

FRIDA KAHLO. EXPRESIÓN PICTÓRICA EN LA REALIZACIÓN DE EXVOTOS. ANÁLISIS COMPOSITIVO.

Elba Alejandra Ortega Chagoyan (1), María Isabel de Jesús Téllez García (2)

1 [Licenciatura en Diseño Gráfico, Universidad de Guanajuato] | Dirección de correo electrónico:
[angelitayale_91@hotmail.com]

2 [Departamento de Diseño, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | Dirección de correo electrónico: [isabeltellez@gmail.com]

Resumen

El presente documento busca a través de la investigación documental esclarecer qué es un exvoto y sus características, cuál es su origen y tipos existentes, con la finalidad de ofrecer el análisis gráfico compositivo de uno de los exvotos trabajados por la pintora mexicana Frida Kahlo sin olvidar la mención correspondiente a parte de su biografía como causa de su estrecha relación con este tipo de expresión.

Abstract

This document seeks through documentary research to clarify what is an ex-voto and their characteristics, what is his origin and existing types, with the aim of offering the graphical analysis of composition of one of ex-votos worked by the Mexican painter Frida Kahlo, without forgetting the mention of the corresponding part of his biography as a cause of its close relationship with this type of expression.

Palabras Clave

Tradición; Comunicación; Religión; Pintura; Análisis.

INTRODUCCIÓN

Por siglos las personas han plasmado sus sentimientos, anhelos y devociones a través de la pintura, expresión que se ha vuelto una tradición y el hablar de tradición necesariamente involucra otros conceptos, como cultura, religión, pueblo, folclor, identidad y arte. Aquellas pinturas emotivas que reflejan aspectos de la vida cotidiana referente a enfermedades, accidentes, desastres naturales, injusticias y otras calamidades localizadas generalmente en los templos y dedicadas a agradecer los favores obtenidos de un ser superior son conocidas como exvotos [1].

Un exvoto es fe, es arte, es color, es el palpitar de la tradición mexicana tan amplia y rica en cada detalle y particularidad de un pueblo agradecido ante una entidad suprema, con el que entabla un divino diálogo imaginario justificado como el de un peregrino y su deidad [2]. Como parte del pueblo, las celebridades mexicanas y de todo el mundo, no están exentas a las desgracias, por lo que también tienen la necesidad de pedir y luego agradecer por un beneficio recibido. Entre estos personajes resulta de interés en el presente proyecto el caso específico de Frida Kahlo, artista de tradición, dolor y sentimiento. Frida Kahlo, pintó varios exvotos gracias a un desafortunado accidente que tuvo en su adolescencia. Los exvotos probablemente están ligados a la pintora debido a dicha época de sufrimiento, sin embargo, no se han localizado hasta el momento documentos, artículos o noticias que expliquen de alguna forma esta relación y permitan su análisis paralelo. Desafortunadamente, en la actualidad esta tradición y sus discursos gráficos, están desapareciendo. En este sentido Rodríguez y Méndez[3], declara que todo lo que conlleva una religión, un pueblo o un hábito, se vuelve prisionero en la misma esfera social en la que están. En su expresión se conserva la ingenuidad de las manifestaciones populares, pequeñas escenas a escala que remitían a un evento vivido. Situación que nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: ¿Qué es un exvoto y cuáles son sus características? ¿Cómo llegaron a México? ¿Estarán quedando en el olvido los exvotos? ¿Realmente Frida Kahlo pintó algún exvoto? ¿Cuáles son las características de la composición gráfica de uno de los exvotos de Frida Kahlo?. Para dar respuesta a las interrogantes planteadas

