

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA

DÉBORHA MARIA BEZERRA BARRETO SOUZA

FRIDA KAHLO: RESILIENCIA Y SUCESO

CAMPINA GRANDE – PB

2017

DÉBORHA MARIA BEZERRA BARRETO SOUZA

FRIDA KAHLO: RESILIENCIA Y SUCESO

Trabalho de Conclusão de Curso da
Universidade Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do título de
Licenciatura em Letras – Língua Espanhola.

Orientador: Prof. Me. Alessandro Giordano.

CAMPINA GRANDE – PB

2017

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.

S725f Souza, Déborha Maria Bezerra Barreto
Frida Kahlo: Resiliencia y suceso [manuscrito] / Deborha
Maria Bezerra Barreto Souza. - 2017.
28 p. : il. color.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras
Espanhol) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de
Educação, 2017.

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

1. Ideologia 2. Política 3. Surrealismo I. Título.

21. ed. CDD 320.1

DÉBORHA MARIA BEZERRA BARRETO SOUZA

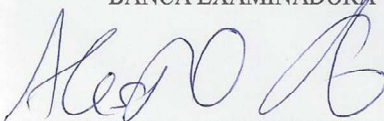
FRIDA KAHLO: RESILIENCIA Y SUCESO

Trabalho de Conclusão de Curso da
Universidade Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do título de
Licenciatura em Letras – Língua Espanhola.

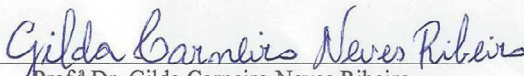
Aprovada em: 24/10/2017.

Nota: 9,5

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Alessandro Giordano (Orientador)
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Prof.^a Dr. Gilda Carneiro Neves Ribeiro
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Prof.ª Esp. Luciene Fernandes Carneiro Giordano
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

A mi hijo que es la luz de mis días, y por además de las responsabilidades hacer mis hombros cargaren tanto amor y felicidad, João Guilherme, te DEDICO.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primer lugar a Dios, que es toda mi creencia de amor, compasión y sabiduría. En el universo hay una fuerza mayor, inefable, y eso solo puede ser Dios.

Agradezco a mis padres por todo el apoyo, vibraciones en mis conquistas, pues son mis alas y mi nido por toda la vida. Esta conquista es de ustedes. A mi hermana soy grata por acreditarme y tanto amor.

In memoriam de Ana Diniz, mi bisabuela que junto a mi madre y mi abuela Maria do Céu, me crearon y sobretodo me alfabetizaron. Mi bisabuela ayuntando las letritas, después las sílabas para formar una palabra, me enseñaba con el corazón, esos son los más bellos recuerdos que llevo en vida.

Mi abuela Maria do Céu y mi tía Aldinete Barreto que siempre fueron de enorme importancia desde mi existencia hasta el adentramiento a la universidad, donde viví en sus compañías por algún tiempo.

Agradezco a mis suegros y mi cuñado pues son parte de mi familia y sin ellos no tendría conseguido llegar tan lejos sin su apoyo para conmigo y João.

Mis amigos que tomé como parte de mi vida y de mi corazón, Antonio Carlos, Mayara, Natália, Rickison y Sonaly, sin ustedes la vida no habría tenido tanto color y felicidad.

Antonio Carlos, en especial quiero agradecer por traer Frida Kahlo a mi vida y por tener hecho de mis días más coloridos y llenos de sonrisas, tú serás para siempre la mejor “pareja de dos” para mí. “Yo ando por el mundo, mirando con atención a colores que no los sé el nombre, colores de Almodóvar, colores de Frida Kahlo”.

A mis colegas que me recibieron en el turno de la noche, y en especial Larissa Mabrine que es alguien que me voy a recordar con mucho gusto por toda la vida.

Mi orientador que es un ejemplo de educador y ser humano, gracias por todo lo que me ha transmitido sea en conocimientos o crecimiento personal. Gracias por tener creído en mí y me hacer llegar hasta aquí, su confianza en mi trabajo fue el combustible principal para la realización de un sueño.

Y por fin a mi esposo Felipe por tener siempre caminado a mi lado, que me dio lo mejor regalo de la vida que llena mis días de luz y felicidad, por tenerme extendido su mano y su corazón durante todos esos años, y por me apoyar para seguir mis sueños. Te quiero muchísimo mi amor, gracias por todo.

Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino e imagino estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad, yo estoy aquí, y soy tan extraña como tú.

Frida Kahlo.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	9
2	FRIDA: VIDA, ARTE E IDEOLOGÍA	11
2.1	VIDA	11
2.2	EL ARTE (LO ESPIRITUAL, EL SEXISMO Y EL SURREALISMO)	14
2.3	DE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA A REFERENCIA DE MODA	19
3	CONCLUSIÓN	23
	REFERENCIAS	28

FRIDA KAHLO: RESILIENCIA Y SUCESO

RESUMEN

La investigación se dará a través de estudios acerca de la ideología, política, arte y vestuario de la artista Frida Kahlo, sus influencias en la construcción de la protagonista que vivió una vida de dolores y colores, que la eternizaron en el siglo XX, el siglo siguiente y por muchos más que vendrán. Kahlo fue una mujer que tuvo la vida tomada por dolores y desamores, hizo de las tragedias de su vida un arte, aun que sus obras hayan sido limitadas en cantidad, menos de doscientas y ganó reconocimiento al final de su vida. Pintaba todo que sentía necesidad de expresar, es reconocida por su arte que fue expresión de sus pensamientos, ideales, deseos y sueños. Considerada por muchos como surrealista, incluso que afirmase que solo pintaba a las desgracias de su existencia. Tuvo una relación turbulenta con el marido, el pintor y muralista mexicano Diego Rivera, que marcó toda su vida y pinceladas. Siguiendo sus raíces y recreándose en el modo de vestirse ganó a los ojos de todo el mundo, llegando 60 años después de su muerte a ser capa de la mayor revista de Moda del Mundo, la Vogue. Kahlo se murió joven, a los 47 años, sin embargo, no hay dudas que su pasaje por esa vida fue sinónimo de lucha, belleza, sea a través de lápices y pinceles de diferentes colores donde ponía un simbolismo a cada tonalidad o solamente por su fascinante existencia.

Palabras clave: Frida Kahlo. Revolucionaria. Fascinación.

