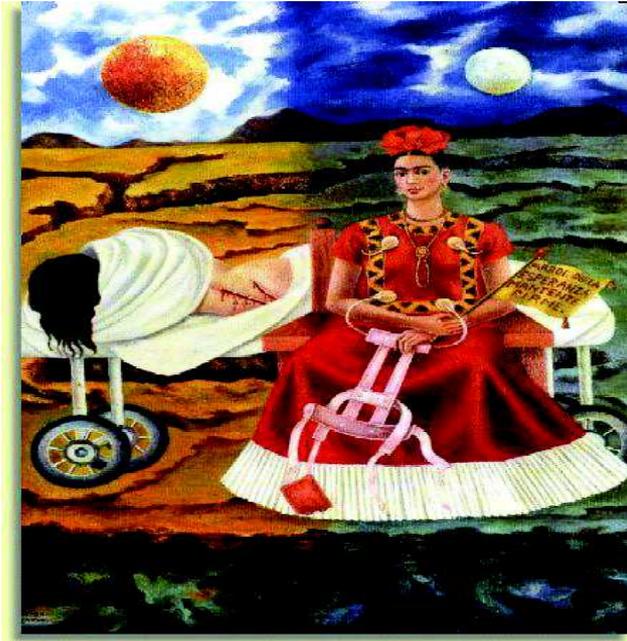
La melancolía es considerada igual que la tristeza u otras emociones como dolor, el desprendimiento de los propios sentimientos, en la calidad de vida que sin duda perjudican su bien desempeño y desarrollo.

La melancolía es bastante evidente en Frida Kahlo la manera como ella conduce su vida y como los hechos van ocurriendo con tanta veracidad que Frida por muchas veces se sintió condenada como loca y otras veces como enferma por vivir una experiencia diferente de su realidad. A través de la melancolía su temperamento fue encontrarse en la naturaleza, en la vida, en el metafórico, sus cicatrices y la condición de estar prostrada en una cama hizo de Frida Kahlo una mujer frágil y al mismo tiempo fuerte.

Por lo tanto la melancolía estuvo siempre a cerca de ella en todos los momentos de su vida. Los conflictos y sufrimientos eran como herramienta para su melancolía artística, fue la inspiración para pintar cuadros con tamaña realidad/metafórico y con el matrimonio con Diego Rivera estaban el amor absurdamente loco, voraz, obsesivo que por muchas veces a dejaba sensible, desolada y fue con la desilusión del matrimonio que a dejo fragilizada, Frida fue capaz de pintar cuadros con tamaña expresividad, una forma de protestar por todo que pasó en su vida. “Casi siempre con el mismo rostro máscara, que apenas deja entrever expresiones de sentimientos o estados de ánimo, la artista mira de frente al espectador.” (KETTENMANN, Andrea. Pág. 21). Es como una forma de llamar la atención para expresar sus fantasías y sentimientos conforme la realidad que estaba viviendo, una forma de angustia, tristeza, miedo de la muerte.

4. ÁRBOL DE LA ESPERANZA Y DIEGO Y YO

4.1 *Árbol de la Esperanza*

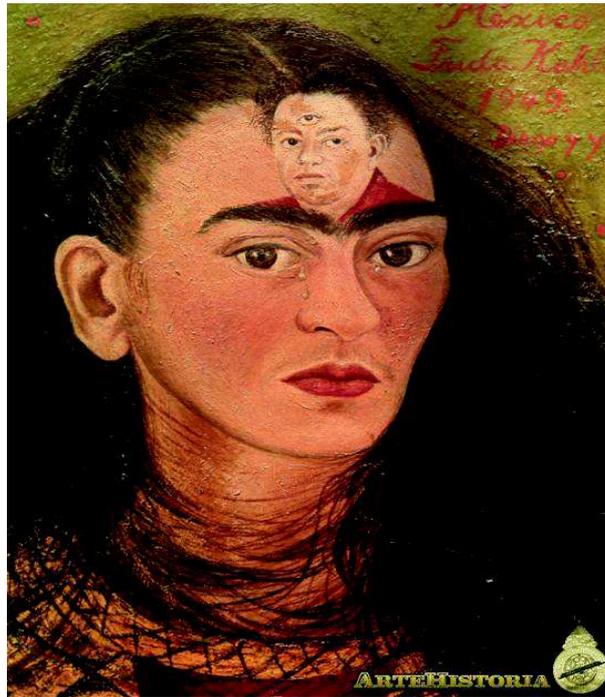

(<http://misdeslumbres.blogspot.com.br/2013/10/frida-khalo-arbol-de-la-esperanza.html>)

Frida pintó el cuadro *Árbol de la Esperanza* en 1946, en este cuadro son dos Fridas totalmente distintas, una con cuerpo desnudo, frágil, herido y la otra Frida fuerte, poderosa, llena de confianza. Este cuadro está dividido en dos mitades un de día y la otra de noche. El cuerpo sangrante está asignado al sol y tiene la representación de la sangre. Las dos heridas en su espalda tienen relación con las fisuras del paisaje que se ve por detrás.

