

FRIDA KAHLO

La extraordinaria vida de Frida Kahlo fue una larga y apasionada lucha entre el dolor y las ansias de vivir. Ella venció sus padecimientos y limitaciones físicas, para convertir su obra en una de las más grandes y representativas de México.

Sus cejas unidas, ojos de mirada profunda, carnosos labios y leve bigote, aparecen en 55 autorretratos, del total de sus 143 obras. Su propia vida era el punto focal de su obra. No existe un sólo cuadro en el que no refleje de alguna manera su propio ambiente, su sentir y sufrimiento expresado simbólicamente.

Una de sus frases favoritas era: "Yo pinto autorretratos porque estoy tanto tiempo sola, porque yo soy la persona a quien conozco mejor".

Frida Kahlo ocupa actualmente un lugar que la sitúa entre los más grandes pintores del mundo. Su pintura impresiona, obsesiona y atrae por su intensidad y fuerza expresiva. Sus obras han alcanzado en subastas de arte, los más elevados precios que haya alcanzado nunca un pintor latinoamericano, incluyendo por supuesto a Diego Rivera.

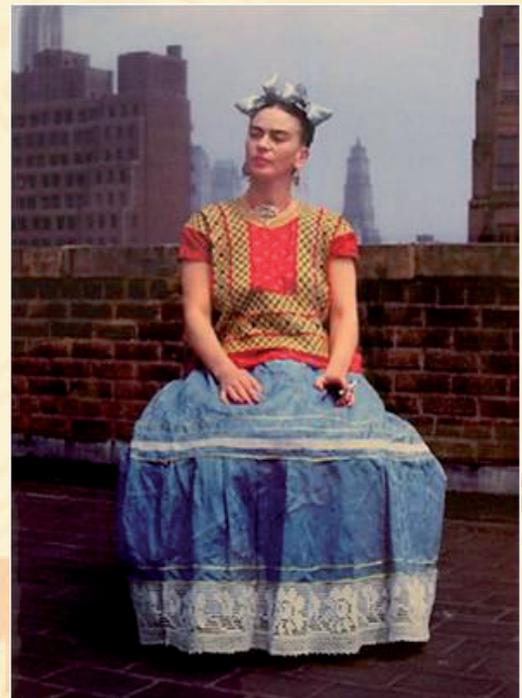
Sus obras transmiten una gran carga emocional. Podemos leer en ellos la detallada biografía de esta mujer tan increíble e inigualable, sus cuadros son más que expresiones personales de sufrimiento físico y espiritual, pues también forman parte de la identidad del pueblo mexicano. A su pintura no se le puede llamar bella o atrayente, sin embargo conmueve e impresiona profundamente, hay en sus cuadros algo que va más allá de la pintura y del arte, algo indescriptible y misterioso.

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, un poblado al sur de la ciudad de México, el 6 de Julio de 1907. Ella decía haber nacido en el 1910, pues prefería imaginar que nació con la revolución. Era hija de Wilhem Kahlo, inmigrante judío de origen húngaro alemán, y de Matilde Calderón González, mestiza católica mexicana, quien era hija de Isabel González y Antonio Calderón, fotógrafo de origen indio. El padre de Frida, quien ya usaba el nombre de Guillermo, aprendió de su suegro la técnica de la fotografía logrando trabajar como fotógrafo con el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz. Técnica que más tarde llegaría a ser parte del estilo de pintura de Frida.

A los seis años de edad Frida contrajo la polio. A pesar de haberse recuperado, su pierna derecha no se desarrolló completamente y permaneció siempre más delgada que su pierna izquierda.

En la escuela, Frida jugaba bromas a Diego Rivera quien pintaba su mural "Creación" en el Anfiteatro Bolívar. Frida estaba obsesionada con él, le robaba el almuerzo cuando Diego estaba trabajando y él llegó a saberlo. Ellos aún no se habían conocido, los sueños juveniles de la chica no prosperaron en ese tiempo.

De repente, a los 18 años Frida y su amigo de juventud Alejandro Gómez Arias, su-

fren un accidente en autobús. Sucede el 17 de septiembre de 1925, poco después de haber subido al autobús, en el camino de la escuela a casa. Frida resultó gravemente herida y los médicos dudaban que fuese a sobrevivir. Había quedado con su columna vertebral fracturada, su pelvis y costillas rotas, un hombro descoyuntado, el pie derecho dislocado, y una varilla de metal le atravesó el área abdominal. Desde entonces, su vida se convierte en una pesadilla de tortura y dolor. Transcurrir entre consultorios de médicos especialistas, clínicas, hospitales y períodos de inactividad. Un año después del accidente, los médicos la examinan con rayos X para comprobar el estado de su columna, fue entonces cuando se vio obligada a comenzar a usar corsé.

