

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

KARLA PATRÍCIA DE MEDEIROS

**EL ÉXITO DE FRIDA KAHLO: EL NACIMIENTO DE UNA ARTISTA A TRAVÉS
DEL DOLOR**

**CAMPINA GRANDE – PARAÍBA
2023**

KARLA PATRÍCIA DE MEDEIROS

**EL ÉXITO DE FRIDA KAHLO: EL NACIMIENTO DE UNA ARTISTA A
TRAVÉS DEL DOLOR**

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) apresentado a Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de graduado em Licenciatura em Letras - Língua Espanhola.

Área de concentração: Arte Hispânica.

Orientador: Prof. Me. Alessandro Giordano.

**CAMPINA GRANDE – PARAÍBA
2023**

É expressamente proibido 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 do trabalho.

M488e Medeiros, Karla Patricia de.
El éxito de Frida Kahlo [manuscrito] : el nacimiento de una artista a través del dolor / Karla Patricia de Medeiros. - 2023.
19 p. : il. colorido.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras Espanhol) -
Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2024.

"Orientação : Prof. Me. Alessandro Giordano, Coordenação do Curso
de Letras Espanhol - CEDUC. "

1. Frida Kahlo. 2. Arte. 3. Pintura. 4. Análise literária. I. Título

21. ed. CDD 801.95

KARLA PATRÍCIA DE MEDEIROS

EL ÉXITO DE FRIDA KAHLO: EL NACIMIENTO DE UNA ARTISTA
A TRAVÉS DEL DOLOR

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) apresentado ao Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de graduado em Licenciatura em Letras - Língua Espanhola.

Área de concentração: Arte Hispânica.

Aprovado em: 30/11/2023.

BANCA EXAMINADORA

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

Prof. Me. Kaio César Pinheiro da Silva.
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Profa. Dra. Isabela Cristina Tavares da Silva.
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

A minha mãe, que mesmo sem entender muito minhas escolhas, me apoiou. A minha vó, que mesmo sem querer aceitar que a distância fazia parte desse percurso, sempre fez o possível. A todos aqueles que partiram, mas sempre estarão presentes em meu coração. E a todos que amo, DEDICO.

SUMARIO

1	INTRODUCCIÓN.....	6
2	ARTES Y SENTIMIENTO: LA EXPRESIÓN DEL DOLOR.....	7
2.1	Arte y Pintura.....	7
2.2	El dolor.....	9
2.3	Frida Kahlo.....	11
2.4	Relación entre Frida Kahlo y el dolor.....	13
2.5	El dolor en las obras: Henry Ford Hospital (1932) y Columna Rota (1944)...	14
3	CONCLUSIONES.....	16
	REFERENCIAS	17

EL ÉXITO DE FRIDA KAHLO: EL NACIMIENTO DE UNA ARTISTA A TRAVÉS DEL DOLOR

O ÊXITO DE FRIDA KAHLO: O NASCIMENTO DE UMA ARTISTA A TRAVÉS DA DOR

Karla Patrícia de Medeiros¹
Alessandro Giordano²

RESUMEN

Este trabajo aborda aspectos de la vida de Frida Kahlo y brinda respuestas a interrogantes relacionados con el por qué Frida decidió pintarse, reflexionando sobre su magnitud como artista y figura de representación femenina. Se pretende, a través de las obras de la pintora, hacer un breve análisis y asociación de dichas pinturas y su vida. El objetivo de este trabajo es específicamente conocer los puntos clave que llevaron a Frida a pintarse y resaltar el objeto de esta investigación, utilizando dos obras de la artista que relacionan arte y dolor: Henry Ford Hospital (1932) y Columna Rota (1944), que se tradujeron a partir de todo lo que la artista sentía, sentimientos que la llevaron a ser conocida mundialmente a través de sus pinturas. Esa pesquisa sigue el modelo cualitativo, y para la realización de este trabajo se utilizó diversos materiales bibliográficos sobre temas como: Frida, arte, dolor, pintura y otros. Se seleccionaron teorías de los siguientes autores: Barthes (1967), Batista (2014), Berger (1972), Chen (2008), Chóliz (1994), Dewey (1934), Flussuer (2011), Gombrich (1950), Jünger (1995), Kandinsky (1910), Levinzon (2009), Lévi-Strauss (1955), Malraux (1951), Martín et al. (2020), Maya et al. (2014), Ruskin (1849), Silva y Ribeiro-Filho (2011) y Soares (2007), materiales que fueron muy colaborativos para el propósito de este estudio. Todos los archivos utilizados como referencia fueron de suma importancia para la realización de este trabajo. Porque a través de esta investigación se pudo responder puntos claves sobre el éxito de Frida Kahlo, llegando a la conclusión de que la artista no obtuvo reconocimiento sólo por sus obras, sino por todo lo que había detrás, su fortaleza ante los problemas que se presentaban, su autenticidad y más aún por renacer a través de la pintura.

Palabras-clave: Frida Kahlo; arte; dolor; pintura.

RESUMO

Esta obra aborda aspectos da vida de Frida Kahlo e traz respostas a questões relacionadas ao motivo pelo qual Frida decidiu pintar a si mesma, refletindo sobre sua magnitude como artista e figura de representação feminina. Pretende-se, através das

¹ Graduanda em Licenciatura em Letras – Língua Espanhola pela Universidade Estadual da Paraíba – Campus I. E-mail: karla.medeiros@aluno.uepb.edu.br

