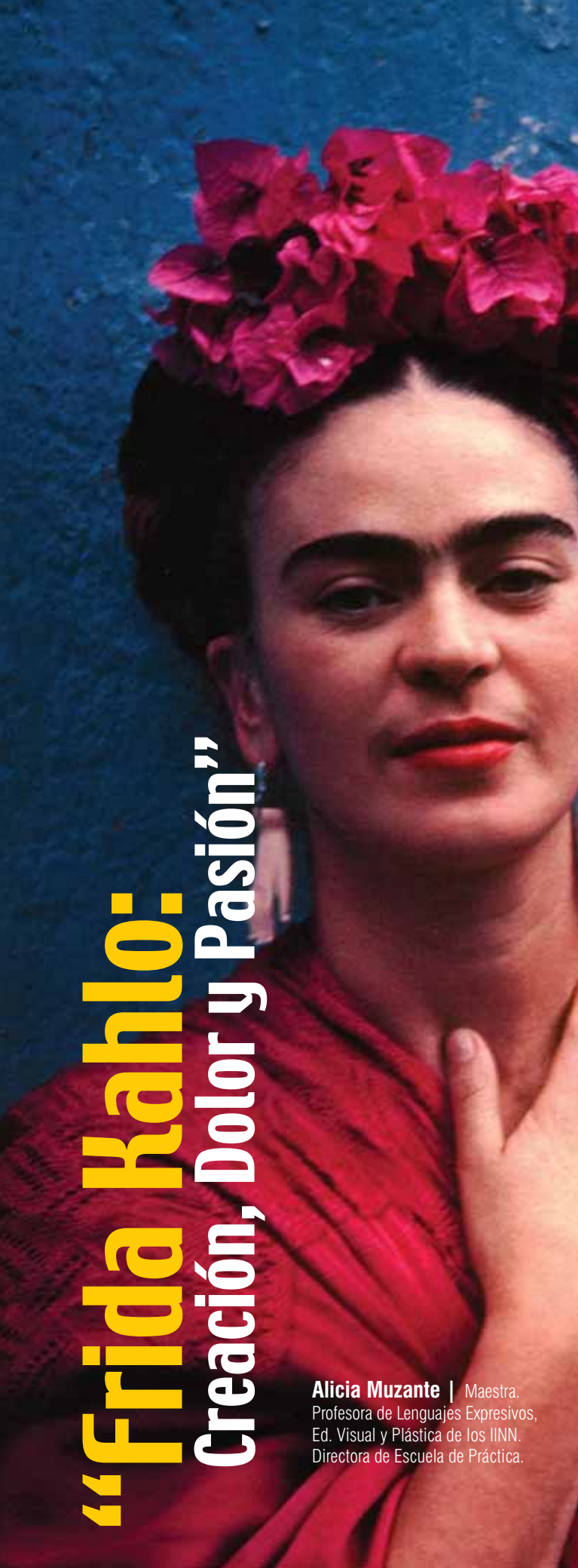

“Frida Kahlo: Creación, Dolor y Pasión”

Alicia Muzante | Maestra.
Profesora de Lenguajes Expresivos,
Ed. Visual y Plástica de los IINN.
Directora de Escuela de Práctica.

«Pies para qué los quiero, si tengo alas pa' volar.»

Frida Kahlo, 1953

A modo de introducción

«...la pregunta, ¿por qué no hay mujeres artistas en nuestro libro de arte? plantea cuestiones de poder/saber, ya que su respuesta se extiende sobre siglos de dominación masculina en las artes. La inclusión de contenido multicultural abre la posibilidad de los pequeños relatos, mientras que el reciclaje de formas artísticas pretéritas en el presente brinda la ocasión de estudiar los objetos artísticos como formas doblemente codificadas.»¹

Como docentes de los Institutos Normales de Montevideo percibimos que gran parte de los alumnos que ingresan a la carrera no ha tenido curricularmente un contacto cultural significativo.

En los programas de Primaria o Secundaria no hay contenidos que aborden, en profundidad, el conocimiento del legado patrimonial y cultural a través de sus diferentes representaciones artísticas.

