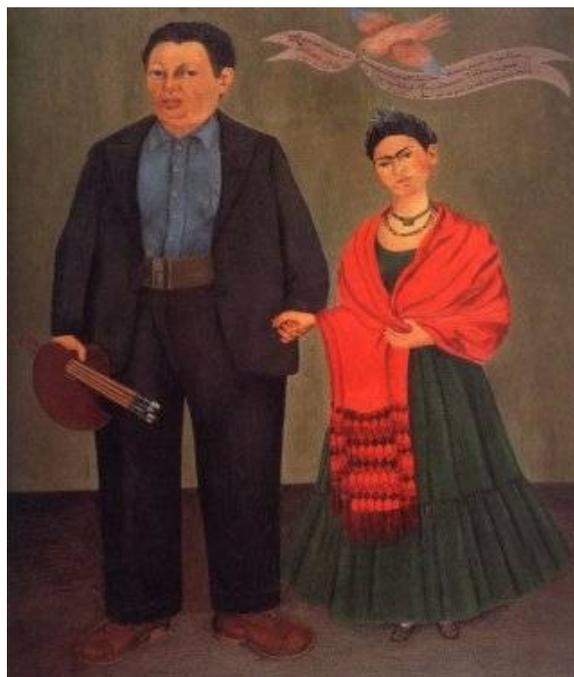

DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO

INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR

Objetivos

Introducir la vida y obra de los pintores mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo.
Leer descripciones de algunos de sus cuadros.
Describir y comentar algunos de sus cuadros.

Metodología

Las dos primeras actividades, de comprensión lectora, intentan introducir de manera general la vida y obra de estos dos pintores.

Las actividades tres y cuatro están dirigidas al análisis y comentario de algunas de sus obras. Se incluye también un Powerpoint que puede usarse como introducción (preguntando a los estudiantes si conocen algunas de las pinturas o pidiéndoles su opinión sobre ellas) o como conclusión, para que, después de haber aprendido algo más sobre estos personajes, hagan un análisis más detallado e informado de las obras que aparecen en las diapositivas. Las diapositivas 9-12 muestran diferentes escenas de un mismo mural: La Historia de México, y las diapositivas 13-14 muestran los cinco tableros que componen el mural Unidad Panamericana.

Nivel de conocimientos

Nivel intermedio

Duración

1 hora y media – 2 horas

Soluciones

Actividad 1

- 1: En la Academia de San Carlos en el Distrito Federal, combinando la formación clásica proporcionada en esta institución con la influencia recibida del artista popular José Guadalupe Posada.
- 2: Cuando, después de visitar España, decidió trasladarse a París, donde Pablo Picasso había iniciado el movimiento cubista.
- 3: La creación de murales en edificios públicos mexicanos para expresar temas sociales y religiosos relacionados con el país.
- 4: Mural creado por Rivera en 1940 en San Francisco, con motivo de la Exposición Internacional de Golden Gate.

Actividad 2

1b, 2c, 3b, 4b, 5a

Actividad 3

1. Sin esperanza, 1945

La falta de apetito, consecuencia de sus muchas operaciones quirúrgicas y numerosas enfermedades, dejó a Frida muy delgada. Su médico, el doctor Eloesser, le recetó reposo completo en cama y una dieta de purés cada dos horas para hacerla engordar. En este retrato, la artista retrató lo que ella consideraba una dieta de alimentación forzada.

2. El Venado Herido, 1946

Frida expresa la decepción que siguió a la operación de su columna vertebral en Nueva York, 1946, la cual ella había esperado con optimismo que la curaría de sus dolores de espalda.

3. Raíces, 1943

En este autorretrato, Frida vuelve al tema de la naturaleza. Esta fusionándose con una planta, convirtiéndose en parte de la Tierra. El sueño de fertilidad de una mujer sin hijos, en el cual su torso se abre como una ventana que da a luz una viña. La sangre de Frida fluye a través de la viña a los capilares rojos que se extienden más allá de la viña para alimentar a la tierra seca. En esta pintura, Frida parece aludir a sus raíces mexicanas.

4. Viva la Vida, Sandías, 1954

La mayor parte de libros sobre Kahlo están de acuerdo en que esta es la última pintura de Frida y que 8 días antes de su muerte añadió la inscripción "*Viva la Vida - Coyoacán 1954 - México*".