² Graduado em Língua e Literatura Espanhola pelo Instituto Oriental de Nápoles (2005), Itália. Mestre pelo Programa de Pós- Graduação em Formação de Professores da Universidade Estadual da Paraíba. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba. Professor Literatura Espanhola e Hispâno-Americana no Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual da Paraíba – Campus I. E-mail: alessandro@servidor.uepb.edu.br

obras da pintora, fazer uma breve análise e associação das referidas pinturas e da sua vida. O objetivo é especificamente conhecer os pontos-chave que levaram Frida a pintar a si mesma e destacar o objeto desta pesquisa, utilizando duas obras da artista que relacionam arte e dor: Hospital Henry Ford (1932) e Coluna Rota (1944), que foram traduzidos a partir de tudo o que a artista sentia, sentimentos que a levaram a ser conhecida mundialmente através de suas pinturas. Esta pesquisa segue o modelo qualitativo, e para a realização deste trabalho foram utilizados diversos materiais bibliográficos sobre temas como: Frida, arte, dor, pintura e outros. Foram selecionadas teorias a partir dos seguintes autores: Barthes (1967), Batista (2014), Berger (1972), Chen (2008), Chóliz (1994), Dewey (1934), Flussuer (2011), Gombrich (1950), Jünger (1995), Kandinsky (1910), Levinzon (2009), Lévi-Strauss (1955), Malraux (1951), Martín e colaboradores (2020), Maya e colaboradores (2014), Ruskin (1849), Silva e Ribeiro-Filho (2011) e Soares (2007), materiais bastante colaborativos para o propósito deste estudo. Todos os arquivos utilizados como referência foram de extrema importância para a realização desta pesquisa. Pois através desta pesquisa foi possível responder pontos-chave sobre o sucesso de Frida Kahlo, chegando à conclusão de que a artista não obteve reconhecimento apenas por suas obras, mas por tudo que está por trás delas, sua força diante dos problemas que surgiram, sua autenticidade e ainda mais por renascer através da pintura.

Palavras-chave: Frida Kahlo; arte; dor; pintura.

1. INTRODUCCIÓN

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, o mejor, Frida Kahlo, es una pintora mexicana muy conocida por su historia de vida y también por sus obras de arte que expresan sus pasiones, su angustia, su dolor y sus sentimientos más confidenciales.

Este trabajo busca en general adentrarse en el mundo de Frida Kahlo, estudiar las relaciones entre su arte y su dolor, además de exponer fundamentos que expliquen por qué su figura es considerada un símbolo artístico de estilo propio.

Frida Kahlo, como es conocida, es una de las artistas mexicanas más importantes del siglo XX que experimenta del dolor desde niña hasta los últimos días de su vida. Las inúmeras experiencias traumáticas envolviendo los problemas de salud, un trágico accidente y su relacionamiento problemático con el pintor Diego Rivera, hicieron con que la artista cayera en una profunda tristeza y buscara consuelo en la pintura.

Los objetivos específicos de este trabajo son: traer conocimiento de puntos clave que llevaron Frida a pintar a sí misma y destacar el objeto de esta investigación, utilizando dos obras de la artista que relacionan arte y dolor: Hospital Henry Ford (1932) y Columna Rota (1944), que fueron traducidas a partir de todo lo que ella sentía, sentimientos los cuales la llevaron a ser conocida mundialmente a través de sus lienzos.

Teniendo en cuenta el tiempo, el género y los patrones que se establecieron en relación con las mujeres, al hablar de Frida Kahlo, las personas a menudo entienden su imagen como una figura vulgar, llena de estereotipos, lo que podemos considerar como una distorsión de la realidad. Lo que nos lleva a reflexionar e intentar comprender porque Frida Kahlo tiene gran impacto como figura artística.

Considerando que el arte no es solamente una manera de expresarse, es

también una cuestión de identidad, me sentí un poco insatisfecho cuando me di cuenta de que rara vez se hablaba de artes en el curso de Letras Español en la UEPB, pocas disciplinas discutieron sobre el arte y muy brevemente, sentí la necesidad de tener estudiado más esas cuestiones, en incluso Frida, que es una figura tan notable, tanto por el arte y también como símbolo feminista y político, y debido a esta necesidad, este trabajo fue creado.

Si analizamos la lista de obras que mencionan a Frida Kahlo, veremos que esta no es tan pequeña. En la biblioteca de la propia Universidad Estadual de Paraíba hay varios artículos publicados que hacen referencia a esta artista. Son trabajos que van más allá de las artes. En el área de las Medicinas por ejemplo, buscan explicar más allá del dolor emocional, pues Frida sufrió inúmeras cirugías después de su accidente, y en esta época la medicina aun no era tan avanzada, los procedimientos médicos eran bien más complicados, lo que explica, las situaciones en que la artista decía no se recordar lo sentía antes del dolor.

Frida es un ejemplo de superación, incluso en los peores momentos de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos vemos totalmente sumergidos en problemas, amargas y no podemos salir de ellos? Si la tomamos como referencia, aprendemos que muchas veces, lo que necesitamos es de un nuevo enfoque.

Este trabajo se llevará a cabo a través de una investigación cualitativa de manera exploratoria a partir de encuestas bibliográficas buscadas en fuentes confiables relacionadas con el tema elegido. Se utilizarán fuentes como el libro "Frida: Una biografía" de la autora Hayden Herrera y varios artículos de las áreas de educación y artes, psicología y ciencias de la salud.

Entonces, durante este estudio, se seleccionaron teorías de los siguientes autores: Barthes (1967), Batista (2014), Berger (1972), Chen (2008), Chóliz (1994), Dewey (1934), Flussuer (2011), Gombrich (1950), Jünger (1995), Kandinsky (1910), Levinzon (2009), Lévi-Strauss (1955), Malraux (1951), Martín et al. (2020), Maya et al. (2014), Ruskin (1849), Silva y Ribeiro-Filho (2011) y Soares (2007), materiales que fueron muy colaborativos para el propósito de este estudio.

Así, en definitiva, los procedimientos seguirán los siguientes pasos: 1ª elección del tema, 2º filtraje de algunos materiales bibliográficos para identificar cuáles son los más adecuados y familiares al tema y 3ª lectura de artículos de diferentes autores, con el fin de definir qué se pretende investigar en cada material/artículo a analizar.

2. ARTES Y SENTIMIENTO: LA EXPRESIÓN DEL DOLOR

2.1 Arte y Pintura

El arte, en su esencia, es un reflejo de la creatividad humana y una manifestación innata de la necesidad de comunicar, expresar y dar forma a las experiencias de la vida. Su origen se remonta a los albores de la humanidad, marcando la diferencia entre el ser humano y otras especies. Como afirma John Dewey, filósofo y teórico de la educación, "el arte es la expresión más intensa que se conozca de la vida humana" (Dewey, 1934). El arte desarrolla un papel muy importante, ya que nos brinda la oportunidad de expresarnos de una manera especial y única. Desde la antigüedad ya lo utilizábamos como medio de comunicación y expresión.