INTRODUCCIÓN

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, más conocida como Frida Kahlo (1907-1954) es un ejemplo del poder que posee la Cultura cuando es estimada. Mujer, patriota declarada, comunista y pintora, más allá de su tiempo con su manera revolucionaria de presentarse, se consideraba nacida en 1910 así como el nuevo México a partir de la revolución campesina – ambos formados por heridas, constituidos de destrucción, martirio, mutilaciones– Fue una figura que la vida se encargó de hacerla especial a través de su realidad desastrosa de dolores, amores, luchas, pensamientos, deseos y sueños, arte y su devoción a su turbulenta relación con marido, el pintor y muralista mexicano Diego Rivera. Ponía por medio de pinceles con diferentes colores, un simbolismo a cada tonalidad, aunque tantos incidentes al largo de la vida y el dolor en sus pinturas, en su *Diario* ella nos deja toda su amargura de una vida compleja, pero que también explicita su voluntad de vivir, todo eso compuso la Frida Kahlo causa admiración en todo el mundo.

No obstante, su originalidad en la personalidad, pintura, política, Frida creó a su propio ser y su propia cultura a través de vestimentas, se creó un retrato de estilo único, personal, característico constituido por peinados, flores, aromas y colores, huipil¹, faldas, rebozos, vestido y trajes de hombre, todo esto maquillando su cuerpo roto. Frida amante de la cultura de su origen, transformó sus marcas de sufrimiento con ropaje de regiones mexicanas y algunas prendas auténticas en belleza y arte, perpetuándose como influencia a todo el mundo.

La investigación será realizada a través de un estudio teórico de quien fue Frida Kahlo, la importancia de su movimiento artístico y como su estilo personal se tornó símbolo de resiliencia y suceso. Serán utilizados los aportes teóricos de su Biografía de Hayden Herrera, *De lo espiritual en el arte* de Kandinsky (1982) para un estudio de sus obras, Roland Bathers – *Sistema de la moda* (1967) para el referencial de moda y *Frida Kahlo: mujer, ideología, arte* (1994) de Eli Batra para explorar la ideología y política de la artista, con el objetivo de encontrar y analizar la representación de Frida Kahlo en distintos ámbitos, sea en movimientos sociales o moda.

Según Costa (2005) los estudios culturales bien como los estudios feministas, constituyen un campo de trabajo fértil, en el cual se pueden trabajar cuestiones de intereses sociales y políticos, teniendo como principal objetivo romper la oposición entre la alta y baja cultura para destacar las relaciones de poder.

Frida Kahlo es muy reconocida en el campo del arte, rompiendo todo cánón impuesto desde el inicio de su vida, hizo de su sufrimiento su reconocimiento internacional, tornándose una de las más reconocidas del siglo XX que se evidencia hasta hoy. Es perceptible el alcance de fuerza que transformó Frida Kahlo en símbolo feminista mundial, pero que comprender a Frida Kahlo en todo es complejo, sabemos que fue una mujer nacida en una época más conservadora – las mujeres estaban condicionadas a vivir para el esposo y la familia, la religión regía a su vida, en la busca de un estatus de bendición y respeto frente a la sociedad – que quebró a los padrones de comportamiento desde niña, impuso sus ganas de cómo vivir en la vestimenta donde se pudo recrearse, sea como mujer o vestida de hombre, disfrutó de lo que permitió su sexualidad, fue una militante política y su arte aunque considerada surrealista sobresalió a los padrones del tiempo. Lo que trató en sus obras se destacó rompiendo a principios de la época, su manera de encarar al mundo con otros ojos, recreando a su sufrimiento en arte de forma tan intensa y conmovedora hizo a los admiradores sentir la melancolía en su íntimo, algo que fue desempeñado de forma impactante por tratarse de una mujer. A pesar de ter sido sobresaliente en toda la vida, su sufrimiento fue lo que llevó más intensidad en su vida artística, fue a través de ello que se creó la Frida con dotes artísticos atípicos, por medio de su padecimiento fue posible marcar a sus trazos y traer miradas sobre lo que aún no era conocido pero muy empático.

El proyecto tiene por objetivo analizar en que se basaba el estilo excéntrico de Frida Kahlo en el medio artístico y personal que fueron fundamentales en la idealización de su personalidad, conocer el contexto socio-histórico e identificar las facetas que inspiraron Kahlo artista, definir lo que es cultura y sus efectos y apuntar como su vida conturbada fue de positivo en su carrera que la destacaron en el siglo XX y por consiguiente XXI.

Será posible explicar las diversas fases que hacen parte del aspecto artístico de Frida Kahlo, identificar su personalidad impetuosa, sus guerrillas en el decorrer de la vida, en especial su accidente, el casamiento con Rivera y lo que todo eso causó en su sanidad mental, su arte y su manera de vestirse como influencia sociocultural de moda (vestimentas que permitieron cubrir a un cuerpo sufriente, mientras que exaltaban al profundo sentido de dolores que cargaba convirtiéndolas en colores) y al fin como todo su resiliencia hizo de ella un ícono de lucha tan fuerte para el siglo XXI. Un estudio de quien fue Frida Kahlo como mujer y artista, como la cultura mexicana destacada en estilo indígena influenció en su personalidad, vestimentas, arte, incluso la moda, y su importante representación de resistencia.

Todavía, su personalidad e historia marcaron en todo más que su propia obra, una vez que la misma reflejaba su esencia, su arte fue como una leyenda creada por ella misma.

FRIDA: VIDA, ARTE E IDEOLOGÍA

1. VIDA

En Coyoacán² la ciudad de México, en la reconocida mundialmente Casa Azul, nació un bebé encantador, saludable, de nombre peculiar FRIEDA, elegido por su padre Guillermo, *Friede* en alemán significa paz. Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón (6 de julio de 1907) es la tercera hija de Matilde Calderón y Guillermo Kahlo. Su vida no fue tan destinada a la paz como el nombre anunciaba, pero impar no se puede negar. A pesar de su nacimiento constatar el año de 1907, como ardiente patriota hizo cuestión de afirmar que naciera con el Nuevo México (1910), que surgió de una gran revolución realizada por los campesinos en 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado comandado por Francisco Ignacio Madero en oposición a Porfirio Díaz que dirigía el país hacia 30 años. Compuesta por diferentes movimientos socialistas, liberales, populistas, anarquistas y agrarios. Luego se transformó en una guerra civil y es considerado hasta hoy el acontecimiento de mayor importancia política y social del siglo XX existente en México. Años después en final del decenio de 1930 Frida Kahlo optó por quitarle la letra *e* de su nombre, por cuenta de la ascendencia del nazismo alemán.