El tiempo de convalecencia en su casa, brindó a Kahlo la ocasión de estudiar intensamente su reflejo en el espejo. Este autoanálisis tuvo lugar en una situación en que ella, habiendo sobrevivido al accidente, empezaba a descubrirse, a experimentar a sí misma y su entorno en una forma nueva y más consciente. Antes del accidente, Frida había recibido clases de dibujo. En 1926, comienza a pintar porque se aburre de permanecer tanto tiempo en casa. Esta actividad se convirtió en su profesión de toda la vida.

Para sorpresa de su médico, Frida recuperó el entusiasmo, la habilidad de caminar y a socializar nuevamente, y es que ella no vivía para pintar, pintaba para vivir. Fue la pintura lo que la sostuvo en sus largas horas de lucha y dolor y también, lo que le facilitó entrada en la escena artística de México, donde encontró de nuevo a Diego Rivera.

Ella llevó cuatro pequeñas pinturas a Diego quien estaba subido en un andamio pintando en el Ministerio de Educación Pública. A él le impresionaron sus obras y le dio ánimos. Diego Rivera fue el primero en reconocer la importancia de Frida Kahlo en la historia del arte, sentía la más grande admiración por ella.

Por medio de un amigo, Frida se introdujo en un grupo de artistas comunistas entre los que se encontraba el cubano José Antonio Mella, Tina Modota y los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Al poco tiempo Diego y ella estaban muy enamorados, o eso era lo que se decían.

El 21 de agosto de 1929 se casan Frida Kahlo y Diego Rivera. El era 21 años mayor que ella y muy famoso tanto por su filosofía como por sus murales.

A Frida la sometían a dolorosos tratamientos y terapias, incluso a usar corsé de acero. Frecuentemente sufría agudo dolor. Algunas veces estuvo hospitalizada por largos períodos de tiempo o en cama por meses. En los últimos veintinueve años de su vida le practicaron treinta y cinco operaciones.

Tras la alegría y la esperanza de un nuevo embarazo, sufría el tormento de un aborto, hasta terminar con sus ilusiones y esperanzas de maternidad. Para calmar el dolor recurría al alcohol y al cigarrillo, a pesar de que nada de esto podía ayudarle. Lo que la mantenía a través del constante dolor era su espíritu indomable, era valiente y osada. Le gustaba beber tequila y cantar alegres canciones en las alocadas fiestas que ofrecía en su casa.

La tumultuosa vida de Frida no encontraba sosiego al lado de Diego, este es el material del cual su vida, sus pinturas y sus películas se ha hecho. Sufría a menudo por causa de las infidelidades de su famoso e inconstante marido. En una ocasión, Diego le juró a Frida que siempre le sería leal más nunca que demostraría fidelidad hacia ella.

Fue amante del artista catalán José Bartoli exiliado de la guerra civil española, durante cuatro años, de 1942 a 1946. Vivió un apasionado romance con el guapo Bartoli. Pintó especialmente como obsequió para él su famoso "Autorretrato en miniatura", el retrato más pequeño que pintó Frida y que alcanzó la suma de \$225,000 dolares hace algunos años en una subasta realizada por Sotheby's, en la cual también fueron incluidas algunas de sus cartas de amor. A pesar del gran entusiasmo amoroso, Frida no abandonó, por Bartoli, a Diego porque lo amaba profundamente, más que a nadie en el mundo.

Diego vivía en constantes aventuras con otras mujeres, pero su amor por ella estaba por encima de todas sus aventuras. El apoyaba totalmente el arte de Frida y era el más grande promotor de su obra.

Por sugerencias de Diego, Frida comenzó a usar el traje tradicional mexicano que consiste en vestidos largos y muy coloridos, usaba además joyas antiguas y exóticas para destacar sus rasgos indígenas. En su casa de Coyoacán creó un mundo maravilloso con objetos de arte folclórico que incluía en sus pinturas. Sus cuadros tienen los ricos colores y combinaciones expresivas de las tradiciones indígenas y de la cultura folclórica mexicana.

En el 1939 exhibe sus pinturas en la Galería Julien Levy de Nueva York. Un periodista le pregunta si se considera surrealista o no, a lo que ella responde "creían que soy surrealista, pero no lo soy. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad".