Los primeros registros de arte que tenemos, son los dibujos rupestres realizados por nuestros antepasados. Estos dibujos describían sobre sus rutinas, costumbres, creencias y otros. Desde las primeras pinturas rupestres hasta las más

vanguardistas obras contemporáneas, el arte ha evolucionado, pero su esencia como medio de expresión sigue siendo una constante.

El arte es un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Como lo expresó el filósofo Roland Barthes, "el arte es un lenguaje que comunica más allá de las palabras" (Barthes, 1967). En su forma más básica, el arte es una forma de expresión que nos permite compartir nuestras percepciones, emociones y pensamientos con otros. Esta capacidad de expresión a través del arte es lo que ha permitido a las culturas transmitir sus mitos, valores, historias y emociones a lo largo de las generaciones.

Flussuer (2011) destaca el arte como un punto esencial en nuestras vidas, afirmando que es lo que nos diferencia del resto de los animales. Además, el arte depende de nosotros, como nosotros dependemos de él.

El arte es nuestra forma de vivir en la realidad. En esto somos diferentes de otros animales. Nuestro mundo es un "Lebenswelt", (un mundo de vida humana) gracias al arte, y no sólo un "Umwelt", (un sistema ecológico). El arte es nuestro programa para experiencia de la realidad, somos computadoras estéticas. Eso no quiere decir solo que percibimos un paisaje a través del modelo de Leonardo o Turner. Es que si no hay paisajista, no hay paisaje. (FLUSSER, 2011, v.6, p.10, traducción nuestra).

Teniendo en cuenta que el arte se atribuye a nosotros seres humanos, y esto nos diferencia de otros seres, podemos reflexionar sobre nuestras particularidades, especialmente nuestros sentidos junto con nuestra capacidad de pensar y crear, y así dar sentido a lo que percibimos como arte. Reflexionando sobre el arte y su poder de humanización, Soares (2007) comenta lo importante que sería trabajarlo en el ámbito educativo y lo positivo que sería para que todos los involucrados pudiesen incluso, encontrarse.

El arte humaniza, y si humaniza, necesitamos más que nunca, su uso en el entorno educativo y más aún en la sociedad en general. Porque si somos conscientes de que la educación es la base estructural, junto con la familia, de una sociedad plena, también somos conscientes de que necesitamos, cada vez más, personas comprometidas con el tema de la humanización de las personas. Humanizar en el sentido completo y pleno de la palabra. Más que ofrecer a los individuos condiciones de experiencia, supervivencia, para darles la oportunidad de ser quienes realmente son, con toda su individualidad y peculiaridades. (SOARES, 2007, traducción nuestra).

El arte también actúa como un puente entre diferentes culturas, permitiendo la comprensión mutua. El arte trasciende las fronteras geográficas y temporales, como lo expresa el escritor André Malraux: "El arte es un puente lanzado hacia el futuro" (Malraux, 1951).

A través de obras de arte, antiguas civilizaciones se comunican con las generaciones venideras, ofreciendo una ventana a su cosmovisión y valores y posee la capacidad de comunicar de manera profunda lo que a menudo escapa a las palabras. Wassily Kandinsky, pionero del arte abstracto, argumentó que "el arte es una expresión directa del alma y, en consecuencia, es más poderoso que las palabras en su capacidad para transmitir emociones" (Kandinsky, 1910).

El arte tiene la capacidad de evocar una respuesta emocional en el espectador, que a menudo trasciende el tiempo y el espacio. El crítico de arte John Berger señaló: "El arte nos permite llegar a lugares que no podríamos alcanzar de otra manera" (Berger, 1972).

A medida que el arte ha evolucionado a lo largo de la historia, ha influido en el cambio cultural y social. Como destacó John Ruskin, otro crítico de arte del siglo XIX, "el arte es la manifestación de aquellos que no pueden ser satisfechos por la realidad" (Ruskin, 1849).

Claude Lévi-Strauss, un influyente antropólogo, observó que "el arte es un componente fundamental de la cultura y actúa como un reflejo de los valores y creencias de una sociedad" (Lévi-Strauss, 1955). A lo largo de la historia, las obras de arte han sido una ventana a las culturas pasadas y presentes, permitiéndonos comprender las diferentes formas en que las sociedades han interpretado el mundo que les rodea. Las corrientes artísticas y los movimientos reflejan las tendencias culturales de su época y ofrecen una visión profunda de la psicología colectiva de la sociedad.

Como afirmó el historiador del arte Ernst Gombrich, "el arte es un testimonio del espíritu de su tiempo" (Gombrich, 1950). Las obras de arte, a lo largo de la historia, han reflejado no solo los ideales y valores, sino también los desafíos y tensiones de la sociedad en la que se crearon. De esta manera, el arte puede conectar a las personas a través de las eras y culturas, generando un diálogo que va más allá de las limitaciones de la comunicación cotidiana. El arte no solo es una forma de expresión y comunicación individual, sino que también es un espejo de los valores y creencias de una sociedad.

La pintura forma parte de las artes visuales, junto con la escultura, la arquitectura, las artes escénicas... En esta técnica son utilizados pigmentos de colores para crear imágenes en una superficie bidimensional, y es posible por ejemplo, pintar sobre un lienzo o pintar sobre una pared. Se puede pintar en una variedad de superficies, incluidas piedra, cartón, tela, papel, cerámica, entre otros materiales. También se representa en una variedad de técnicas, incluyendo óleo, acuarela, cera y otras más.

Muchos estudiosos definen la pintura como el arte de la comunicación, la expresividad de lo verdadero y filosófico. Pero, también hay una deconstrucción en cuanto a formas y limitaciones, ya que la pintura es un arte que este es fruto de nuestra creatividad, y de quienes lo ven.

A través de la pintura, la escultura, la música y otras manifestaciones artísticas, los artistas pueden transmitir profundas emociones, pensamientos y experiencias que no pueden ser descritos completamente mediante el lenguaje verbal.