La otra Frida que parece fuerte, poderosa está asignada a la luna que representa la feminidad, el corsé en su mano ella espera abandonar para siempre después de la cirugía. Podemos percibir que el rojo es representado en las dos Fridas un tanto diverso, el cuerpo de Frida a la izquierda tiene dos heridas que representan el sufrimiento, el dolor, la muerte. Ya la otra Frida a derecha representa la mujer poderosa, fuerte, determinada, femenina que el rojo en su vestido mantiene viva. El rojo es el color de la sangre que por su vez trae el miedo, sufrimiento, fuego que al mismo tiempo está asociado al amor y también al odio. El rojo en las obras de Frida Kahlo transmite determinación, pasión, es un color intenso que transmite emoción, erotismo con expresiones de coraje y espíritu de lucha.

4.2 Diego y Yo

(<http://ilovefridakahlo.blogspot.com.br/2012/09/diego-y-yo-analisis-de-la-obra.html>)

Frida pintó el cuadro *Diego y Yo* en 1949, en este cuadro hay Diego Rivera en la frente de Frida. Diego fue el gran amor y también la obsesión. La posición de que Diego ocupa en medio de su frente representa la vida afectiva, la preocupación y el dolor de la infidelidad en el matrimonio. Su cabello suelto y enredado en su cuello que representa un sentimiento de asfixia que siente sin Diego.

El tercer ojo en la frente de Diego Rivera: Frida consideraba Diego superior a ella por ser intelectual, artístico. Podemos percibir las lágrimas de Frida que representan el dolor que la artista ante la posibilidad de perder a Diego otra vez. Ya que Diego en la época que Frida pintó este cuadro se enamoró de la actriz mexicana María Félix. En este cuadro el rojo no es tan enfatizado como en el primer que vimos, el rojo aparece en la camisa de Diego y en la boca de Frida ambos contienen significados un poco distintos.

El rojo en la camisa de Diego transmite miedo, inseguridad de quedar sí él y ya el rojo en la boca transmite tristeza, aflicción. En este cuadro el color

rojo puede influirnos negativamente, impaciente e inconformista de la situación enfrentada por Frida con las diversas aventuras de Diego.

El rojo está relacionado con las emociones fuertes ya que es un color emocional, pasional y erótico por esto que Frida utiliza el rojo en sus labios, vestidos, zapatos para desempeñar sus tristezas, aflicciones, inseguridad.

CONCLUSIÓN

Se concluye que los colores son ligados en la función de la ciencia, el arte y la religión y por su vez los colores son divididos por temperaturas cálidas y frías. Todos los colores están ligados a una determinada comunidad, región y también a determinados tipos de tribus indígenas que van determinar la característica y función de cada color.

Para la lingüística el color hace parte de un idioma formado por palabras específicas que van dar nombres a estos colores dependiendo de cada variación lingüística. Los colores son una de las características del surrealismo que son utilizadas colores fuertes y vibrantes que fueron ganando diversas características expresivas. El surrealismo se manifiesta en la vida de las personas de diversas maneras y puede provocar confusión en virtud de la actitud realista inspirada en el positivismo.

El surrealismo fue importante para el México en termos de crecimiento literario y en 1940 fue de gran entusiasmo momentáneo, pero cayó en el vacío. Este movimiento sirvió de comunicación para los intereses espirituales dentro de una misma comunidad. A partir de este movimiento surrealista la escuela mexicana pasa por un interés universal muy importante que va ganando fuerza en la pintura mural, así como la arte en el México inspiraba ideología, un realismo de la revolución y un país unido por ligas fuertes e influentes. Frida Kahlo fue una mujer muy importante para el surrealismo y también para el México, su pintura representaba su propio espejo de vida, una vida traumática y enferma que posibilitó una nueva salida que fue el gusto por la pintura, precisamente por pintar sus autorretratos.