Kahlo era una niña feliz, gordita y de una mirada encantadora, hasta que a los seis años vino la poliomielitis, con ella apodos, dolores y tristezas. En los retratos siguientes solo se miraba a sus cambios, se veía era a una niña delgada, de rostro infeliz e introvertida. Mismo al final del tratamiento y confinamiento de 9 meses en su cama, su pierna no volvía al aspecto “normal”, ella lamentaba “*La pierna continuaba muy fina. A los siete años yo usaba botinas. En el inicio, yo pensaba que las burlas sobre mi pierna no me herían, pero que luego empezaron a me hacer mal, con el pasar del tiempo, aún con más intensidad.*” (HERRERA, 2016, p. 30, traducción nuestra).

A los dieciséis años (1923) adentró a la Escuela Nacional Preparatoria la mejor escuela del México, el cuerpo discente era formado por 2.000 alumnos, entre ellos solamente 35 mujeres. En los próximos 5 años la Escuela iba a prepararla para adentrar al curso de Medicina, lo que no se concluyó debido al accidente.

Su punto fuerte de amistad eran los Cachuchas, un colectivo político con creencia en el socialismo y compuesto por integrantes que luego vinieron a ser fuertes liderazgo de la izquierda mexicana, era formado por siete hombres y dos mujeres, el grupo aprontaban desde el cuerpo docente hasta a los pintores que trabajaban allá. Diego Rivera fue uno de los pintores de murales de la Escuela y era lo que más instigaba a la joven Kahlo. Aunque la apariencia del pintor fuera de un sapo, elefante, mal trapillo y todo que sometía a su peso exagerado y sus trajes, su carácter artístico ya hubiera sido reconocido mundialmente por pintar en los murales públicos a los trabajadores que luchaban a cambiar el país y el resto del mundo.

Audaz como era, Rivera la atraía cada vez más y sin motivo aclarado. Hay controversias sobre el momento de pasión de ella, pero según colegas ella afirmara en una mesa de charla de una heladería que sus ambiciones para el futuro eran:

"Mi ambición es tener un hijo con Diego Rivera. Y un día yo aún voy a decir eso a él." "Diego es tan gentil, tan tierno, tan sabio, tan dulce. Yo daría una ducha en él y le limpiaría." Y tendría un hijo de él "así de convencerle a cooperar." (HERRERA, 2016, p. 50, traducción nuestra)

Kahlo afirmaba que a pesar de hacerle insultos por su apariencia, por dentro su pecho clamaba el deseo profundo, deseo ese que fue arruinado por veces por cuenta del accidente que le dejó secuelas entre ellas los de más dolor, los abortos espontáneos.

A pesar de toda la fascinación por Rivera, Kahlo se enamoró al líder de los Cachuchas, Alejandro Gómez Arias, durante sus años en la Preparatoria. El joven casal se encontraba a las escondidas, el romance no era bien acepto por la familia Kahlo.

Se puede llamar por desgracia del destino al primer accidente trágico – el segundo por su vez fue involucrase con Rivera y lo que más dolió –, al fin de la tarde de 17 de septiembre de 1925, hubo una colisión entre un tranvía y un autobús de madera, Frida seguía con Alejandro a Coyoacán, ese tipo de accidente era común en la época de suceder en México. Inconsciente, sus ropas habían desabotonado con la batida y se encontraba despida, ensangrentada y cubierta por oro que algún pintor de paredes debía estar a cargar. Tales escenas fueron representadas en retablos como de costumbre, los cuadros o pinturas en pequeño porte que eran ofrecidos a la Virgen, donde la Santa recibía regalos por las gracias de la salvación.

Con todas las lesiones sufridas referidas arriba, los médicos consideraban que para su reparo había que haber una remontaje, su columna fue rota en tres lugares en la región

lumbar, rompió a la clavícula y la tercera y cuarta vértebras fueron fracturadas. A pesar de recibir visitas durante el día y se sentir viva, por la noches los pensamientos le atormentaban intensamente, sentía que la muerte bailaba al lado de su cama, para ella la muerte tenía color y voz, era roja salpicada de oro y las voces exclamaban “¡la bailarina!”, y de eso no tenía como escapar o remediar, apenas soportar. Fue entonces que el dolor y la fuerza se hicieron protagonistas en su vida.

Un mes después de su accidente fue para casa y empezó a pintar. Es en ese largo de tiempo de recuperación con inúmeras cirugías, quedada en la cama inmovilizada con corsés de yesos que empieza a pintar sus autorretratos, su madre monta a un caballete en su cama y a través de un espejo se puede mirar a su realidad de dolor, es ahí que surge su primer autorretrato que regaló a Alejandro Gómez. “*Pinto a mi misma pues soy el asunto que conozco mejor*”, Kahlo aún explicó, en la época del accidente

mi obsesión era empezar nuevamente, pintando cosas simplemente como yo las veía con mis propios ojos y nada más... Así cuando el accidente cambió mi camino, muchas cosas me impidieron de realizar los deseos que todo mundo considera normales, y para mí nada pareció más normal do que pintar lo que no había sido realizado. (HERRERA, 2016, p. 98, traducción nuestra)

Algunos meses se pasaron y Kahlo quería una opinión profesional sobre sus obras y procuró a Diego en la Preparatoria, fue entonces que Diego se enamoró por su talento y peculiaridad. Luego se casaron, por dos veces, en medio tiempo tuvieron otras pasiones, traiciones, idas y vueltas. Rivera se envolvía con muchas mujeres, ya para Frida la atracción no tenía género, se envolvía con hombres y mujeres. Pero que se separaron y Frida siguió su camino solitaria y sufriente de amor.

En París hizo una exposición de sus cuadros, su obra fue mucho admirada por André Breton, el padre del surrealismo, pero Kahlo insistía en decir que nunca había pintado a sueños pero que solamente a su realidad.

En 1954, sufriendo infección grave en los pulmones y se medicando para los dolores insoportables, hizo cuestión de ir en un movimiento donde los trabajadores pedían por mejores salarios, lo hizo y con poco tiempo la muerte le llegó, exactamente en 13 de julio de 1954, la encontraron muerta en su cama, la causa según los médicos "Embolia pulmonar". Después de tanto sufrimiento, lo deseo que le restaba escribió en su Diario "*Espero alegre la salida. . . y espero no volver jamás.*" (Kahlo, 1954).

2. EL ARTE (LO ESPIRITUAL, EL SEXISMO Y EL SURREALISMO)

En este tópico reflexionaremos al respecto del espiritualismo en el arte de las obras de Frida Kahlo tomando como aporte teórico *De lo espiritual en el arte* de Kandinsky (1982), el sexismo existente en ese ámbito y que denominar su arte como vertiente surrealista es limitar la comprensión de su trabajo.