2.2 El dolor

La expresión dolor que derivada del latín, puede ser atribuida a la sensación de lesión física o también al sentimiento de angustia, ese término trae consigo concepciones enumeradas. Las interpretaciones van mucho más allá de estas explicaciones, es necesario considerar todo lo que implica esta terminología y reflexionar sobre todos sus efectos.

Según Martín et al. (2020) el dolor puede transformarse en una condición crónica que involucra aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Y las consecuencias de este hecho pueden afectar completamente la vida de una persona, resultando en ciertas pérdidas, como la pérdida del trabajo e incluso el aislamiento social. Los autores también destacan que aquellos individuos que sienten dolor físico crónico presentan cambios en algunas partes del cerebro, diferente de aquellos que no lo sienten.

En consecuencia, el malestar social se define como la respuesta emocional que

sigue a la percepción de exclusión o rechazo de un individuo por parte de personas o grupos con los que intenta relacionarse, lo que resulta en sentimientos de malestar similares al dolor físico o al dolor psicológico, lo que en última instancia conduce a sentimientos de angustia, aislamiento y soledad.

Aún sobre el dolor social, Martín et al. (2020) reporta que, incluso después de mucho tiempo después de una experiencia traumática, las consecuencias de este hecho pueden seguir interfiriendo en la vida de la persona que vivió ese evento. Se ha documentado que la traición por parte de un ser querido que ocurrió hace años todavía está presente en los adultos mayores, el dolor del acoso infantil continúa hasta la edad adulta, e incluso escribir brevemente sobre experiencias sociales negativas pasadas hasta cinco años antes resulta en una intensa reexperimentación del evento. Es decir, las marcas que un trauma puede dejar en la vida de alguien, pueden interferir en toda una vida.

Maya et al. (2014) afirma que el dolor no es algo que se pueda describir, pero que podemos demostrar a través de declaraciones o recordaciones. El dolor es una parte esencial de la vida, es a través de ella que experimentamos las consecuencias de todo lo que hacemos o pasamos y así, mejor que tratar de definir, es ejemplificar, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido o somos defraudados por alguien que nos gusta, nuestro sentimiento es aplastado por una especie de dolor invasivo, donde nuestro emocional es totalmente sensibilizado. Este ejemplo lo podemos considerar del tipo de dolor emocional, sea por la pérdida de alguien o de la confianza que tenías.

Jünger (1995) Señala que el dolor es como una llave que abre las puertas de nuestro secreto. Podemos decir entonces que el dolor es como una prenda que ha sido quitada de nuestro cuerpo, y ha venido a mostrar todo lo que se esconde detrás de nuestra ropa sin que pudiésemos evitar, dando a las personas la oportunidad de vernos como realmente somos, totalmente vulnerables. Jünger menciona que:

No hay, sin embargo, exigencias más ciertas que las que el dolor hace a la vida. En los sitios donde se ahorra en dolor el equilibrio se restablece de conformidad con las leyes de una economía enteramente precisa; y puede decirse, introduciendo una pequeña variación en una conocida frase, que existe una «astucia del dolor» que alcanza sus objetivos por todas las vías. (JÜNGER, 1995).

Sin olvidar que Frida se sometió a 32 cirugías, y sin contar todos los corsés y aparatos que tuvo que usar, la pintora tuvo que lidiar con el hecho de someterse a procedimientos en los tiempos que no había muchas posibilidades de aliviar el dolor, ya que en aquella época la medicina no era tan avanzada como lo es hoy. En un artículo Maya et al. (2014) concluye que el dolor es inacabable y que el tormento es genuinamente espiritual y psicológico. Es cierto que el dolor varía de persona a persona, y esto tiene en cuenta diversos factores en los que está involucrado ese individuo. Silva y Ribeiro-Filho (2011) reportan sobre la relación entre el dolor y las particularidades de cada persona:

El sistema sensorial para el dolor es amplio. Debido a que el dolor es una experiencia individual, se entiende que su percepción varía de acuerdo con la interferencia de diversos factores como la etnia, el género y la edad, entre otros. De hecho, la experiencia de la sensación dolorosa tiene un gran alcance y su interpretación por parte del individuo es multidimensional - adquiriendo cualidades e intensidades dispares - expresándose con diferentes características, tejidas por elementos afectivo-emocionales, culturales, subjetivos y conductuales. (SILVA E RIBEIRO-FILHO, 2011, traducción nuestra).

Chóliz (1994) basándose en los estudios de Beecher (1956), reflexiona sobre las sensaciones de dolor en diferentes personas, y sus diferentes maneras de sentir, y para ello compara dos situaciones de dolor, utilizando el ejemplo de una amputación en un caso de un soldado que está sirviendo en una guerra y un ciudadano común y corriente. En el caso del soldado, pues el accidente, este ser puede regresar a casa siendo aplaudido por haber luchado y recibe todo un reconocimiento social, ya en el caso del ciudadano común, ese trabajador que, por ejemplo, necesita trabajar para mantenerse, en muchos casos termina sintiendo mucho más, ya que muchas veces tiene que despedirse de sus actividades laborales y comenzar a vivir de incertidumbres y dificultades.

Pensando en Frida Kahlo, y todo lo que deseaba esta joven, no es difícil imaginar lo triste que la dejó el accidente y después la amputación de sus pies, ya que había pasado por cosas que ya habían comprometido uno de sus miembros inferiores en la niñez.

2.3 Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, o mejor, Frida Kahlo como es conocida, es una de las artistas mexicanas más conocidas en el mundo. Nacida en 7 de julio de 1907, solía ocultar su verdadera fecha de nacimiento y afirmaba haber nacido en 1910, año de la Revolución Mexicana, de la cual era muy orgullosa y decía ser hija.

Frida Kahlo nació en un momento delicado, cuando su madre aún estaba en proceso de luto por la muerte de su único hijo hombre fallecido al nacer. Debido ter adolecido, su madre a entregó a una nodriza indígena. La llegada de una nueva hermana, también hizo con que Frida no fuese tan amada por su madre y tuviesen una relación aún más distante y conflictiva.