se cuenta con las siguientes fuentes de documentación: Acerca de los exvotos la Editora Verónica Mata González, en el libro *Exvotos Retablitos*[4], nos narra cómo surgió esta expresión y como se transformaron en un medio de comunicación tradicional considerados actualmente una expresión artística, sin embargo, en sus páginas no menciona nada acerca de exvotos pintados por Frida Kahlo. Asimismo, la exposición “Exvotos de Parras, historias de fe de un pueblo mágico en el Museo de El Carmen”[5], es un boletín informativo realizado por el INAH en 2013, que clasifica y nombra los exvotos por las distintas peticiones o milagros solicitados. Por otra parte, de Tanya Torres, “Qué es un exvoto. Oraciones pintadas de la cultura popular latinoamericana”[6] en él la autora habla de los exvotos como oraciones poderosas y sus tipos; entre algunos de ellos, las reproducciones artesanales o comerciales de una parte del cuerpo, objetos relacionados con la enfermedad, entre otros. Asimismo, “Prácticas de lectoescritura en los exvotos” de María Eugenia de Luna Villalón[7], explica que mediante la narrativa pictórica y escrita contenidas en los exvotos, es posible estudiar el uso de la lectoescritura no solamente en una época determinada, sino a través del tiempo, y cómo se unen los elementos culturales y sociales para entender el uso del lenguaje, hábitos y costumbres de un sociedad situada histórica y geográficamente. Asimismo, fue posible localizar en la Revista Sans Soleil, un documento titulado “Los Exvotos de Frida Kahlo”[8] sus contenidos ilustran, a través de una emotiva historia, la profunda admiración de la artista mexicana por la cultura popular de su país, y el surgimiento de los exvotos en su vida, sin embargo no aborda el análisis gráfico de los exvotos de la pintora. Se suma a esta información la proporcionada por la página web del Museo de Frida Kahlo[9], ofrece información de interés relacionada con esta manifestación popular realizada por la pintora. Finalmente el análisis gráfico se desarrolla basado en los libros *Sintaxis de la Imagen. Introducción al alfabeto visual* de D. A. Dondis [10] y *Filosofía de la Imagen* de A.G Varas [11] ambos documentos aportan conceptos de utilidad en el análisis compositivo de una imagen. A través de esta información es posible afirmar que hasta el momento no fue posible localizar un documento que trate el tema *Frida Kahlo. Expresión pictórica en la realización de*

exvotos. *Análisis compositivo*, tal y como se plantea en el presente estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método empleado en el desarrollo del presente proyecto se basa en la investigación documental de contenidos específicos que permitan el logro de los objetivos planteados, tales como: Origen, clasificación y características de los exvotos, Frida Kahlo y su relación con el tema objeto de estudio e imagen y su análisis compositivo. Por otra parte, se eligió uno de los exvotos realizados por la pintora con la finalidad de analizar las características implícitas en su planteamiento gráfico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes de los exvotos.

El exvoto es una forma sencilla, sincera y humilde de agradecer a una deidad por un milagro o un beneficio recibido, esta expresión tiene su origen en el antiguo Egipto, en sus inicios se cree que eran objetos de barro que brillaban por la ausencia de elementos, sin embargo su aspecto simbólico poseía una fuerte carga[12], asimismo se sabe que las culturas prehispánicas en México realizaban actividades votivas con el mismo fin aunque éstas basadas en el sacrificio de humanos y animales[13]. El término de exvoto viene del latín "votum donatum", que significa donado por promesa y llegó a México durante el periodo de la Nueva España, incluso se cree que el primer exvoto mexicano fue un dije de oro y esmeraldas encargado por Hernán Cortés para agradecer a la Virgen María por haberlo sanado después de recibir una picadura de escorpión [14], sin embargo es a partir de la Independencia con la incorporación de la lámina de papel al país, que las clases populares comienzan a realizar este tipo de ofrenda[15]. Existen una gran variedad de exvotos, algunos son reproducciones artesanales o comerciales de una parte del cuerpo mientras

otros son objetos relacionados con la enfermedad que se padece. En América Latina y Estados Unidos, la forma más popular esta conformada por expresiones bidimensionales realizadas en papel, lámina o madera que explican a través de imágenes elaboradas a mano una situación o suceso complicado que se superó y se convirtió en motivo de agradecimiento[6], de igual forma, es importante destacar que no existe una clasificación única para este tipo de expresión, hay colecciones ordenadas de acuerdo a sus cualidades, tal es el caso de los Exvotos de Parras, expuestos en el Museo del Carmen durante el 2013[16].