El arte, advenido del latín *ars* – técnicas o medios para crear o producir algo– en su concepción es toda la creación del hombre donde expresa su sensibilidad acerca del mundo real o ilusorio. El arte permite al ser humano expresar sus ideas, emociones, percepciones y sensaciones por medio de recursos plásticos, sonoros o incluso lingüísticos, para Schumann “*enviar luz a la profundidad del corazón humano es la misión del artista.*” (SCHUMANN, apud KANDINSKY 1982, p. 24).

Tratar el arte a nivel de masculinidad y femineidad es hablar en sexismo, las mujeres son las que más sufren en esa división. Desde el inicio de los tiempos, el arte fue de autenticación masculina, lo mismo que llevaba las mujeres a usar seudónimos, a ejemplo en las letras, las mujeres usaban del recurso de nombre de hombres para poder publicar sus obras con efectividad y respeto, era común en siglo XX que mujeres europeas no pudiesen ganar su dinero o salir a la sombra del marido. Además de eso en el arte no era distinto. La presencia de la mujer en el museo, pero que solo se sucedía a través de sus cuerpos desnudos, eso era el más próximo del arte considerado femenino. En la década de 60, siglo XX, muchas artistas van en contra a eso, combatiendo la cultura patriarcal y machista difundida desde el inicio de los tiempos. La pintora, escritora, militante, Frida Kahlo es un ejemplo de ruptura de toda y cualquier relación de poder o paradigma.

Kandinsky en su obra reconoce las inspiraciones del artista como el abstracto productor del arte donde se refleja la espiritualidad, “*Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos*” (1982, p. 21), para el teórico todo y cualquier arte surge en un tiempo determinado por su cultura, que no se reproduce jamás. La pintura es compuesta por dos medios de composición, el color y forma, luego la expresividad de la obra está implícita en sus juegos de colores y formas, se hace arte sin objetos, mientras que sin color y forma es imposible. La forma existe independiente de la representación del objeto, sea él real o no, su delimitación puede ser abstracta de un espacio o de una superficie. Con el color es distinto, él no se extiende en infinito, cada uno posee significancia y solo puede pensarse o verlo intelectualmente.

Las obras de Frida Kahlo son en todo su espiritualidad, a todo instante su arte es conceptualizada al *Surrealismo* – movimiento literario y artístico donde prevalecía la fantasía, el ensueño y la locura – mientras que la misma siempre rechazó tal admisión y reforzaba “*Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, solamente a mi propia realidad*”.

Kahlo fue una pintora de producción limitada, durante toda la vida solo pintara doscientos cuadros y en mayor parte autorretratos que son su marca, fue una artista que progresó según la necesidad interior que describe Kandinsky, Frida fue una artista creadora, hija de su tiempo, servidora del arte.

“Realmente no sé si mis pinturas son o no surrealistas, pero sí sé que son la más franca expresión de mi misma, sin tomar jamás en consideración ni juicios ni prejuicios de nadie. He pintado poco, sin el menor deseo de gloria ni ambición, con la convicción de, antes que todo, darme gusto, y después poder ganarme la vida con mi oficio.” (KAHLO, 199-)

El accidente fue el despertar de su vocación, pero los primeros pasos de pintura fueron aprendidos con su padre Guillermo que tenía gusto por la pintura y el arte, y en la juventud aprendió la técnica de pinturas con el profesor Fernando Fernández.

Hizo del dolor un color inestimable de manera muy personal, puso colores con significados muy propios que iban de objeción a la teoría de interpretaciones de Kandinsky, pero muy apreciados por lo mismo que le felicitó en su exposición en París, Kahlo intentaba traer a su vida a través de sus pinceles un conforto por el sufrimiento y desintegración. En su *Diario* revela el sentido de colores y se puede leer:

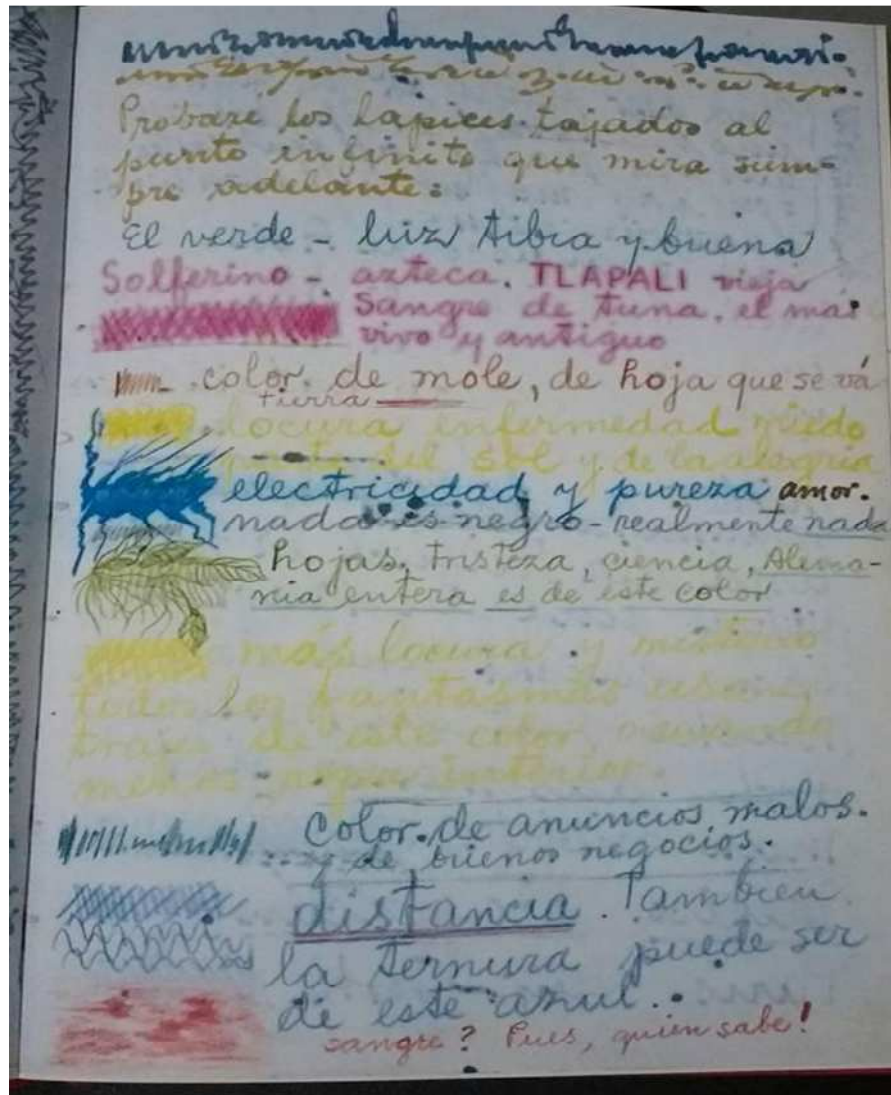

Ilustración 1 – Página del DIARIO DE FRIDA KAHLO *Un íntimo autorretrato*, 2012.