La relación de Frida con su madre parecía deprimida e inadecuada. Su profundo sentido de estar solo en su presencia está documentado en *Mi nacimiento*. La pintura es un vívido retrato de su sentimiento de abandono maternal. En la cama, la madre muerta, con la cara completamente cubierta por una sábana, da a luz a un bebé. En la cama, en la pared, está el retrato de la Virgen de Lamentos llorando. Frida parece haber nacido sola, luchando por su supervivencia, sin poder contar con la presencia viva de su madre. Al comentar sobre esta pintura, la artista declaró que esta era la forma en que imaginaba su nacimiento, lo que sugiere que su profunda sensación de impotencia y soledad comenzó muy temprano en su vida. (LEVINZON, 2009, traducción nuestra).

Conforme Herrera (2011) Guillermo Kahlo, padre de Frida, no tenía una relación muy íntima con sus otras hijas, pero, sentía por Frida un cariño que no sentía por las demás, pues depositaba en ella todas sus expectativas de un futuro profesional, lo que fue el bastante para que Frida siempre acompañase al pintor amateur y aprendiese sobre fotografía, hecho que más tarde sería muy útil a su carrera.

Cuando Frida Kahlo empezó a experimentar del sufrimiento aún era niña, pues tenía solamente seis años cuando contrajo Poliomielitis, que la dejó con secuelas en la pierna derecha y en su pie, las secuelas la dejaron con una pierna más delgada. De ahí tuvo que lidiar con comentarios ofensivos provenientes de sus compañeros de clase en la escuela donde estudiaba. Después de eso, comenzó a usar faldas largas y llamativas para cubrirse, lo que más tarde se convirtió en su marca registrada y ganó

espacio en la moda.

Como la Poliomielitis había causado daños, un médico le recomendó una serie de ejercicios para fortalecer su pierna derecha, que había sufrido secuelas. Su padre, Guillermo Kahlo, preocupado, animó a su hija a practicar deportes, incluidos aquellos que no eran comunes para las niñas. Luego Frida comenzó a jugar al fútbol, al boxeo, a la natación (...) rompiendo reglas desde que era niña.

A pesar de todo, muchos la admiraban, pues a pesar de su deformidad, tenía una excelente coordinación y afirmaban que ella parecía estar saltando cuando caminaba, haciéndolo parecer un pájaro volando en el cielo. Como era una niña diferente a las demás, casi siempre estaba sola. Justo a la edad en la que tenía mucho que aprender, Frida tuvo que quedarse en casa y cuando regresó a la escuela, una vez más fue insultada por su apariencia. Como resultado, comenzó a retraerse aún más, interesándose por actividades consideradas masculinas.

En el libro Herrera (2011), cuenta que Frida cuando niña, era impulsiva y que a menudo exageraba en sus travesuras. Tanto que un cierto día, cuando su media hermana María Luisa estaba sentada en el urinario, Frida la empujó, tirándola a ella y al urinario al suelo. La hermana enojada respondió: "Tú no eres hija de mi padre ni de mi madre. ¡Fuiste capturada en un contenedor de basura!" Todavía según el autor, esta situación la hizo sentir tan mal que se volvió completamente introvertida y a partir de ahí empezó una amistad con una amiga imaginaria. (HERRERA, 2011, p. 27).

En 1922, Frida Kahlo ingresó en una escuela preparatoria, la mejor institución del México. En aquella época, la admisión de niñas era algo muy novedoso, había pocas niñas en la escuela y Frida era una de las 35 niñas en un cuerpo estudiantil de 2000 estudiantes, donde desarrolló una amistad con un grupo llamado los Cachuchas, quienes eran famosos tanto por su inteligencia como por sus travesuras. Ambos amantes del arte, la literatura, la medicina y la política. Alejandro Gómez Arias, uno de los integrantes y también líder del grupo, fue novio de Frida por un determinado tiempo.

En 1922, contratado para pintar un mural en el auditorio de la escuela preparatoria, Diego Rivera, fue una de las figuras más aceptables para quienes integraban ese lugar. Porque combinaba su carisma con su apariencia poco llamativa, y vestía prendas inusuales para ese espacio formal, que llamaban la atención del público. Frida al verlo se sintió inspirada y comenzó a acercarse a él y hacerle ruidosas payasadas.

A los dieciocho años Frida vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando iba a la escuela con su novio Alejandro Gómez Arias, sufrieron un accidente en el cual varias personas murieron. Cuando Alejandro buscó a Frida, la encontró cubierta de sangre y con una barra de hierro que estaba cruzada en su cuerpo.

A la edad de 18 años, Frida tuvo un accidente: el tranvía en el que viajaba chocó con un tren. Sufrió muchas heridas graves, que dejaron sus secuelas de por vida y se vio obligada a permanecer en cama, inmovilizada durante más de tres meses. Para "superar el aburrimiento", comenzó a dibujar. La cama estaba cubierta por un dosel donde se fijaba un espejo que permitía a Frida verse a sí misma y así convertirse en su propio modelo. Luego comenzó la larga serie de autorretratos, que constituyen la parte más significativa e impresionante de su trabajo. (LEVINZON, 2009).

Su familia al enterarse de la noticia, se quedó tan conmovida e impactada, que la única que logró visitarla fue Matilde, su hermana, quien comenzó a cuidar a Frida y tratar de animarla. El pensamiento de muerte se convirtió en un temor para Frida, cada vez que estaba sola se sentía atormentada por los tristes recuerdos del accidente.

Extrañando a tu novio, comenzó a escribirle innumerables cartas, llenas de declaraciones. Aun sabiendo que había cometido algunas cosas y él podría haber descubierto, Frida suplicaba por su atención y continuaba a escribirle. .

El accidente hizo con que los planes de Frida cambiasen por completo, ya que estaba estudiando para graduarse en medicina, pero después de la tragedia, vio que algunas limitaciones no le permitirían seguir adelante con su sueño. Entonces, en su cama adaptada con un dosel, empezó a pintar sus autorretratos. En su primer autorretrato que regaló a Alejandro, en titulado “Autorretrato con vestido de terciopelo” de 1926, en este autorretrato Frida llevaba un vestido de terciopelo rojo vino y lucía magnífica. Se lo envió a Alejandro con la esperanza de que él la tuviera presente.

Atrapada en aquella cama, empezó a darse cuenta de que tenía más aptitudes para la pintura de lo que imaginaba. Vio que sus dibujos empezaban a mejorar y siguió pintando sobre sí misma y sobre lo que parecía estar persiguiéndola.