Por otra parte, es necesario agregar que en México es tradición popular que estos dones votivos sean encargados a un pintor, casi siempre anónimo, que realiza un tema doble: el pictórico y el narrativo. Aunque algunos autores como Margarita de Orellana difieren[17] se considera que su pintura es espontánea, informal, ingenua, plena que desborda imaginación y asombroso colorido, complementada con el epígrafe o leyenda donde consta la conmovedora y humilde narración del creyente que agradece el beneficio divino[18]. Estos testimonios reflejan las características del momento histórico en que fueron elaborados, sin olvidar que constituyen la materialización de una petición, favor u ofrenda, plasmada a través de fotografías, figuras de cera, bronce o cobre, pinturas, objetos personales, el propio cuerpo, o con mensajes, cartas, listones con epígrafes alusivos e, inclusive, por medio de las nuevas tecnologías de la información. Los exvotos y otras manifestaciones votivas son una práctica cambiante, se han transformado y adaptado a las necesidades sociales y culturales de los fieles en un momento histórico determinado. Así, en un exvoto se pone de manifiesto la práctica religiosa, el devoto, la figura divina, el favor recibido, la cultura y las formas del habla y la escritura. La parte pictórica permite distinguir los personajes, el sexo, su raza, su posición social, la vestimenta, la situación económica, y ver problemáticas del país en la época de producción del exvoto. En el texto

se anotan fechas, nombres, lugares, santo, virgen, o cristo de devoción, y un breve relato del acontecimiento a modo de narración de la historia o epígrafe de la imagen[19].

Frida y los exvotos.

Significativamente la expresión visual y compositiva de los exvotos en general posee bastantes puntos en común con el trabajo pictórico de Frida Kahlo, ya que su interés y el de su esposo Diego Rivera era en mayor parte por la cultura y el arte popular mexicano el cual se refleja a través de 450 exvotos, colocados como parte de la decoración en las paredes de su casa, acervo que contiene piezas que datan de 1842 a 1934, y revelan la religiosidad y devoción del pueblo mexicano en su día a día. Mayormente la colección está dedicada a la Virgen del Rosario de Talpa, aunque otras advocaciones marianas y diversas imágenes de Cristo y de santos de culto popular, aparecen en las imágenes votivas de Frida, incluso algunas de estas piezas fueron extraídas de los muros de las iglesias para incluirlas en su colección. En cuanto a su pintura, solía emplear en repetidas ocasiones elementos de los exvotos en sus obras para crear su propia identidad apegada a las raíces de la cultura popular mexicana[20]. Su acercamiento al exvoto, probablemente tiene su origen como se mencionó con anterioridad en 1925, cuando la pintora tenía 18 años y venía de regreso de la escuela en un autobús que chocó contra un tranvía, provocándole gravísimas heridas: se rompió la pelvis y la columna vertebral, además de otras contusiones. No era seguro que sobreviviera, pero lo hizo, permaneció en un hospital de la ciudad de México durante nueve meses. Luego de una serie de operaciones, Frida recobró las fuerzas para pintar, y contar de propia voz la experiencia que tuvo y que plasmó luego de encontrar por casualidad una pintura votiva que curiosamente se asemejaba al boceto que había realizado acerca de ese día. Frida sólo lo retocó, acomodándole elementos que lo identificaran con su estilo y