Esta realidad nos convoca a plantearnos estrategias específicas para crear posibilidades de apreciar obras y espectáculos de calidad, que sensibilicen y colaboren con el crecimiento intelectual y emocional del alumnado.

Por otra parte, desde el pasado año, los profesores de Educación Artística comenzamos a incluir al cine (síntesis y conjunción de varios lenguajes artísticos) como propuesta de trabajo, llevándolos a las salas de “Cinemateca” para apreciar obras que comercialmente no se exhiben.

Al haberse cumplido, en el mes de julio, el centenario del natalicio de la pintora mexicana Frida Kahlo, pensamos en la realización de un Proyecto en el que la obra de Paul Leduc, “Frida: Naturaleza Viva”, fuera el eje central.

Para ello hemos convocado a la Dirección, al Personal Docente y a todo el alumnado de los Institutos Normales de Montevideo, a participar del proyecto que titulamos: **“FRIDA KAHLO: Creación, Dolor y Pasión”²**.

La idea fue planteada en la Sala de Educación Artística y en el espacio de la Coordinación Interdisciplinaria, tratando de involucrar al profesorado en las posibilidades de trabajo que esta temática proporcionaba.

¹ A. D. Efland y otros (2003).

² Docentes responsables del Proyecto: Alicia Muzante, Rosario Moyano.

Dadas las características de nuestro instituto (gran número y diversidad del profesorado y alumnos), no era sencilla una convocatoria de este tipo.

El éxito de la misma superó ampliamente todas nuestras expectativas.

El Proyecto involucró integralmente a los estudiantes, docentes, funcionarios del Instituto, estudiantes del IPA, padres y familiares.

Se vio el film en la Sala de Cinemateca, institución que realizó una función especial para nosotros.

Y, además, el DVD y el vídeo de la obra comenzaron a circular entre estudiantes y docentes.

Por iniciativa de los funcionarios de biblioteca, al verse desbordados con la solicitud de préstamo del vídeo de la película, se resolvió realizar un visionado en cada uno de los turnos.

Desde las diferentes áreas, los profesores abordaron y analizaron la obra (Historia, Música, Plástica, Corporal, Lengua, Sociología, etc.).

En coordinación con los profesores de Informática se obtuvo información, se realizaron visitas virtuales al Museo Frida Kahlo, se armaron audiovisuales, etc.

¿Por qué Frida?

La carismática vida y la obra de la pintora, esposa del gran muralista Diego Rivera, posibilitó así un abordaje que desde la complejidad permite conocer y comprender, a través del arte, una parte de la historia y del pensamiento político y social de México y del mundo occidental, desde comienzos del siglo pasado hasta la segunda mitad de la década del cincuenta.

Este complejo contexto histórico está enmarcado por dos grandes revoluciones: la mexicana de 1910 y la rusa de 1917, las dos guerras mundiales y la guerra civil española.

La vida de Frida Kahlo es una sucesión de amor, dolor, sufrimiento, arte y política. Se vinculó con León Trotsky durante su exilio en México, fue admirada por Picasso, Breton, Duchamp, Kandinsky y todos los intelectuales de la época. Triunfó en el París prebélico de 1939 y en Nueva York, donde fue reconocida como una de las más grandes pintoras latinoamericanas de todos los tiempos.

Su enfermedad, su accidente, su compromiso con la política y con la vida, hicieron de ella un personaje singular, con el que podemos trabajar partiendo de lo sensible hacia lo cognitivo en diferentes áreas.

El interiorizarse con la vida de esta artista permite, además, el abordaje de una temática relacionada con el género y la reflexión sobre el rol de la mujer en el siglo pasado y en la actualidad, así como con la inequidad de acceso y de reconocimiento en todos los ámbitos sociales y laborales.

La Educación Artística posibilita así, situándonos en un paradigma posmoderno, un abordaje desde la complejidad a través de un enfoque globalizador, en el cual las diferentes disciplinas interactúan explicando y profundizando el conocimiento.