Como si todos los problemas enfrentados hasta el accidente no fueran suficientes, Frida se enamoró de Diego Rivera, a quien ya admiraba desde que lo veía en el colegio donde estudiaba. Tuvieron una relación problemática, que la dejó aún más frágil. Las innumerables traiciones por parte del pintor hicieron su vida aún más angustiada.

En Batista (2014) la expresión del sufrimiento de Frida a través del arte representó diferentes momentos en la vida de la artista. Aunque utilizó la pintura para trasladar su angustia ante las tragedias que marcaron su existencia, las adversidades en su camino no le impidieron ser una mujer dinámica y comprometida cultural y políticamente, un aspecto vociferante en sus lienzos.

Aunque muchos considerasen surrealista la obra artística de Frida, ella siempre afirmó que se no encajaba en este modelo, pues pintaba lo real, la verdad, lo concreto. Y todo esto quedó muy claro en algunas obras donde retrató cómo se sentía ante el estado de su cuerpo y sus emociones. Algunas obras como Hospital Henry Ford (1932), Columna rota (1944), Las dos Fridas (1939) y Diego y yo (1949) muestran bien esta exposición de sus sentimientos.

Lo que Frida expresaba a través de sus trazos, era su lado humano, la fragilidad de su cuerpo y su dolor, dejando expuesto su verdadero “yo”. Sus pinturas presentaban imágenes de tristeza, confusión y dolor, pero, los colores que elegía para colorear sus pinturas mostraban vida e intensidad. Lo que revela una mezcla de muerte y vida en sus obras

Dueña de un arte marcado por trazos únicos y originales, donde el dolor y la pintura caminan juntos, Frida posee un bagaje cultural muy rico y siempre hizo hincapié en elogiar y valorar la cultura mexicana y sus raíces de origen indígena. En su vida participó activamente de movimientos políticos, defendía una posición feminista y luchó hasta el fin de su vida.

2.4 Relación entre Frida Kahlo y el dolor

Desde la infancia, Frida lidió con varios obstáculos que la desgastaron profundamente. Primero, el problema con su madre, que generó entre ellos una distancia y un sentimiento de soledad mientras extrañaba el afecto de su madre. A la edad de los seis años fue afectada por la poliomielitis, y con ella sufrió las consecuencias de la enfermedad, que la dejó con la pierna delgada y el pie deformado y tuvo que se quedar en la cama por un tiempo en reposo. Debido a esto, comenzó a lidiar con varios comentarios desagradables sobre su apariencia, comenzando a vivir una serie de insultos por parte de compañeros de escuela y personas que la veían en

la calle. Sobre eso, Chen (2008) afirma:

Sufrió el dolor de ser una muchachita de apariencia con anomalías de la que se burlaban como “Frida la coja” o “Frida pierna de palo”. Pudo ocultar las anomalías bajo pantalones en la adolescencia y más tarde bajo largas faldas de tipo mexicano, pero había más dolores que la esperaban. (CHEN, 2008).

Después de pasar por una enfermedad en la que ya le había dejado daños, no era de esperar que algo pudiera empeorar. Pero, un día cuando se dirigía a la escuela preparatoria donde estudiaba, ocurrió una tragedia. El autobús en el que se encontraba estuvo involucrado en un accidente, en el que la dejó con una barra de hierro cruzada en su cuerpo, en incluso que golpeó su vagina dejándola con serios problemas. Más una vez el dolor encuentra a Frida y la cama vuelve a convertirse en su lugar.

Posterior a este evento, Alejandro Gómez Arias, el novio de Frida, comenzó a distanciarse de ella. Entonces Frida se aproxima al reconocido pintor mexicano Diego Rivera, a quien le mostró sus cuadros y le pidió su opinión. Para sorpresa de Frida, a Diego le gustó su arte y la animó a continuar. Comenzaron una relación amorosa, en la que Frida llegó a agravar aún más su condición.

Afirma Chen (2008) que la sucesión de infidelidades de Diego Rivera le machucó mucho, y ella se sintió aún más angustiada cuando descubrió el romance entre Diego y Cristina Kahlo, su esposo y su propia hermana, Frida, de esta manera, adoptó como una forma de venganza, una relación con Trotski, Nicolás Muray, Lucha Reyes y con otros hombres y mujeres.

Otro hecho que marcó su vida fue la imposibilidad de tener hijos. Como el accidente afectó su sistema reproductivo, Frida fracasó en varios intentos de tener un hijo, sufriendo abortos espontáneos que le causaron graves problemas de salud.

Después de la traición que involucró a Diego y su hermana, Frida y Diego se separaron. Frida continuó pintando y comenzó a tener su independencia. El final de la relación le causó una tristeza extrema, pero después de un tiempo la pareja decidió unirse nuevamente, con algunas condiciones exigidas por Frida.

A lo largo de los años, la salud de Frida la estaba comprometiendo cada vez más, las numerosas cirugías y condiciones médicas en ese momento, eran muy difíciles, ella decía sentía más dolor a cada día y que ya no tenía esperanzas, en incluso pensó en el suicidio, pero se contentaba al tener a su marido a su lado, apoyándola.

Todos estos acontecimientos contribuyeron a que la vida de la pintora estuviera marcada por el sufrimiento. La enfermedad desde niña, las diversas cirugías pues el accidente, el romance con Diego y la pérdida de sus miembros inferiores, provocaron en consecuencia una serie de dolores interminables, tanto sociales como físicos, con los que tuvo que lidiar hasta su último día de vida.

2.5 El dolor en las obras: Henry Ford Hospital (1932) y Columna Rota (1944)

La relación entre arte y dolor está siempre presente en las obras de Frida. Este sentimiento la acompañó hasta sus últimos días, y con eso, ella aprendió a vivir con este martirio, poniendo en sus pantallas todo lo que sentía y todo lo que le causaba dolor.