5. Perro Itzcuintli Conmigo, 1938

Debido al accidente de autobús de 1925, Frida fue incapaz de tener hijos. Substituyendo a los hijos que no pudo tener, coleccionó muñecas y tuvo muchas mascotas, como pájaros, monos, perros, incluso un venado. En este autorretrato, Kahlo posa con uno de sus perros Itzcuintli. Estos perros son raros y caros y los Aztecas los tenían en gran estima.

6. Diego y Yo, 1949

Frida pintó este autorretrato durante el periodo cuando su marido, Diego Rivera, estaba teniendo un notorio asunto amoroso con la estrella de cine Maria Felix, una relación que provocó un escándalo público. La bella actriz era también amiga íntima de Frida y aunque Frida pretendió bromear sobre el romance, tal y como hizo con otras escapadas de Diego, esta pintura revela sus auténticas emociones. Rota y llorando, se muestra tristemente al espectador.

Actividad 4

Tablero 1-B, Tablero 2-C, Tablero 3-A, Tablero 4-E, Tablero 5-D

ACTIVIDAD 1

Lee el texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación:

Diego Rivera (1886-1957) fue uno de los pintores mexicanos más importantes y un gran artista del siglo XX. Nacido en 1886, en Guanajuato (México), Rivera estudió estilos artísticos tradicionales europeos en la Academia de San Carlos en el Distrito Federal. Rivera combinó esta formación clásica con la influencia del artista popular José Guadalupe Posada, emergiendo a la edad de dieciséis años como un pintor talentoso con un estilo mexicano bien definido.

En 1907, Rivera viajó a España para estudiar las obras de Goya y El Greco en el museo de El Prado de Madrid. Después, se mudó a París y quedó fascinado con el movimiento cubista de vanguardia que había fundado Pablo Picasso. Sin embargo, después de cuatro años dedicado al cubismo, Rivera comenzó a cuestionar este movimiento.

La oportunidad de poner en práctica sus nuevas ideas vino en 1921, con la inauguración de un programa cultural instituido para llevar el arte a las masas. El gobierno mexicano comisionó a José Clemente Orozco, a David Alfaro Siqueiros y a Rivera para pintar una serie de ciclos de frescos para edificios públicos, instigando lo que vino a llamarse el Renacimiento Muralista Mexicano. Estos grandes artistas pintaron sobre las paredes de edificios públicos en todo el país. Sus obras crearon una nueva iconografía que representaba complejos temas sociales y nacionales, motivos religiosos y una perspectiva global pre-hispánica.

Cuando la represión política se intensificó en México a finales de la década de 1920, a Rivera lo persuadieron para ir a pintar en los Estados Unidos. Durante sus primeros dos encargos en San Francisco, en 1930 y 1931, Rivera y su esposa, la artista Frida Kahlo, encontraron una acogida cálida. Rivera, por consiguiente, se sintió muy complacido de regresar a San Francisco en 1940 para crear el mural de la Unidad Panamericana para su exhibición en la Exposición Internacional de Golden Gate.

Desde su muerte en 1957, sus centenares de obras de arte público y sus numerosos óleos y acuarelas han seguido contribuyendo en forma inestimable al desarrollo del arte público en las Américas.

1. ¿Dónde comenzó Rivera su formación como pintor?
2. ¿Dónde y cómo descubrió Rivera el cubismo?
3. ¿Qué fue el Renacimiento Muralista Mexicano?
4. ¿Qué es el mural de la Unidad Panamericana?

ACTIVIDAD 2

Después de leer el texto, elige una de las tres opciones para completar las oraciones que aparecen a continuación:

Frida Kahlo, cuyo verdadero nombre era Magdalena Carmen Frida Kahlo, nació el 6 de Julio de 1907 en Coyoacán, México. Frida no había pensado en convertirse en pintora, pero a la edad de 18 años sufrió un grave accidente de autobús, que la obligó a pasar largas temporadas en la cama y a someterse a varias operaciones, y fue durante estas convalecencias cuando Frida comenzó a pintar. Sus primeras pinturas son oscuras, con formas rígidas y convencionales; posteriormente, ya casada con Diego Rivera, Frida perfeccionará su técnica pictórica.