En el proyecto nos manejamos a través de conceptos posmodernos:

- El pequeño relato (la vida de Frida en lenguaje cinematográfico, dirigida por Paul Leduc) como fuente de contenido curricular. La estructura de relatos resulta apropiada para que cada estudiante inicie su forma de experimentación en los encuentros con las obras de arte y las ideas.
- El abordaje de la discriminación en el género (mujer) de lo social y político (latinoamericana, artista), del origen étnico (judía-mexicana). Elegimos la proyección y el análisis de una película, de origen también latinoamericano, que por su riqueza artística constituye en sí misma una obra de arte.

El cine es una forma artística de comunicación con códigos propios. Adquiere atributos característicos de su individualidad.

Nos introducimos en un lenguaje que no analizamos, simplemente lo entendemos y asumimos, sin racionalizarlo. Nos proyectamos e identificamos con sus anécdotas y personajes, “los queremos”. Es el esperanto natural de nuestra cultura. No es necesaria una educación específica para integrar sus mensajes.

Con la proyección y el análisis de la película se intentó la reflexión sobre su creación desde el punto de vista de los lenguajes artísticos que sintetiza y de las potencias psíquicas que desarrolla. Todo esto se encarna en la imagen cinematográfica.

Por las características del film es un desafío lograr el cuestionamiento de una forma hegemónica del arte cinematográfico. Es fundamental poner en

Afiche de la Película: “Frida: Naturaleza Viva” (1984), de Paul Leduc. México.

“Frida Kahlo: Creación, Dolor”

contacto al estudiante magisterial con este tipo de obras de alto valor artístico, que permiten su propio crecimiento cultural y sensible.

Nos planteamos como objetivos:

- ▶ Colaborar con el conocimiento del Patrimonio Artístico Latinoamericano y sus nexos con la cultura.
- ▶ Favorecer el conocimiento de la figura y la obra de la artista, reivindicando su género.
- ▶ Relacionar la creación artística con el contexto histórico, social, geográfico y político en el que surge.
- ▶ Promover el análisis de una forma de narración cinematográfica con pautas diferentes.
- ▶ Desarrollar la capacidad de apreciar y de crear, resignificando sus experiencias personales.

El Proyecto fue realizado a través las siguientes actividades:

- ▶ Planteo a la Sala de Educación Artística de los Institutos Normales de Montevideo de un plan de trabajo conjunto desde todas las disciplinas del área, alrededor de la figura de Frida Kahlo.

- ▶ Información a los demás docentes de la institución a través del espacio de Coordinación Interdisciplinaria (especialmente Historia, Sociología, Lengua e Informática) sobre el Proyecto, y convocatoria para la participación en el trabajo en él y la posterior proyección en la sala de cine.
- ▶ Búsqueda de información sobre la vida y la obra de la artista. Contexto histórico social, cultural y político. Arte precolombino y mexicano. Su vinculación con las vanguardias artísticas.
- ▶ Establecimiento de vínculos con la Biblioteca de la Embajada de México.
- ▶ Realización de una cartelera, informando del Proyecto a realizar, exponiendo significativas fotos y reproducciones de obras de la artista.
- ▶ Inicio de una laminoteca para la Institución a partir de las reproducciones de obras de la autora.
- ▶ Organización de la proyección de la película “Frida: Naturaleza Viva”, de Paul Leduc (México, 1984), en una sala de “Cinemateca”.
- ▶ Análisis de la obra: composición, estructura narrativa, lenguajes artísticos incorporados.
- ▶ Producciones de los alumnos a través de la Plástica con manejo de técnicas variadas.
- ▶ Exhibición de las mismas y muestra de otros trabajos realizados en diferentes áreas.
- ▶ Talleres de expresión desde lo corporal y lo musical.
- ▶ Creación de diaporamas con la coordinación de Profesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- ▶ Exhibición de las creaciones realizadas.

La evaluación del mismo se realizó en tres niveles:

- ▶ Con los estudiantes, mediante el análisis de la película, producciones plásticas utilizando diferentes técnicas, la expresión corporal y la interpretación desde lo musical, la producción de audiovisuales.
- ▶ En la Sala de Educación Artística.
- ▶ En el Espacio de Coordinación Interdisciplinar.

La ejecución del mismo fue en el período comprendido entre mayo y julio de 2007.

A modo de reflexión

El ser formador de formadores en este siglo XXI, representa una gran responsabilidad a la vez que un gran desafío.