En enero de 1940, participa en la Primera Exhibición Surrealista Internacional, celebrada en la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad de México en la cual mostró su obra maestra ejecutada en gran tamaño: "LAS DOS FRIDAS "

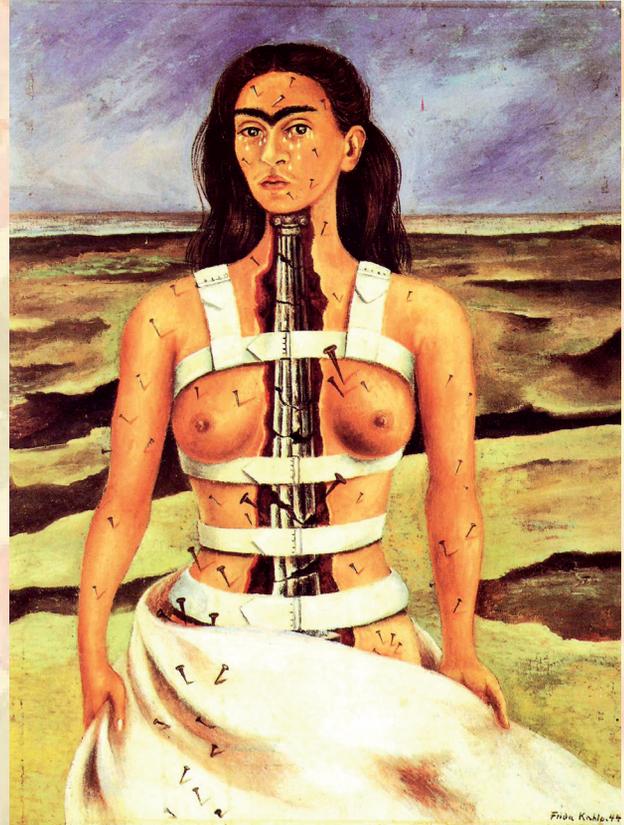
El cuadro coincide con la época de 1939, año en que finalizó su divorcio con Diego Rivera después de la traición con su hermana Cristina Kahlo. Al cortar su pelo y vestirse como hombre, también puede asociarse con lo que es llamado "desexualización". Parece demostrar que se despoja de su vanidad femenina y se reviste de fortaleza para no ser herida por un nuevo desprecio.

_"La columna rota" 1944

Museo de Arte moderno, Nueva York

Podríamos pensar, que, al pintarse en estas expresiones de dolor, ella hacía pública su pena, que al compartirla, la ammoraba. Pero también es cierto que, el recuerdo y la obsesión de la pena no hace más que aumentarla, apresarla para no dejarla ir, para seguir torturándose una y otra vez.

Este retrato es uno de los más bellos y enigmáticos de Kahlo, sin embargo, después de descifrar los misterios, puede ser considerado como uno de los más emocionantes de sus obras maestras, tanto visual como intelectualmente. En este auto retrato, su rostro está maquillado, sus labios lucen un rojo intenso, queriendo mostrar su deseo de atraer de nuevo a Diego. Hay vanidad y desconfianza en su mirada. Ella ha adornado su cabello con flores y luce más atractiva que en sus otros retratos.

En 1950, su doctor le practica una operación de injerto de hueso en su pierna derecha para aliviar el dolor, la operación resulta un fracaso. El implante le causa severas infecciones teniendo que permanecer hospitalizada por nueve meses.

Frida tuvo una sola exhibición individual en México en la primavera de 1953. Su salud empeoraba, le habían amputado los dedos del pie derecho y posteriormente le amputaron su pierna derecha debajo de la rodilla debido a la gangrena en el pie. En su diario ella escribió. "NO NECESITO LOS PIES SI TENGO ALAS PARA VOLAR".

Sus doctores no le permiten asistir a su exhibición individual pero ella decide otra cosa. Cuando los invitados acaban de ser admitidos en la galería, se escucha afuera el sonido de sirenas. La gente se vuelve loca cuando ven llegar la ambulancia escoltada de motociclistas. La gran Frida Kahlo ha llegado. La colocan en su cama en medio de la galería, Frida cuenta chistes, entretiene a las multitudes, canta y bebe toda la noche. La exhibición es un éxito completo.

La preocupación por la muerte estuvo siempre presente en el pensamiento y en la obra de Kahlo. La salud de Frida se deteriora rápidamente. Diez días antes de su muerte y enferma de pulmonía.

Al morir el 13 de julio de 1954, el cuadro que estaba pintando era el rostro de Stalin. Ese día terminó la vida de una de las más grandes pintoras de todos los tiempos. En su certificado de fallecimiento, el doctor escribió que la causa de su muerte había sido embolia pulmonar. Su muerte pudo haber sido el resultado de una sobredosis accidental de medicinas, o suicidio, pero no le practicaron autopsia. Las últimas palabras que escribió en su diario son: "Espero irme con alegría, y no volver jamás".

Aquí me pinté yo, Frida Kahlo, con
la imagen del espejo. Tengo 37 años
y es el mes de Julio de mil novecientos
cuarenta y siete. En Coyoacán, México,
lugar donde nací.