

Núm. 1
Verano
2007

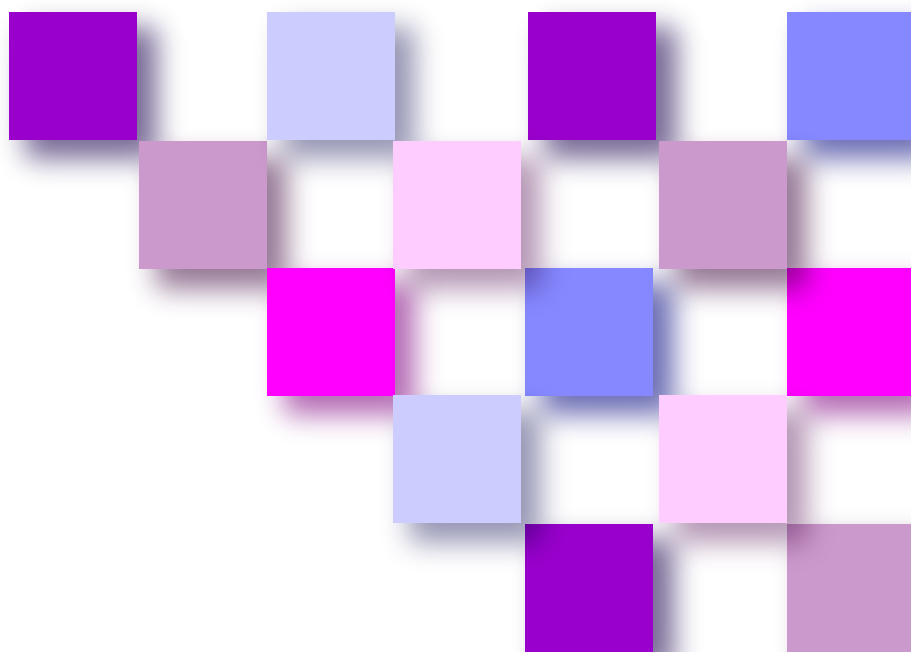
Frida Kahlo

Julio Ruelas

Fondo Documental
Margarita Mendoza López

-Actividades
-Nuevas Adquisiciones

Boletín de la Biblioteca de las Artes

PRESENTACIÓN

El 6 de julio de 1907 nació Frida Kahlo en la ciudad de México. Poco más de tres meses más tarde, el 16 de septiembre, murió Julio Ruelas en París. Este año, pues, se conmemora el centenario del nacimiento de la primera y de la muerte del segundo. Ambos distinguidos artistas mexicanos, una pintora y un ilustrador, reciben un homenaje en esta primera entrega del *Boletín de la Biblioteca de las Artes*.

Es la primera entrega porque se trata del número uno, pero en realidad hubo un número cero, que correspondió al invierno 2003-2004 y al que ya no siguió ningún otro. Este boletín digital se publicará trimestralmente, y el número uno cubre los meses de julio, agosto y septiembre.

Las efemérides serán importantes para esta publicación, como es el caso de los centenarios arriba mencionados. Así, el número dos presentará un homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, de quien el seis de octubre se cumplirá el centenario de su nacimiento, y a Diego Rivera, de quien el 24 de noviembre se conmemorará el 50 aniversario luctuoso.

El Boletín, mediante breves reseñas, y otra vez a partir de efemérides, dará a conocer acervos y cuerpos documentales importantes bajo resguardo de la Biblioteca. Esta vez se presenta el Fondo Documental Margarita Mendoza López, destacada investigadora del teatro mexicano, quien murió en el hotel Regis, en el cual residía, durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Habrará una sección de nuevas adquisiciones de libros, revistas, discos, videos, programas de mano y colecciones en general; actividades de difusión cultural y artística que se presentan en la Biblioteca, como mesas redondas o el tradicional

cineclub, que en esta ocasión presenta algunas películas del director sueco Ingmar Bergman, quien murió este 30 de julio. No nos cabe duda de que el lector de este Boletín, el navegante curioso, o cualquier tipo de público, encontrará aquí notas de su interés.

Esta vez el *Boletín* sí tendrá continuidad. Prometemos que aparecerá el número dos, y luego el tres, y así sucesivamente. Agradeceremos mucho a nuestros lectores que nos envíen sus comentarios, críticas o sugerencias a la dirección electrónica biblioteca@correo.cnart.mx Pero sobre todo agradeceremos que nos lean y se interesen por nosotros. Queremos que esta Biblioteca de las Artes sea la casa de todos.