El verde: luz tibia y buena.

Solferino: Azteca. TLAPALI (palabra azteca que significa "color" usado en pintura y en dibujo). Vieja sangre de tuna, el más vivo y antiguo.

Café: color 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 este color.

Amarillo verdoso: más locura y misterio. Todos los fantasmas usan trajes de este color... cuando menos, ropa interior.

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

Azul marino: distancia. La ternura también puede ser de este azul.

Magenta: ¿sangre? Pues, ¿quién sabe!"

(Frida Kahlo. *Un íntimo autorretrato*, 2012, p.211)

Su obra con trazos considerados más surrealistas - característicos de ensueños y locura, está en su *Diario*, escribió de 1944 hasta su muerte en 1957. El diario fue en regalo de

una amiga en la expectativa de que ella pudiera sentirse menos solitaria en su enfermedad. Los dibujos eran hechos con lápiz, tinta colorida, las figuras, palabras y poemas son desordenados, hay representatividad de la cultura mexicana e indígena, aclaradamente usaba de forma inconsciente y premeditadamente loca.

Ilustración 2 – Ojo-unico y Neferisis ilustración de Frida Kahlo en su diario.

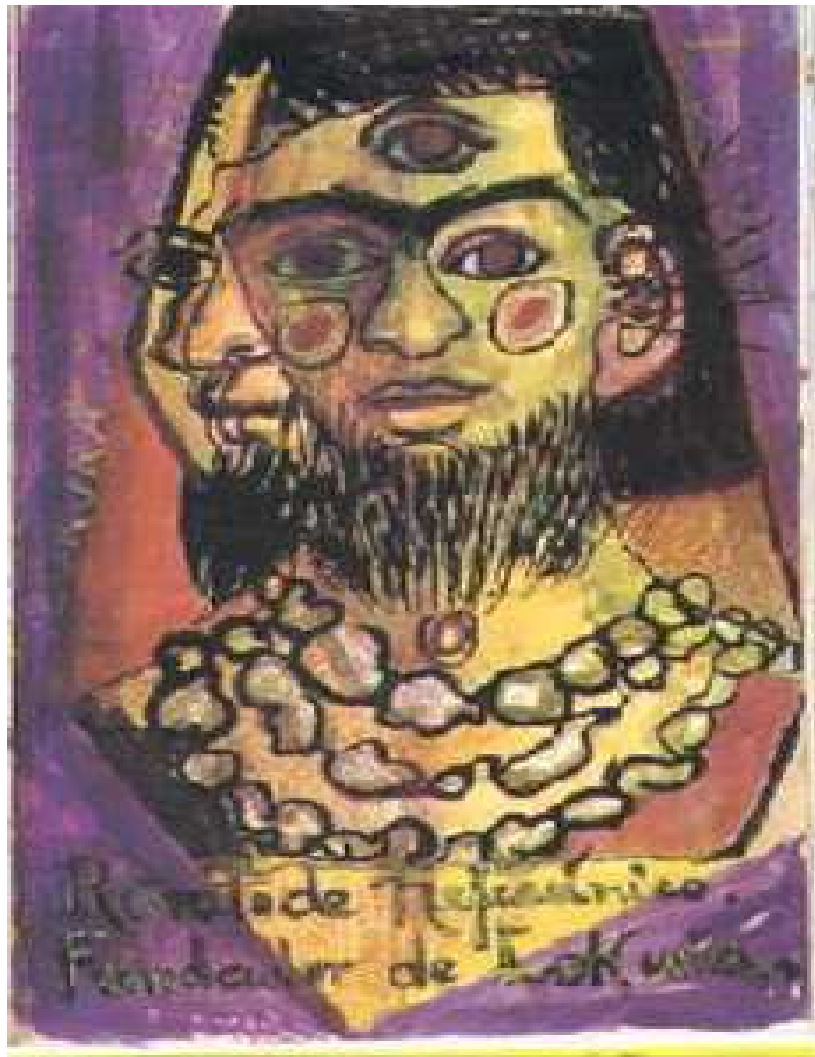

Fuente: Frida Kahlo. Un íntimo autorretrato, 2012, p.220

*PAREJA EXTRAÑA DEL PAIS
DEL PUNTO Y LA RAYA*

*«OJO ÚNICO», CASÓ CON LA
BELLÍSIMA «NEFERISIS» (LA
INMENSAMENTE SABIA) EN
UN MES ACLUROSO Y VITAL.
DANDO ESTE MATRIMONIO
A LOS HIJOS DE
NACIÓLES UN HIJO DE
RARA FAZ Y LLAMÓSE
NEFERÚNICO, SIENDO ÉSTE
EL FUNDADOR DE LA CIUDAD
COMÚNMENTE LLAMADA «LOKURA».*

Ilustración 3 – Neferúnico el padre de la Lokura, ilustrado por Frida Kahlo en su diario.

Fuente: Frida Kahlo. Un íntimo autorretrato, 2012, p.220

Retrato de Neferúnico.

Fundador de la Lokura.

En su diario son evidentes sus lamentos y torturas, y como no se encontraba más con ganas de vivir, de tal forma que nunca encontraría la paz y ni conciliación con la vida que le hizo tanto dolor. Solo mismo la muerte traía a un espíritu destrozado la serenidad de vivir en paz.

3. EL TRANSITO DE LA IDEOLOGÍA Y POLITICA A LA REFERENCIA EN EL MUNDO DE LA MODA

En esta sección analizaremos el carácter vestuario de Frida Kahlo como referencial en la moda a partir del aporte teórico de Roland Bathers – *Sistema de la moda* (1967), y como la ideología y política fueron importantes en ese proceso de formación, según Eli Bartra – *Frida Kahlo: mujer, ideología, arte* (1994).