Frida conoce a Diego Rivera en 1927, cuando Frida le enseña sus primeros cuadros para que él la aconseje. Dos años más tarde se casan, Frida tenía entonces 22 años y Diego era 20 años mayor que ella. Diego y Frida tuvieron una relación tormentosa y con muchos sobresaltos, a menudo causados por las infidelidades de Diego, que los llevaron a divorciarse y a casarse de nuevo. Para describir su relación con Diego, Frida comentó en una ocasión: “Sufrí dos graves accidentes en mi vida ... Uno en el cual un tranvía me arrolló y el segundo fue Diego”

Frida creó muchísimas pinturas relacionadas con las experiencias de su vida, con su dolor físico y emocional y con su turbulenta relación con Diego. De sus 143 pinturas, 55 son autorretratos, cuando le preguntaban por qué pintaba tantos autorretratos, Frida contestaba: “Porque estoy sola tan a menudo, porque soy la persona que conozco mejor”.

Diego y Frida pasan unos años en Estados Unidos (San Francisco, Detroit y finalmente Nueva York), donde Diego realiza varias obras, y regresan a México en 1934.

1937 es uno de los años más prolíficos en la vida de Frida, pinta obras como “Mi nana y yo”, “El difunto Dimas” y “Mis abuelos, mis padres y yo”. En los años siguientes, Frida muestra sus obras en importantes exposiciones, como la Exposición Internacional del Surrealismo y la exposición “Veinte Siglos de Arte Mexicano”, que se celebró en Nueva York.

En 1940, Frida y Diego se casan por segunda vez. Su creación artística continúa a buen ritmo en los años siguientes, así como su colaboración en numerosos proyectos educativos y artísticos que impulsan el arte mexicano. A finales de la década de los 40 pinta varias obras relacionadas con Diego, entre ellas la titulada “Diego en mi pensamiento”.

Frida falleció en 1954, a la edad de 47 años. Siguiendo sus indicaciones, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas colocadas en una urna que actualmente se exhibe en la Casa Azul, la casa que compartió con Diego. Un año después de su muerte, Diego cedió la casa al gobierno mexicano para que se convirtiera en un museo. En 1958, la Casa Azul se abrió oficialmente al público como el Museo Frida Kahlo.

1. Frida ...

- a. siempre quiso ser pintora
- b. se convirtió en pintora al pasar largas temporadas convaleciente
- c. se convirtió en pintora por influencia de Diego Rivera

2. Frida conoce a Diego ...

- a. al asistir a sus clases
- b. en una exposición
- c. al ir a enseñarle sus primeros cuadros

3. Frida describe haber conocido a Diego como ...

- a. una bendición
- b. un accidente
- c. un mal sueño

4. El cuadro "Mis abuelos, mis padres y yo" fue pintado en ...

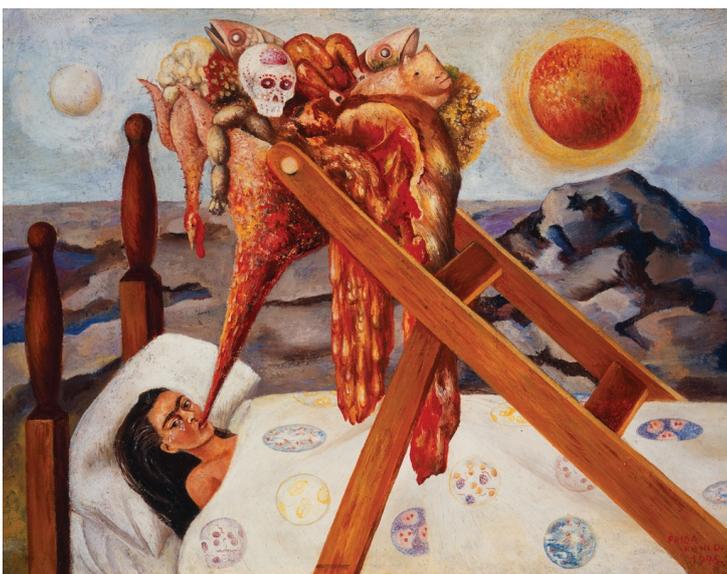
- a. a finales de los 40
- b. a finales de los 30
- c. a principios de los 50