En la siguiente pantalla Henry Ford Hospital de 1932, (figura 1), Frida representa la experiencia de su segundo aborto espontáneo que ocurrió en el hospital

con el mismo nombre de la obra. Alrededor de esta imagen hay varias figuras interconectadas. Además de su cuerpo desnudo y sangriento, es posible notar la presencia de cables de conexión entre ella y los otros objetos, este cable se asemeja al cordón umbilical y está conectado a la representación de un feto, un caracol, una pelvis, un autoclave, una orquídea y una pelvis ósea. En la cama está el nombre Henry Ford Hospital, y en el fondo de la imagen, está apareciendo la ciudad.

Lágrimas de dolor y tristeza caen de sus ojos, dejando la imagen con un fuerte impacto. Su cama parece suelta en un lugar abierto, dando la impresión de que está completamente desprotegida.

Figura 1 – Henry Ford Hospital (1932)

Fuente: Henry Ford Hospital – 1932. Óleo sobre lienzo. 30,5 x 38 cm. Museo Dolores de Olmedo Patiño, Ciudad de México, México.

Consultado en: https://arthive.com/fridakahlo/works/202573~Henry_Ford_Hospital

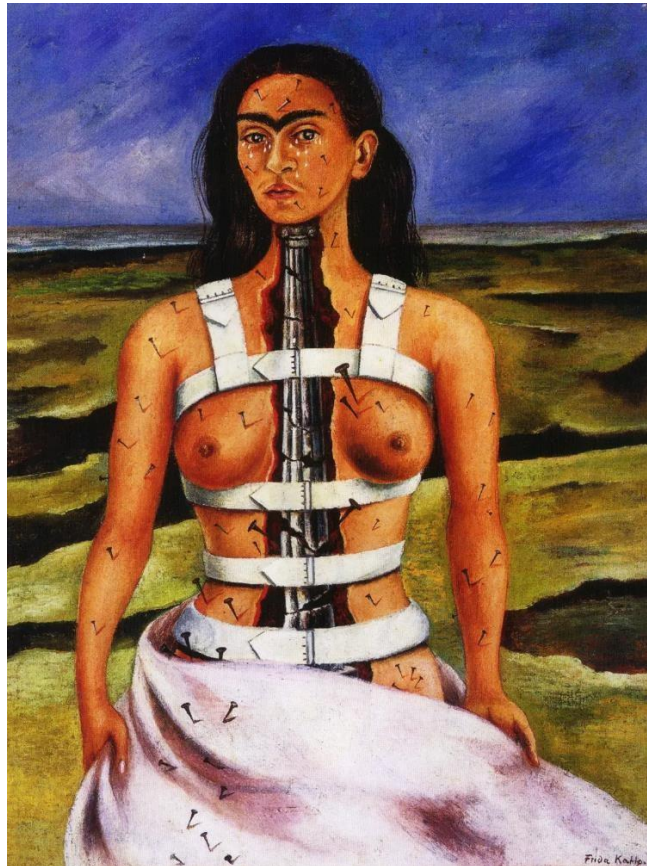
Según Batista (2014) la pelvis en la imagen, encaja como órganos que serían manejados por los médicos. El feto representa la vida que Frida tanto anhelaba, el caracol alude al retraso con el que sucedió el proceso de aborto. El autoclave representaba el miedo de poder estar estéril, la orquídea puede representar un regalo de Diego, y también alude a los genitales femeninos en sí, mientras que la pelvis ósea se refería a la fragilidad del cuerpo, en incluso de la mujer.

Uno de los deseos de Frida era ser madre, tanto es así que aunque sabiendo que sería arriesgado, intentó quedar embarazada en varias ocasiones. Después de todos los intentos fallidos, creó esa obra sobre este hito de su vida. Utilizando estos elementos, que, desde la perspectiva de quien no conoce su historia, podrían incluso interpretarse como arte surrealista, sin embargo, cualquiera que ya conozca, al menos de forma resumida su vida, entenderá por qué la pintora no se considera surrealista.

En la pantalla Columna Rota (1944) (figura 2), Frida se expuso de la manera en que se veía a sí misma después de su accidente. En esta obra, la artista se pinta a sí misma, con todas sus fracturas causadas por el accidente. También es posible notar varios clavos en su cuerpo, que pueden describir las situaciones de dolor en las que decía sentir y tener asociación con la fibromialgia, un síndrome que causa dolor en varias partes del cuerpo.

Ya que la artista solía decir que sentía por momentos un dolor casi infinito, y que ya no recordaba cómo era sentirse sin ese dolor, como ocurre en el caso de las enfermedades crónicas.

Figura 2 – Columna Rota (1944)

Fuente: La columna rota – 1944. Óleo sobre lienzo. 43 x 33 cm. Museo Dolores de Olmedo Patiño, Ciudad de México, México.

Consultado en: https://arthive.com/fridakahlo/works/202579~The_broken_column

Conforme Batista (2014) La soledad de Frida queda expuesta analizando el fondo desértico de la imagen, su cuerpo abierto hace referencia a las cirugías a las que se ha sometido, y también se sugiere que los clavos en su cuerpo representen puntos de dolor, asociados con la fibromialgia.

En esta imagen ella retrata la espalda rota y envuelta en vendas que parecen un chaleco, y en el fondo, detrás de su imagen es posible notar el cielo azul, que aparece en un tono de azul más fuerte, y el suelo representando un aire desértico que remiten a la soledad y la desesperanza, bandas ajustadas a su cuerpo desnudo, donde es posible notar clavos por todo su cuerpo, incluso en la el tejido que sostiene sobre su región pélvica. Las lágrimas caen de sus ojos, intensificando aún más la imagen.

3. CONCLUSIONES

Después del análisis de las obras mencionadas fue posible percibir que Frida presenta su cuerpo siempre desnudo y herido, pues en sus pinturas la intención de Frida era mostrar sus sentimientos dolorosos y logró hacer eso perfectamente.

Frida Kahlo simboliza a la mujer que muchos no conocen, mientras hablamos

de su fragilidad, nos olvidamos de enfatizar la gran fuerza que tenía, donde llevó una vida muy intensa e ilimitada como revolucionaria política y artística. Ella era un auténtico icono del arte mexicano de la época contemporánea, donde logró el reconocimiento de sus obras y se independizó financieramente. Fue elegida en 1942 miembro del Seminario de Cultura Mexicana, el cual estaba bajo la dirección del Ministerio de Educación Pública.