La ideología es todo un conjunto de opiniones que consisten sobre y en todo el mundo, surge en las desigualdades sociales, más necesariamente en la división del trabajo, sus necesidades están vueltas a un grupo o clase social. Además de esa división, hubo la división por sexo, donde a las mujeres consistía la idea de que nacieran con “don natural” a las actividades domésticas y al hombre el trabajo productivo, que además de la remuneración lleva también todo honor. Es a partir de esa división que surge el sexismo – división ideológica prejuiciosa que puede afectar cualquier género, pero alcanza más directamente a las mujeres y niñas, donde el masculino es tenido como sinónimo de superioridad y el femenino, inferioridad. Para Gramsci, la ideología “*está implícitamente manifiesta en el arte, en la ley, en la actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva*”. (Citado por L. LARRAIN. op. cit. p. 80). Unido a la ideología existe lo político, que no se restringe al que dice respecto al gobierno y Estado de un país, lo personal también es político, nuestros sentimientos y sucesos personales son parte del sistema de poderes que ejercemos.

La vida y la obra de Kahlo caminan lado a lado. Su concepción de político está cuando mira a sí misma, cuando pinta y es el objeto de la pintura, expresando sus sentimientos acerca de un mundo particular, su mundo. Pero la concepción del personal como político no era reconocido por la artista en sus obras, su condición de mujer le permitió pintar cosas de forma íntima como abortos, la sangre, partos, amamantamientos, suicidios, y todo lo más que hizo de su arte algo increíble. “*Mis cuadros están bien pintados, no con ligereza sino con paciencia. Mi pintura lleva en sí el mensaje del dolor. Creo que interesa por lo menos a algunas personas*”. (KAHLO, apud JAMIS p. 126, 2015) Sus obras y significados fueron violaciones a la ideología dominante de la época, todavía la misma ideología se integrase en sus ideales de vida, creía que naciera para ser madre y esposa, y la vida le hizo artista por las consecuencias del no idealizado. “*La pintura llenó mi vida. Perdí tres hijos y otra serie de*

cosas que hubieran podido llenar mi horrible vida. Todo eso lo reemplazó la pintura. Creo que no hay nada mejor que el trabajo". (KAHLO, apud JAMIS p. 124, 2015)

Frida Kahlo consideraba que su arte fuera popular – agregando el sentido de algo mal hecho, sin dominio de técnica – que pintaba para el pueblo. La relación con el pintor más destacado del siglo XX, hacía con que la artista se considerase inferior en todo, en la política, pintura, creaciones y todo que hacía parte de la vida de ellos. Pero Alejandro Gómez Arias discordaba, "*Como pintora, Frida nunca le debió nada a Diego. Quiero decir, Diego nunca fue su maestro, jamás le corrigió un dibujo (. . .) y en muchos terrenos era lo contrario, porque Frida tenía autoridad sobre él (. . .), mucha (. . .). Moral y artística*". (GÓMEZ, apud JAMIS p. 100, 2015), por otro lado el propio Diego Rivera reconocía

"Frida formó discípulos que hoy figuran entre los elementos más notables de la actual generación de artistas mexicanos. En ellos impulsó siempre la preservación y el desarrollo de la personalidad en su trabajo, al mismo tiempo que la preocupación por la claridad de las ideas sociales y políticas". (RIVERA, apud JAMIS p. 138, 2015)

La dualidad en la vida de la pintora estaba presente en el arte y en el personal, estuvo presente en la nacionalidad como también en la sexualidad. Se presume que la androginia – características masculinas y femeninas en un único ser – adviene en lo personal del deseo de lo prestigio masculino, usaba como evasión del infortunio de nacerse mujer. Elementos del mundo masculino se hicieron presentes en la vida de Kahlo desde mucho cedo, cuando niña le gustaba los juguetes de niño, al adentrar en la Preparatoria hizo parte del grupo de los Cachuchas, pero mucho se cree que el motivo principal para tal adaptación sería su bisexualidad que fue manifestada en la juventud. Tres años después de Frida Kahlo adentrar a Preparatoria, se queda evidenciado su maduración, sobretodo sus vestimentas que empiezan como un rasgo de empoderamiento, en 1926 en fotos de familia ya se presentaba con trajes masculinos, en su semblante era posible reparar su mezcla de sexualidad, o en su mirada firme e irónica presentes en sus autorretratos. Kahlo que siempre fue distinta por su apariencia, a los catorce años poseía pelos negros con una franja corta, sus labios eran carnudos lo que consideraban lo de más sensual, sus ojos negros eran brillantes y juntamente a sus cejas, si por un lado algunos consideraban esas características como un todo feo, para sus amigos su imposición era magnífica, yendo además de lo que exigía los padrones de belleza de la época.

Para Frida Kahlo, las vestimentas siempre fueron una especie de lenguaje. Bathers hizo un análisis semántica del sentido construido por los seres humanos en el vestuario y el habla. Según el ensayista "Moda y literatura disponen realmente de una técnica común cuyo

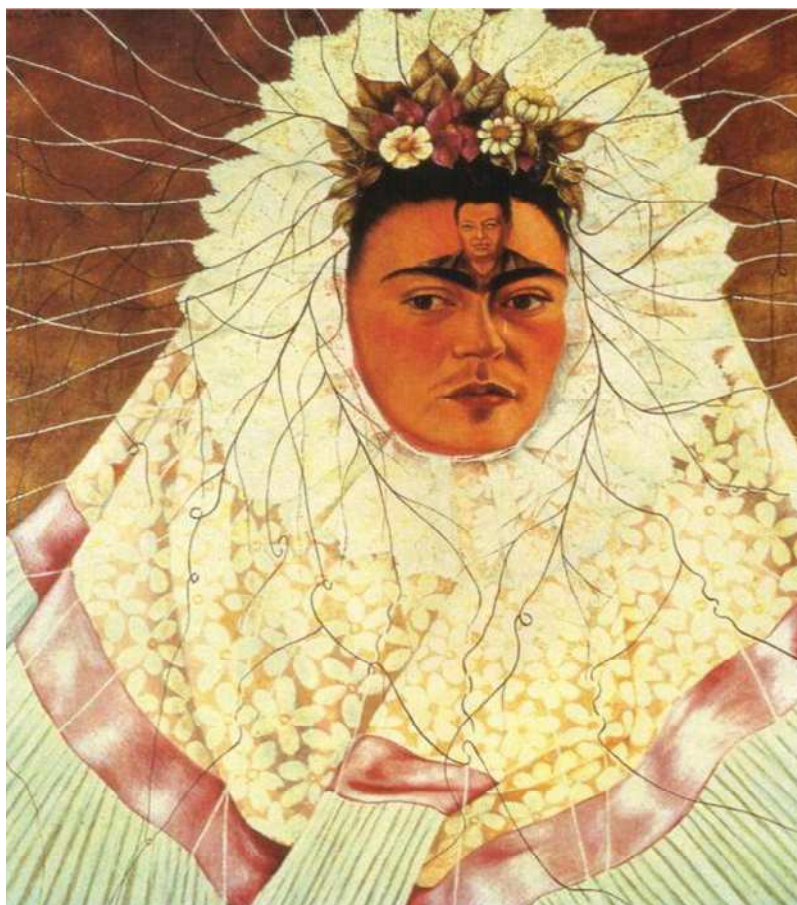
fin es parecer transformar un objeto en lenguaje: es la *descripción*.”, en la literatura, la descripción es apoyada en el imaginario de un objeto oculto, mientras que la moda, el objeto es moderno y presentado en su forma plástica/real.