5. Uno de los cuadros en los que Frida mostró su relación con Diego se titula ...

- a. "Diego en mi pensamiento"
- b. "Pensando en Diego"
- c. "Diego en mi mente"

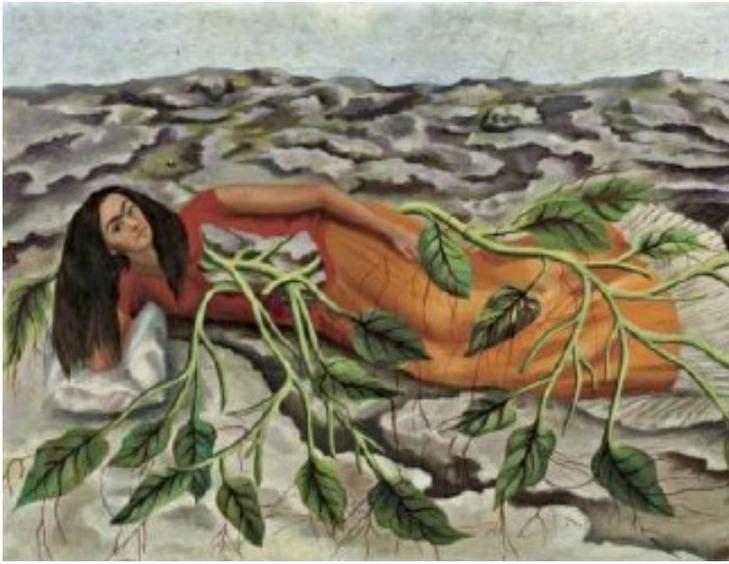
ACTIVIDAD 3

Une cada cuadro de Frida Kahlo con el título/fecha y la explicación que crees que le corresponde:

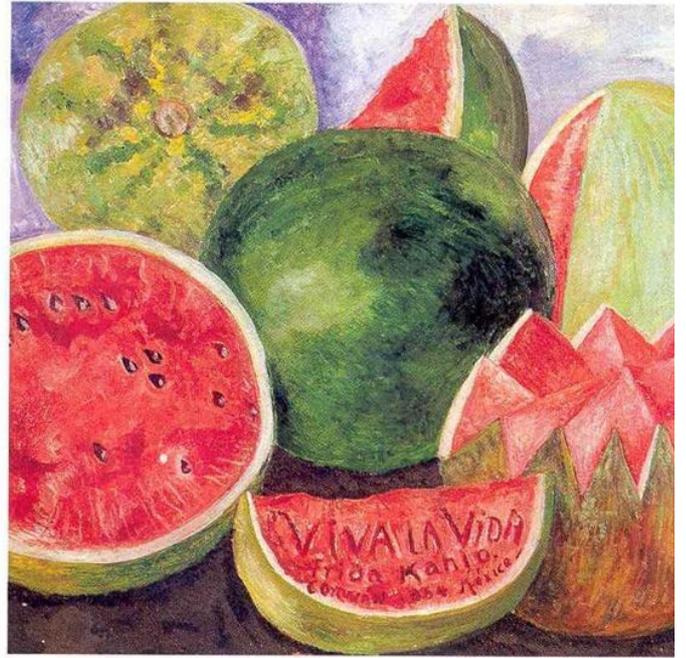

1

2

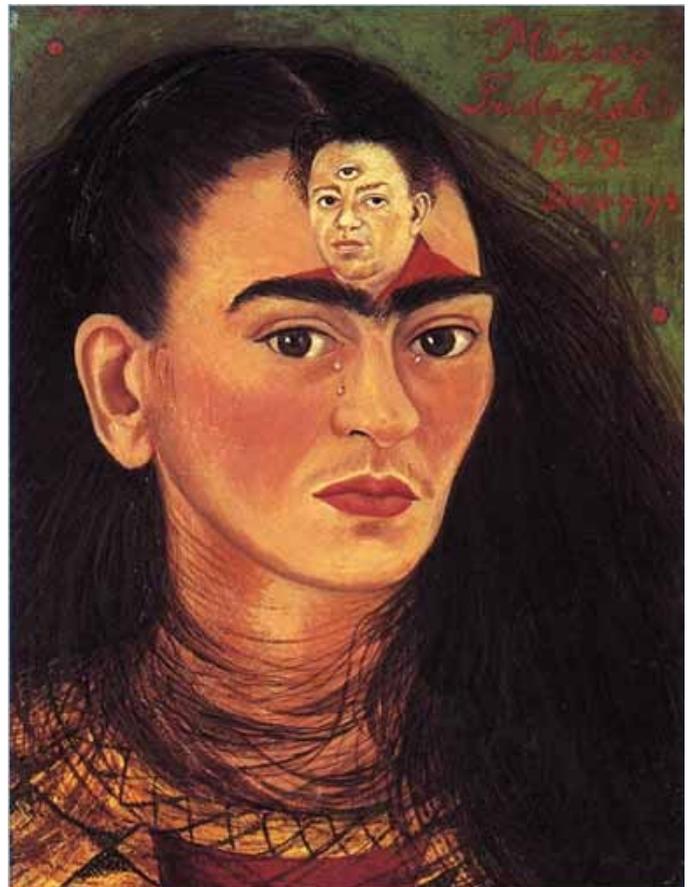
3

4

5

6

TÍTULOS y FECHAS:

Viva la Vida, Sandías, 1954

Sin esperanza, 1945

Diego y Yo, 1949

Raíces, 1943

Perro Itzcuintli Conmigo, 1938

El Venado Herido, 1946

INFORMACIÓN SOBRE LOS CUADROS

A. Frida pintó este autorretrato durante el periodo cuando su marido, Diego Rivera, estaba teniendo un notorio romance amoroso con la estrella de cine Maria Felix, una relación que provocó un escándalo público. Aunque Frida pretendió bromear sobre el tema, esta pintura revela sus verdaderas emociones.

B. La falta de apetito, consecuencia de sus muchas operaciones quirúrgicas y numerosas enfermedades, dejó a Frida muy delgada. Su médico, el doctor Eloesser, le recetó reposo completo en cama y una dieta de purés cada dos horas para hacerla engordar.

C. Debido al accidente de autobús de 1925, Frida fue incapaz de tener hijos. Substituyendo a los hijos que no pudo tener, coleccionó muñecas y tuvo muchas mascotas, como pájaros, monos, perros, incluso un venado. Los perros Itzcuintli son raros y caros y los Aztecas los tenían en gran estima.

D. Frida vuelve al tema de la naturaleza. Esta fusionándose con una planta, convirtiéndose en parte de la Tierra. El sueño de fertilidad de una mujer sin hijos.

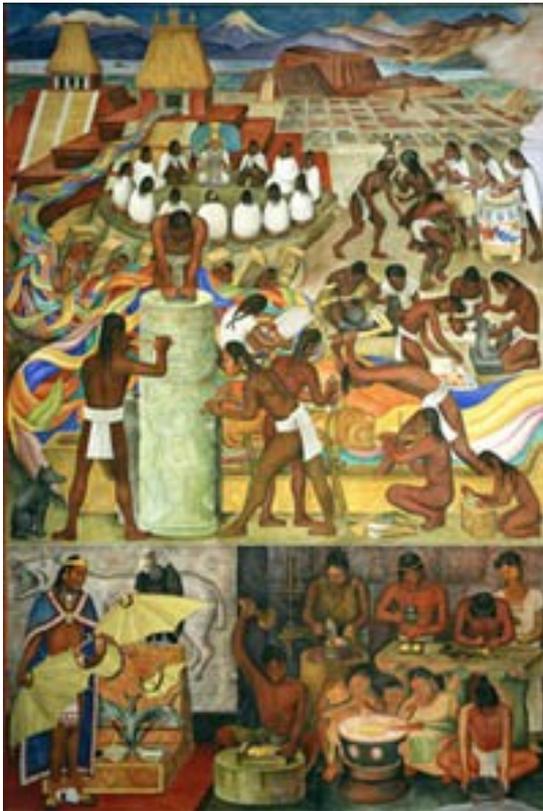
F. Frida expresa la decepción que siguió a la operación de su columna vertebral en Nueva York, 1946, la cual ella había esperado con optimismo que la curaría de sus dolores de espalda.