En medio de todos los problemas que surgían, Frida Kahlo siempre encontraba una manera de seguir adelante. Encontró a su mejor amiga en el arte, se dedicó y se convirtió en una de las artistas más conocidas del mundo. Incluso cuando el dolor la seguía, algo mucho mayor estaba de su lado, su talento. Llegó a participar de una exposición con sus obras, en un momento muy delicado de su vida, donde a pesar de todos creyeren que ella no lograra ir porque estaba muy debilitada, la pintora insistió hasta que fuese llevada en su cama al evento y honró el éxito de su momento.

El éxito de Frida Kahlo no proviene solo de sus apariciones en pantalla, Frida se destacó donde quiera que iba, llegó a ser considerada una de las mejores alumnas de la escuela donde estudió, participó activamente en movimientos políticos, se vistió rompiendo estándares establecidos en aquel momento.

En términos generales, este trabajo tiene un papel muy importante que es el de desmitificar la vaga representación de Frida, ya que a través de él rompemos varios estereotipos que limitan la figura de la artista a términos tan dispersos. Conceptos como el de mujer sin feminidad, simplemente pintora, rebelde, figura extraña, bisexual, feminista o incluso dependiente emocional no superada... Hay tantas definiciones vagas sin un reflejo real de la magnitud de esta mujer, que era necesario sacar a la luz varios aspectos de su verdadero rostro: la brillante Frida, la niña que siempre tuvo que ser fuerte y superar sus desafíos, un ser inteligente, talentoso, que comenzó a dibujar para darle voz a su vida y quedará marcada para siempre en sus pantallas y simplemente la mujer que nació no para seguir estándares, sino su propia autenticidad.

Por fin, esta pintora tiene obras muy ricas que pueden ser trabajadas por los estudiantes del curso de literatura española, además del arte hispánico, en el sentido de la pintura, la artista también cuenta con varias frases muy conocidas que fueron creadas en momentos cruciales de su vida. Frases de superación y alta reflexión sobre ella misma y su estado físico y psíquico.

REFERENCIAS

BATISTA, R. S.; MENDES, P. D.; FONSECA, J. O.; MACIEL, M. S. Arte e Dor em Frida Kahlo. **Revista Dor**. 2014; v.15 n.2, São Paulo. p. 139-144. Disponible en: SciELO - Brasil - Art and pain in Frida Kahlo Art and pain in Frida Kahlo Acceso en: 7 de jun de 2023.

CHEN. L. Frida Kahlo: vida y trabajo. **Observatorio Laboral Revista Venezolana**. V.1, n.1. Universidad de Tamkang, Taiwán. 2008. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/Observatoriolaboralrevistavenezolana/2008/vol1/no1/3.pdf> Acceso en: 5 jul de 2023.

CHÓLIZ, M. El dolor como experiencia multidimensional: la cualidad motivacional-afectiva. **Revista Ansiedad y Estrés**. v. 0, Madri. p. 77-88. Disponible en: Pain as multidimensional experience: the motivational- affective dimension (ansiedadystres.es) Acceso en: 18 de out. de 2023.

FLUSSER, V. A arte: O belo e o agradável. **Revista Artefilosofia**. 2011. Disponible en: A arte: | Artefilosofia (ufop.br) Acceso en: 05 jun. de 2023

HERRERA, H. **Frida: A Biografía**. Globo: 2011.

JÜNGER, E. **Sobre el dolor seguido de la movilización total y fuego y movimiento**. Tusquets: 1995.

LEVINZON, G. K. Frida Kahlo: a pintura como processo de busca de si mesmo. **Revista brasileira de psicanálise**. 2009; v.43 n.2, São Paulo. Disponible en: Frida Kahlo: a pintura como processo de busca de si mesmo (bvsalud.org) Acceso en: 7 de out. de 2023.

MARTÍN, Y. P.; MUÑOZ, M. P.; ARES, D. G.; GALLARDO, I. F.; COSTA, I. R. El cuerpo duele, y el dolor social... ¿duele también? **Revista Atención Primaria**. 2020; v. 52 n.4, p. 267-272. Disponible en: O corpo dói, e a dor social dói também? - ScienceDirect Acceso en: 15 de out. de 2023.

MAYA, L. L.; MANJARREZ, F. L.; LÓPEZ, L. M. L. El dolor y su expresión en las artes. **Revista mexicana de Anestesiología**. 2014; v. 37 n. 2, México. p. 91-100. Disponible en: El dolor y su expresión en las artes (medigraphic.com) Acceso en: 26 de set. 2023.

SILVA J. A.; RIBEIRO-FILHO, N.P. A dor como um problema psicofísico. **Revista Dor**. 2011; v.12 n.2, São Paulo. p. 138-151. Disponible en: scielo.br/j/rdor/a/FJ6bR9HSvX5ZrgwFSFvYt9D/?format=pdf. Acceso en: 10 de out. de 2023.

SOARES, A. R. A importância da arte para socialização. **Revista Iberoamericana de Educación**. Disponible en: A importância da arte para a socialização (rieoei.org) Acceso en: 9 out. de 2023.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por su eterno cuidado y amor, dándome paciencia y perseverancia para poder seguir adelante sin rendirme después de encontrar tantos obstáculos en el camino.

A mi tan querida familia, por su continuo apoyo y amor.

A mis profesores desde infantil hasta primaria y secundaria, que fueron muy importantes en mi vida.

A mis profesores de esta graduación, por el maravilloso trabajo realizado por cada uno, que impactó positivamente en mi carrera.

A Alessandro Giordano, coordinador del curso de Letras Español, por los materiales sugeridos, por su paciencia y por su dedicación tanto como docente como supervisor de este trabajo. Eres un ejemplo para tus alumnos.

A los profesores Isabela Cristina Tavares da Silva y Kaio César Pinheiro da Silva por aceptaren ser parte de mi tribunal examinador. Siento en vosotros una luz especial.

A mis compañeros, amigos y a todos los que me rodean, por intercambiar experiencias y recuerdos que me hacen vivir.

Por fin, a vida, que me regaló personas tan especiales, momentos tan deseados y recuerdos que quiero llevar conmigo para siempre, dondequiera que vaya.