presencia en el acontecimiento, como ponerle cejas más prominente como las de ella a la víctima del accidente. El texto empleado fue el siguiente: *“Los señores Guillermo Kahlo y Matilde C. de Kahlo le dan gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a nuestra hija Frida del accidente que tuvo lugar en 1925, en la esquina de Cuahutemozin y Calzada de Tlalpah”*. Cuando estuvo prácticamente restablecida, pintó un cuadro dedicado al Dr. Farill. *“Estuve enferma durante un año...siete operaciones en mi columna vertebral”* escribió en su diario y *“el doctor Farill me salvó”*. El hecho de que dio crédito al Dr. Farill por salvar su vida, podría explicar porque este autorretrato fue hecho como un exvoto, pues el doctor ocupa en la imagen el lugar que tendría un santo y ella se encuentra localizada en el lugar del penitente y confinada a una silla de ruedas, en sus manos trae una paleta en forma de corazón, pinta con su propia sangre, quizás esta sea su manera de decir que pintaba el retrato desde el fondo de su corazón, y unos pinceles que sostiene firmemente como ensangrentados instrumentos quirúrgicos[21]. Queda claro que la relación entre Frida Kahlo y los exvotos esta fundamentada no solo en el amor de la pintora por el arte popular mexicano sino por los acontecimientos de su vida marcada por la tragedia, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento.

Análisis compositivo.

El exvoto elegido para su análisis es el primero realizado por la pintora, aunque cabe recordar que se trata de un retoque a un exvoto anónimo existente que coincidía con los trazos dibujados por la artista en torno a su accidente. En la imagen se puede observar que la composición mantiene un eje diagonal, de manera que su lectura se lleva a cabo de la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda, como lo señala la línea punteada color rojo. Posee un punto focal o de mayor interés enfatizado por algunas líneas brillantes que tienen como objetivo dirigir la mirada del observador a la virgen encerrada en un círculo

azul ubicada en la esquina superior izquierda. Esto se refiere al primer punto de observación que además logra mantener el interés debido a la inclusión de elementos que sobresalen de la composición sin perder la armonía.

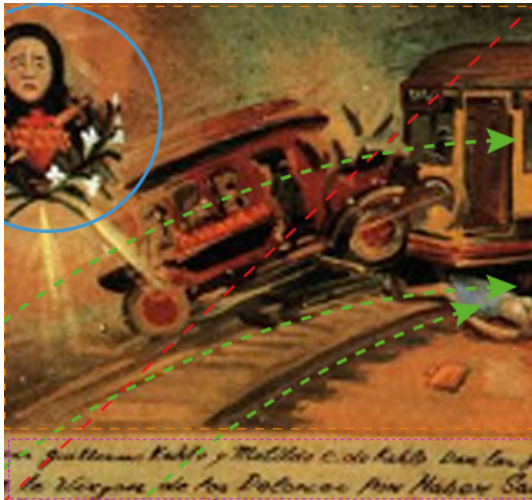

IMAGEN 1: Primer exvoto retocado por Frida Kahlo.

El segundo punto de atención corresponde al objeto u objetos en colisión que ocupan una parte considerable del plano de la imagen. Mantiene de igual manera un balance asimétrico al no existir una composición en espejo o el mismo peso visual a ambos lados. La tensión implícita en la imagen hace referencia a la situación conflictiva presente en la escena. En cuanto a la dirección, los contornos expresan direcciones visuales y significativas, en este exvoto la dirección visual se encuentra planteada en círculo por lo que manifiesta calidez, protección, afinidad, calor y repetición, y las figuras o líneas de dirección evocan la curva, como se aprecia en la manera de curvarse de las vías, el autobús y el tranvía, remarcados en flechas verdes. El tono y color, nos muestran la fuerza del mensaje; aquí los colores tienen una gama cromática cálida, por lo que su mensaje es reflejo de emociones fuertes, del corazón, de algo trágico que conlleva un significado simbólico. En la dimensión, los objetos dan la sensación de realidad y la imagen depende de la ilusión de la perspectiva, del punto donde

parte la línea para crear ese efecto, en este caso, la perspectiva parte del punto inferior izquierdo, es decir, de las vías hacia el accidente, donde se encuentra el equilibrio de la obra, el centro de gravedad se localiza entre los dos pesos visuales que representan la virgen y el autobús. Por último, es posible agregar que se trata de una pintura en total armonía, cuenta con un significado personal, como la mayoría de los exvotos.