Kahlo fue de una personalidad que resultó en su estilo, sus vestimentas son en todo lo que compone su estado espiritual. Aceptó su físico roto, reinventó y abusó de los accesorios, se reinventó con sus trajes por veces andróginos, y se tornó fashion sin tornarse *victim* (víctima de la moda). Al componer el ropaje, sentía que estaba a crear una nueva pintura, donde las prendas eran colores que ganaban sentido a partir de ella. Sus pellos también seguían los trazos mexicanos y las joyas eran lo que más le gustaba. Mientras que además de todo el simbolismo y encantamiento por el tehuano, la razón mayor de adoptar la mexicanidad era Rivera.

Supo como nadie combinar lo más caro a lo más barato, hacía mezclas de diferentes lugares y épocas, y todo combinado elegantemente, hacía uso de prendas de diferentes regiones de México y mismo cuando hacía uso de piezas de algodón españolas, sedas francesas, les confería un carácter indígena. Su estilo tehuana fue lo que más le marcó, al elegirlo estaba adoptando a una nueva identidad, que salía de la androginia para algo más sobresaliente. Al pasar dos meses de su nacimiento, su madre se embarazó nuevamente y dejó la niña a los cuidados de una chacha india que tenía mucha afición por la niña, mucho se cree que es motivo de la personificación indígena mexicana y de tornarse despabilada a lo largo de la vida. Otra referencia es su madre, de origen oaxaqueña, que cuando más joven adoptaba el estilo de Istmo Tehuantepec – trajes característicos de la región. Hay relatos que ella misma hay aprendido a costurar con su madre y empezó a hacer sus propias ropas.

La elección del estilo tehuana no se basaba apenas en la belleza de las piezas, había todo un sentido ideológico detrás de su presentación, en México para las mujeres istmeñas hay todo un valor de fuerza, inteligencia, belleza que marcan sus características al vestirse y principalmente la dominación al nombre. Sus ropas son de fuertes rasgos en sus autorretratos, considerados el elemento principal de las obras, la artista influenció de tal forma que elevó el traje en el país, hasta mismo a nivel internacional. En las obras Autorretrato dedicado a León Trotsky (1937), Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos (1932), Raíces (1943), Escluinclé y yo (1938), Autorretrato con resplandor de tehuana (1948), Autorretrato de Frida y el doctor Farill (1951), Las dos Fridas (1939), Recuerdo (1937), Mi vestido cuelga ahí (1934), “Diego en mis pensamientos” (1943) son algunos de los cuadros que representan la belleza de la mujer istmeña.

Ilustración 4 - Autorretrato “Diego en mis pensamientos” (1943)

Fuente: Google Imagens

También conocido por “Pensando en Diego” el autorretrato simboliza al amor obsesivo de Kahlo por el marido que continuaba su vida de infidelidades. Frida Kahlo está vestida con traje tehuano lo que él marido admiraba mucho, era una forma de atraer al amado. El cuadro fue empezado en 1940 cuando estaba se divorció de Rivera pero solo concluyó en el año de 1943.

Herrera en la Biografía de Frida Kahlo ha hablado sobre la dimensión que la escoja del tehuano desempeñó en su íntimo, y hay confirmado:

De fato, el traje de *tehuana* de Frida se tornó una parte tan esencial de su *persona* que muchas veces ella lo pintó sin la dona. La vestimenta servía como sustituto de ella propia, una segunda piel nunca totalmente asimilada por la persona escondida bajo ella, pero tan integrada a ella que, mismo cuando la sacaba conservaba algo de la persona de la usaba. Es una visión primitiva y anímica de las ropas, que hace recordar la manera como una chiquilla siente la presencia de la madre en una prenda de ropa que la deja sobre la silla cuando se troca para salir de casa. Claramente, Frida conocía ese poder mágico que las prendas poseen de substituir las personas que la usan. En su diario, ella escribió que el traje de india *tehuana* era “lo retrato ausente de una única persona” – su yo ausente. (HERRERA, 2016, p. 143, traducción nuestra)

La vestimenta fue además del que Kahlo pensaba a principio, se hizo una pieza clave en el espiritual de la artista, las ropas representaron el poder mismo cuando estaba enferma y sobre la cama, traían la sensación de vivacidad, existencia. No hay dudas que Frida Kahlo fue su ropaje, y el ropaje su esencia.

CONCLUSIÓN

La relación cultura y arte compusieron la dimensión de la artista y mujer, Frida Kahlo. Conociendo al contexto socio-histórico fue posible identificar lo que inspiró a Kahlo, y como la cultura juntamente a los desastrosos acontecidos de su vida resultaron en su suceso, su arte y en su referencial de resiliencia.

El objetivo introductorio era analizar a esos incidentes que a lo largo de la vida compusieron la artista referencia en los ámbitos del arte, literatura, moda, política, estudios feministas etc. No obstante, en los análisis, fue observado que la cultura, más propiamente el estilo tehuano es el eje de toda la creación de lo que conocemos por Frida Kahlo.

La cultura del Istmo de Tehuantepec está intrínseca en Frida Kahlo desde su nacimiento, a empezar por su madre de origen oaxaqueña y su ama de leche. Todavía, mucho se habla que la relación con la Nana india fuera solamente la alimentación, pues su madre no pudo amamantarla, dejándola así a los cuidados de la india que habían contratado. Por otro lado, en Rauda Jamis (2015), relatos de Kahlo dejan claro que su relación fuera estrecha mismo que tiempos después no consiguiera recordarse del semblante de la cuidadora, mucho se cree que esta sea la justificación de la relación distante que tenía con su madre. La artista pintó a un cuadro donde enfatiza al reconocimiento de la herencia indígena, más precisamente al tehuano, el cuadro se intitula *Mi Nana y yo (1937)* y escribió a respecto del cuadro, “*Estoy en brazos de mi nodriza, con la cara de una mujer adulta y el cuerpo de una niña, mientras leche cae de sus pezones como si fuera de los cielos*”.