Frida trae consigo la melancolía muy fuerte en sus pinturas que a través de los conflictos vividos servirían de ponte para una melancolía artística que fue ganando un poder más metafórico. Ya el matrimonio con Rivera estaban el

amor loco, obsesivo, desesperador que por muchas veces a dejaba sensible, triste, fragilizada que para ella fue importante registrar algunos cuadros del amor de ella y Diego. *Árbol de la Esperanza* es un cuadro que llama atención como es utilizado el rojo para mostrar dos lados, o sea dos Fridas que quieren decir muchas cosas, una Frida con un cuerpo desnudo, herido y la otra una Frida fuerte, poderosa, confinante que ambas utilizan del rojo para expresar sentimientos distintos como el dolor, el miedo de la muerte y al mismo tiempo expresar determinación, una mujer femenina para mantener viva. Ya el cuadro *Diego y yo* representa la pasión y admiración de Frida por Diego Rivera que pasa por muchos conflictos en el matrimonio, entonces el dolor en este cuadro es bastante expresivo y a través del rojo podemos ver que el miedo, la inseguridad y la tristeza revelan que Frida no puede quedar sin Diego.

En ambos los cuadros el rojo expresa emociones fuertes como: el emocional de Frida abalado tanto por su lucha de vida con el accidente que a dejó paralizada, la búsqueda por la sobrevivencia y la inseguridad de su matrimonio y la tristeza de no aceptar la infidelidad de Diego.

Podemos decir que el rojo es uno de los colores más utilizados por Frida para expresar y para llamar atención de sus cuadros siempre con tonos rojos fuertes, vibrantes, calientes y fríos que van ganando seguridad, sensibilidad, protesto ligados a todos los momentos de su vida.

RESUMO

Este trabalho tem por finalidade analisar o sentido do vermelho nas obras *Árbol de la Esperanza y Diego y Yo* de Frida Kahlo. Suas obras refletem sua história de vida, assim como os momentos históricos no México desde a revolução até a segunda metade do século XX. As obras de Frida vão expor seus sentimentos desde o ponto do acidente que a deixou prostrada em uma cama tornando assim uma vida trágica e dramática, as cores quentes y frias oscilavam entre a dor e ao prazer e do amor ao ódio. Por isso Frida Kahlo pertence ao surrealismo que é um movimento artístico literário que é concebido para esquecer a realidade, sonhos e fantasia. A melancolia é uma das principais características desta grande mulher, com temperamento forte utiliza desta característica em seus quadros sempre com tons fortes e vibrantes que podem ser representados nos quadros *Árbol de la Esperanza y Diego y Yo* que ambos os quadros utilizam da fragilidade ferida assim como a confiança que através do sofrimento vem a vitória. Nestes dois quadros Frida utiliza o vermelho para expressar todos seus medos, amor, obsessão, tristeza.

Palavras clave: Cores; Frida Kahlo; Surrealismo; Melancolia.

REFERENCIAS

BRETON, André. Manifiestos del surrealismo. Disponível em:

<https://lenguajecinematografico.files.wordpress.com/2013/10/andre-breton-manifiesto-surrealista.pdf>

Acesso em: 20 fev. 2016

KETTENMANN, Andrea. Frida Kahlo. Disponível em:

<http://www.mav.org.es/documentos/ENSAYOS%20BIBLIOTECA/Kettenmann,%20Andrea%20-%20Frida%20Kahlo.pdf>

Acesso em: 09 mar. 2016

MEJÍA MORENO, Raúl. El simbolismo en la obra de Frida Kahlo “Frida el ser doble o rebis la piedra filosofal”. Disponível em:

<http://www.redalyc.org/pdf/874/87400307.pdf>

Acesso em: 27 fev. 2016

PARODI GASTAÑETA, Fernando. La cromosemiotica: el significado del color en la comunicación visual. Disponível em:

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/comunicacion/n3_2002/a07.pdf

Acesso em: 19 fev. 2016

PRAMPOLINI, Rodriguez. La escuela fantástica mexicana antes de la llegada de los surrealistas. Disponível em:

[http://bibliotecadigital.uchile.cl/client/en_US/sisib/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f636\\$002fSD_ILS:636803/ada/?ic=true&lm=LIBROS&qu=Surrealismo&rw=24](http://bibliotecadigital.uchile.cl/client/en_US/sisib/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f636$002fSD_ILS:636803/ada/?ic=true&lm=LIBROS&qu=Surrealismo&rw=24)

Acesso em: 29 fev. 2016