CONCLUSIONES

Finalmente es posible concluir que el exvoto es una forma de expresión mediante la cual se agradece a un ser superior por un favor concedido, estos pueden tener diferentes características de acuerdo a la persona y naturaleza de la solicitud, asimismo es posible identificar algunas que son generales, descripción de una escena interior o exterior, presencia del santo al que se le pide el favor y del enfermo o de la persona en condición crítica. Las características de esta expresión tal y como las conocemos llegaron a México durante el período de la conquista, sin embargo el exvoto ha evolucionado con el paso del tiempo y con el surgimiento de las nuevas tecnologías corre el riesgo de quedar en el olvido y transformarse en un tipo de expresión carente de calidez y sentimiento. Por su parte, Frida Kahlo no sólo pintó algunos exvotos, extrajo de ellos detalles y los trasladó a su obra con la firme idea de que en este tipo de expresiones se encuentra la identidad del pueblo mexicano, estos poseen características ingenuas, sencillas, cálidas y sobre todo la presencia de un gran sentimiento de dolor y sufrimiento.

REFERENCIAS

- [1] Orellana, M. (2000) "Editorial". Artes de México. Exvotos. 53, p. 7.
- [2] Mata González, V. (2008). *Exvotos Retablitos*. Guanajuato: Editorial La Rana.

- [3] Rodríguez y Méndez, M. (2014) Los exvotos en la colección del museo Frida Kahlo. Tradición y pervivencia en la obra moderna. *Revista Latinoamericana*, N°18.
- [4] Mata González, V. (2008). *Exvotos Retablitos*. Guanajuato: Editorial La Rana.
- [5] "Exvotos de Parras, historias de fe de un pueblo mágico en el Museo del Carmen". Disponible en: <http://www.inah.gob.mx/boletin/6-museos-y-exposiciones/6933-exvotos-de-parras-historias-de-fe-de-un-pueblo-magico-en-el-museo-de-el-carmen> [Consulta: Junio 2015]
- [6] Torres, T. "Qué es un exvoto. Oraciones pintadas de la cultura popular latinoamericana". Disponible en: <http://angelesmilagros.about.com/bio/Tanya-Torres-104424.htm> [Consulta: Junio 2015]
- [7] Luna Villalón, M. (2010). "Prácticas de lectoescritura en los exvotos" En: *Lectura y vida. Revista latinoamericana de Lectura*. Vol. 31 (2), 1pp. 70-79. Disponible en: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a31n2/31_02_Deluna.pdf [Consulta: Junio 2015]
- [8] "Los exvotos de Frida Kahlo". Disponible en: <http://archivoexvotos.revista-sanssoleil.com/2011/09/13/los-exvotos-de-frida-kahlo/> [Consulta: Junio 2015]
- [9] *Museo Frida Kahlo*. Disponible en: <http://www.museofridakahlo.org.mx> [Consulta: Junio 2015]
- [10] Dondis, D.A. (2004). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- [11] García, A. (2011). *Filosofía de la Imagen*. España: Ediciones Universidad Salamanca.
- [12] Mata González, V. (2008). *Exvotos ... Op.cit.*, p. 24.
- [13] *Ibidem*.
- [14] Para ampliar información al respecto véase: *Museo Frida Kahlo... Op.cit.*
- [15] *Ibidem*.
- [16] Para ampliar información acerca de la clasificación de los Exvotos de Parras véase: "Exvotos de Parras,... *Op.cit.*
- [17] En torno a este aspecto consúltese: Orellana, M. (2000) "Editorial". *Op.cit.*, p. 7.
- [18] *Museo Frida... Op.cit.*
- [19] Torres, T. "Qué es un exvoto... *Op.cit.*
- [20] Para ampliar información véase: Trujillo Soto, H. "La casa azul: el universo íntimo de Frida Kahlo" Disponible en: http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/36/LaCasaAzul%20-%20El%20universo%20intimo%20de%20FK.pdf [Consulta: Junio 2015]
- [21] "Los exvotos de Frida... *Op.cit.*