Ilustración 5 – *Mi Nana y yo* (1937)

Fuente: Blog – Frida Kahlo Love

Sus obras eran características que reflejaban sus raíces, a lo que demostraba su vínculo con el pueblo, dejando claro su apoyo a la cultura de izquierda y a las masas que concibieron el México y su tesoro cultural. Herrera en una de sus biografías afirma:

[...] hace patente su fe en la continuidad de la cultura mexicana, en la idea de que el antiguo patrimonio de México renace con cada nueva generación y de que Frida, como artista adulta, seguía siendo nutrida por su ascendencia indígena. Funde lo que ella siente acerca de la propia vida con el énfasis que la cultura precolombina ponía en la magia y el rito, el paso cíclico del tiempo, el concepto de la cooperación entre las fuerzas cósmicas y biológicas y la importancia de la fertilidad. (HERRERA, 1988, p. 188)

Con su estilo y arte hizo internacionalizarse las ideas, pensamientos, magnitud del México anterior a la ocupación de los españoles, que a lo largo del tiempo siguieron menospreciados. Frida Kahlo es en propiedad lo símbolo del legado cultural del nacionalismo mexicano.

El cuadro intitulado "*Las dos Fridas* (1939)" es posible analizar los dos perfiles, lo mexicano y lo europeo. Además de toda su admiración por todo lo que es originario de su tierra se presenta una integración del regional con lo extranjero, necesariamente la dualidad

emergente de su ideología nacional. Como ya fue citado a la pintora le gustaba asomar diferentes prendas de distintas regiones donde prevalecía la belleza y exuberancia de la mujer tehuana.

Ilustración 6 - “*Las dos Fridas (1939)*”

Fuente: Fans de Frida Kahlo

A pesar de negar la inspiración por algún tiempo, Kahlo asumió el origen de la pintura. Fue dedicada al divorcio con Diego Rivera en lo cual exprimía el dolor causado por todo trastorno de la unión y por supuesto la separación. A la derecha se presenta la Frida tehuana, estilo que tuvo una devoción por parte del marido, era la niña de sus ojos. Vestida de una ropa cotidiana al estilo que adoptara, exhibe a una piel más oscura marcada por expresiones tensas. En su mano carga un pequeño retrato de Rivera. Al lado como se fuera una ilusión del reflejo de espejo, se encuentra una Frida semejante que se destaca por su traje de descendencia europea, de una piel más clara seguida de un rostro más delicado y femenino. Las dos miran a un solo punto, con la misma mirada concentrada y misteriosa.

La Frida europea es la que Diego abandonó, pero aún sigue conectada a la tehuana que también sufre a la ausencia del marido. Sus corazones están expuestos, símbolo por lo cual Kahlo revelaba su sentimiento de dolor. El corazón de la Frida mexicana se muestra intacto, al revés de la otra que preséntalo roto. La Frida del corazón roto, sostiene la vena que bombea la

sangre que viene del amuleto de Diego Rivera en un intento de estancar a un desangre. La mexicana se muestra como puente de apoyo para la dulce europea que se mantiene viva por la sangre bombeada de su corazón mexicano, una forma salvar a lo dulce que fue rechazado por la vida a lo largo de sus días, no la quería que se muriese en totalidad.

Para concluir nuestra pesquisa, se ha aclarado que los análisis a cerca de su estilo tehuano nos hicieron comprenderla en su íntimo y profesional, fue un marco de suma importancia en sus obras y en la creación de la Frida Kahlo que resistió a los dolores y se traspasó a la muerte y al tiempo.

FRIDA KAHLO: RESILIÊNCIA E SUCESSO

RESUMO

A investigação se sucederá através de estudos acerca da ideologia, política, arte e vestuário da artista Frida Kahlo, suas influências na construção da protagonista que viveu uma vida de dores e cores, que lhes eternizaram no século XX, século seguinte e por muitos que virão. Kahlo foi uma mulher que teve a vida tomada por dores e desamores, fez das tragédias de sua vida arte, mesmo que suas obras tenham sido limitadas em quantidade, menos de duzentas e ganhou conhecimento somente ao final de sua vida. Pintava tudo que sentia vontade de exprimir, é reconhecida por sua arte onde pintou seus pensamentos, ideais, desejos e sonhos, considerada por muitos como surrealista, mesmo que afirmasse que só pintava as desgraças de sua existência. Teve uma relação turbulenta com o marido, o pintor e muralista mexicano Diego Rivera, que marcou a toda sua vida e pinceladas. Seguindo suas raízes e se recriando no modo de se vestir ganhou os olhos do mundo chegando 60 anos depois de sua morte a ser capa da maior revista de Moda do mundo, Vogue. Kahlo morreu muito jovem, aos 47 anos, no entanto, não há dúvidas que sua passagem pela vida foi sinônimo de luta, beleza, seja através de lápis e pincéis de diferentes cores onde colocava um simbolismo a cada tonalidade ou somente por sua fascinante existência.

Palavras chave: Frida Kahlo. Revolucionária. Fascínio.

REFERENCIAS

BARTHES, Roland. Sistema de la Moda. Paris, 1967. 1ª Editions du Seuil.

BARTRA, ELI. 1994. Frida Kahlo: mujer, ideología, arte. Barcelona. Icaria. 121 p.

COSTA, Marisa Vorraber. **O currículo nos limiares do contemporâneo**: Currículo e política cultural. Rio de Janeiro: DP&A, 2005- 4. Ed.

FINK, Nadia. SAÁ, Pitu. Frida Kahlo para meninos e meninas. Ed. Sur. 2º Ed. 2015. 26 p.

JAMIS, Rauda. Frida Kahlo Autorretrato de una Mujer. Circe, 2005 (1ª edición 1988).

KAHLO FRIDA. 1995. Frida Kahlo. Diario. Autorretrato Íntimo. México. La Vaca Independiente, 296 p.

KANDINSKY, Nina. 1982. De lo Espiritual en el Arte. 3ª edición.

MORENO, Raúl Mejía. El simbolismo en la obra de Frida Kahlo “Frida el ser doble o rebis la piedra filosofal”. El Artista. Ed. 3. 2006.

RAMOS, Priscilla Armstrong. El Diario íntimo de Frida Kahlo: Amor y transgresión. Santiago, Chile. 2011.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. **Señas**: Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española para Brasileños. São Paulo: WMF, 2010.