G. La mayor parte de libros sobre Kahlo están de acuerdo en que ésta es la última pintura de Frida y que 8 días antes de su muerte añadió la inscripción "*Viva la Vida - Coyoacán 1954 - México*".

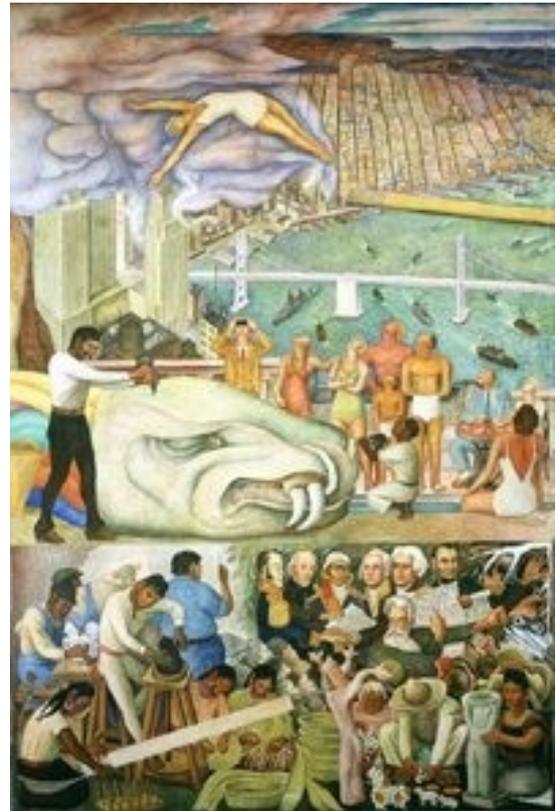
ACTIVIDAD 4

A continuación puedes ver los 5 tableros que componen el MURAL DE LA UNIDAD PANAMERICANA, CITY COLLEGE, SAN FRANCISCO.

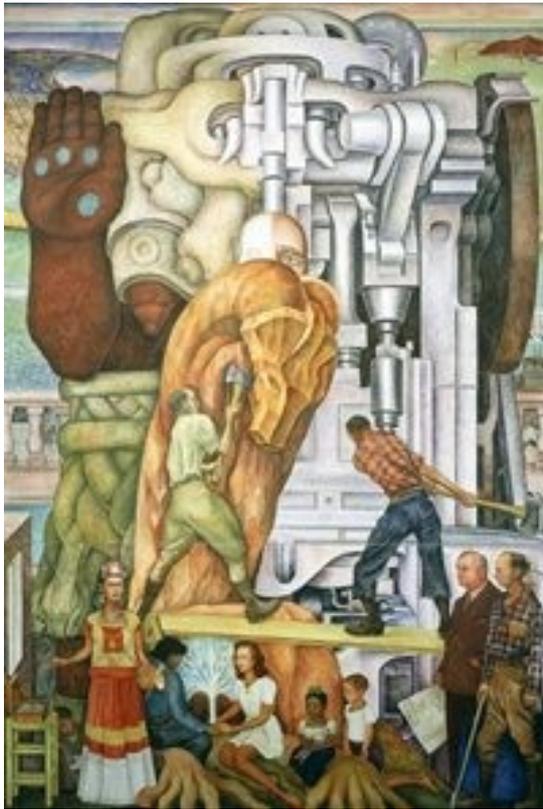
Une cada tablero con su descripción correspondiente:

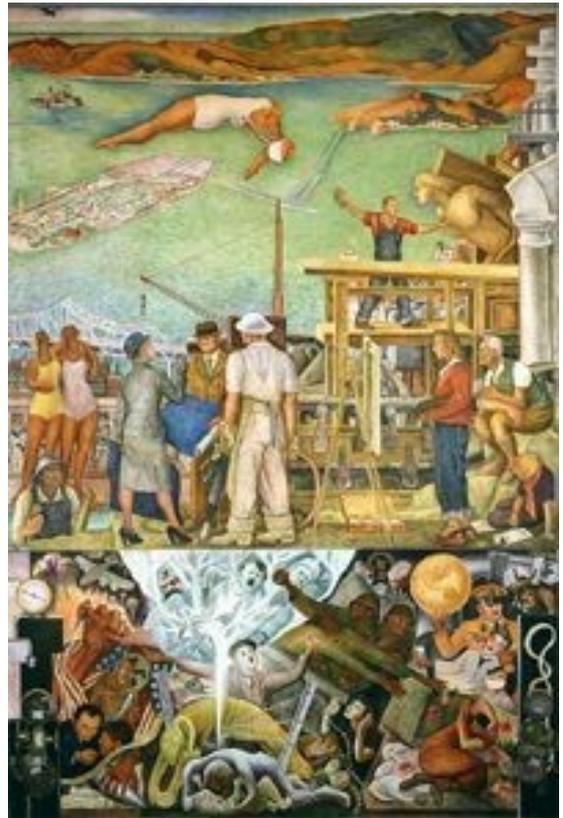
TABLERO 1

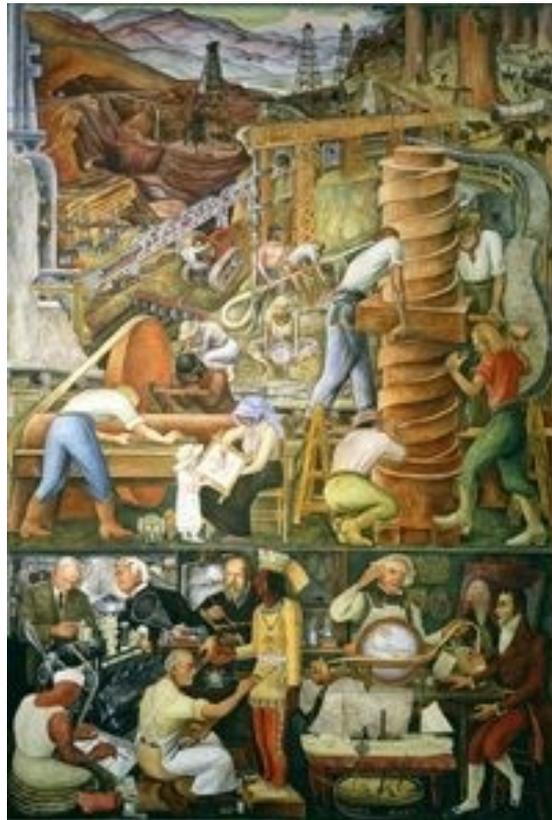
TABLERO 2

TABLERO 3

TABLERO 4

TABLERO 5

DESCRIPCIONES

A. La figura central del mural es una diosa azteca combinada con una máquina impresora de una compañía de motores de Detroit. Rivera escribió:

"Simbolizando esta unión (entre el norte y el sur) estaba la diosa colosal de la vida, mitad india y mitad máquina. También pinté un retrato de mi esposa Frida."

B. Celebración del pasado indígena de México.

Rivera escribió: "Yo pinté el sur en el período antes de Cortés. Las marcas sobresalientes fueron los templos de Náhuatl y Quetzalcóatl. También estaban los bailarines, artesanos y Netzahualcóyotl, el poeta azteca de Texcoco que diseñó una máquina volante."

C. Rivera escribió: "La conquista del tiempo y del espacio fue simbolizada por una mujer sumergiéndose en el Puente de Golden Gate atravesando la Bahía de San Francisco."

En la sección superior, el artesano mexicano contemporáneo esculpe la escultura del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que representa la continuidad de la cultura mexicana antigua.

D. Rivera celebra el genio tecnológico del norte.

Rivera escribió: "Yo pinté la grandeza del norte en este tipo de logros de ingeniería como perforaciones petroleras y en retratos de tales genios como Ford, Morse y Fulton, los últimos dos quienes eran artistas además de inventores."

E. La fuerza creadora de los Estados Unidos y la emancipación de las mujeres fueron simbolizadas por una mujer artista, una mujer arquitecta y una escultora. Rivera escribió: "En la parte baja de este panel, representé dos escenas de esa forma de arte típico del norte, las películas. Una fue de la película *El gran dictador* de Charlie Chaplin; el otro de la película de Edward G. Robinson, *Confesiones de un espía nazi*."