Nos sitúa en una sociedad compleja de la que

“La columna rota” (1944). Colección Dorotea Olmedo, Ciudad de México.

“Las dos Fridas” (1939). Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.

no podemos separar al ser humano de su realidad.

Desde este paradigma posmoderno convivimos con los avances científicos, las nuevas tecnologías y nuevas formas de representaciones artísticas.

El mundo en que nos toca vivir es diferente al mundo en que enseñarán nuestros educandos de hoy, maestros mañana.

Ese representa nuestro mayor desafío: prepararlos para la incertidumbre, para el cambio vertiginoso.

Desde este paradigma es que debemos ubicarnos como formadores de formadores. Los cambios culturales nos aceleran los cambios educativos. Si no acompasamos los mismos, quedaremos obsoletos en cualquier propuesta educativa.

El arte, es decir, la cultura que hemos heredado nos realiza en lo que somos hoy. Seremos diferentes en el mundo del mañana.

Las nuevas tecnologías de hoy, estarán obsoletas en el mundo que vendrá.

Lo cierto es que debemos educar para el cambio. Esto significa educar personas pensantes que formen parte de ese cambio.

Quienes simplemente se adaptan a la sociedad, no producen cambios.

Apostamos a la formación de docentes cuestionadores de los valores impartidos por la hegemonía cultural, con un pensamiento libre, más comprometidos como docentes.

Conscientes de desarrollar esta utopía es que trabajamos en la Educación Artística como una forma de creación del ser humano en todas sus dimensiones, posibilitándolo a tomar opciones creadoras en la vida cotidiana, reflexionando desde lo emotivo y lo racional, como un ser íntegro vinculado naturalmente a estas dos formas de conocimiento de manera de transformarlas en una sola.

Aspiramos a un ser humano cambiante y transformador de su propia realidad, con la libertad que sus posibilidades le brinden.

Nuestro objetivo como docentes es ampliar esas posibilidades, brindándole “alas pa' volar”.

Comentarios de alumnas

“Es importante destacar que comenzamos poniéndonos en contacto y conmoviéndonos con la vida y la obra de esta mujer y artista excepcional que fue Frida Kahlo.

Ahora, con el proceso ya finalizado, nos damos cuenta cómo nos compenetrarnos y sensibilizamos a través de la dimensión cultural y crítica de su pintura, la corriente y el momento socio-histórico en que se produce.

Aprendimos a ver y a analizar sus obras.

Disfrutamos con la película que nos sensibilizó, aún más. Luego, desde la dimensión productiva realizamos nuestros retratos de Frida, utilizando diversas técnicas: collage, transferencia, dibujo, caricatura entre otras...”

Fiorella Santo, María Eugenia Machado, Andrea Larrea.

Estudiantes de 2º F. IINN.

“Frida fue una mujer que, pese a su dramática vida, supo vivir y sobrevivir en un mundo duro, con dolores físicos atroces, con engaños y traiciones.

Fue una triunfadora, un ejemplo de lucha y tesón. Hoy es reconocida como una de las artistas plásticas más apasionantes y profundas.

Supo plasmar a través de la pintura sentimientos de amor y dolor, de felicidad y tristeza, siempre presentes en su vida.

Frida nos conquistó, permitiéndonos entrar en su extraordinario mundo.”

Mariana Braida, Abigail Santana. Estudiantes de 2º F. IINN.

Bibliografía y recursos manejados

EFLAND, Arthur D.; FREEDMAN, Kerry; STUHR, Patricia (2003): *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Ed. Paidós.

EISNER, Elliot W. (1998): *Cognición y curriculum. Una visión nueva*. Buenos Aires: Amorrotu Editores.

JAMÍS, Rauda (1994): *Frida Kahlo*. Barcelona: Circe Bolsillo.

KETTENMANN, Andrea (2003): *Frida Kahlo 1907-1954. Dolor y pasión*. Madrid: Taschen.

LEDUC, Paul (1984): “Frida: Naturaleza Viva” (Vídeo y DVD). Cine Nacional México. Movimiento Nuevo Cine Latinoamericano. México. Archivo de Cinemateca Uruguaya.

MORIN, Edgar (2001): *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Ed. Paidós.