Arturo Noyola

Frida Kahlo

Cuando se piensa en Frida Kahlo lo primero que viene a la mente es la imagen de una mujer con el semblante fuerte, cejijunta, y vestida con los trajes denominados como típicamente mexicanos. Se piensa en la Frida dolorosa, la artista que plasmó en su obra, casi biográficamente, los sufrimientos físicos y emocionales que la atormentaron durante toda su vida; se piensa en la mujer-esposa del reconocido muralista Diego Rivera, cuya amante –en el sentido original de la palabra– más fiel fue Frida. Si bien es cierto que prototípicamente se representa así a la artista, también es cierto que la figura de Kahlo abarca mucho más de lo que superficialmente se muestra de ella.

Su pintura está impregnada de dolor; fue este dolor el motivo que le provocó la necesidad de pintar para depurarse del tormento. La propia Kahlo habla en su diario personal sobre la razón que la condujo a manifestarse artísticamente: su pintura es el retrato de su propio sufrimiento, que en una catársis logró plasmar en su obra. Frida Kahlo menciona al respecto: "Perdí tres hijos y otra serie de cosas que hubieran llenado mi vida horrible. Todo eso lo sustituyó la pintura."¹. Las circunstancias adversas que tuvo que enfrentar la desviaron del camino de la medicina y la encaminaron por la senda del arte.

Sus dolencias físicas no fueron las únicas causantes de la dirección que tomó la vida de la pintora; otro factor determinante fue su relación con Diego Rivera, "[él] fue quien ayudó a Frida a encontrar fuerzas para sobreponerse a la angustia y le inculcó tal seguridad en sí misma que una especie de orgullo de existir

¹Raquel Tibol, *Frida Kahlo: Una vida abierta*, Oasis, México, 1990, p. 56

comenzó a campear en su producción artística, para adquirir, en algunas pinturas y dibujos, verdadero esplendor."² De tal manera que no sólo influyó emocionalmente en la vida –y por lo tanto en la obra– de Frida Kahlo, sino que también tuvo una influencia determinante en la técnica y en los temas de la pintora, pues Diego no sólo fue su compañero sentimental, también fue su maestro. "Los tres primeros cuadros que pinté [después de conocer al muralista] tienen los temas habituales en Diego: una mujer hincada, un niño sentado en un banco, una mujer sentada en una silla de palma."³, comenta Frida. Incluso, las fotografías en las que aparece Frida Kahlo y que son anteriores a su relación con Rivera, muestran a una mujer vestida al estilo europeo y no al mexicano, como se caracteriza e identifica siempre a la pintora; asimismo, el autorretrato de 1926, anterior a esta relación, en el que aparece vestida con un traje rojizo, y con formas alargadas y estilizadas, evidencia un estilo europeo. Las cartas que dirigió a Diego y el espacio que ocupa en las páginas de su diario, así como en su obra, revelan el amor incondicional que la pintora sentía hacia él.

Sin embargo, su interés en las causas sociales fueron desde niña un motivo importante en su ideología. La propia artista asegura que la emoción clara y precisa que guardó de la Revolución mexicana fue la base para que a los trece años de edad ingresara en la juventud comunista⁴. De igual manera, uno de los discípulos de la pintora, conocidos como "Los Fridos", Guillermo Monroy habló sobre esto en la mesa redonda que se realizó como parte del homenaje que se efectuó en el Palacio de Bellas Artes el día 17 de junio, "el Frido" comentó que la maestra Kahlo ofrecía fiestas para recaudar dinero que se destinaría al partido comunista. Asimismo, es importante destacar la preocupación que mostraba hacia su pintura; pues si bien es sabido que era un medio para depurar su sufrimiento, también pretendía que sus manifestaciones artísticas tuvieran una contribución importante dentro del partido comunista. Ella misma expresa este interés en las páginas de su diario personal: "Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura.

² *Op.cit.*, p.51

³ *Op.cit.*, p.55

⁴ *Op.cit.*, p.32

Sobre todo para transformarla para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista, pues hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mí misma, pero alejada absolutamente de lo que mi pintura pueda servir al partido. Debo luchar con todas mis fuerzas para que lo poco de positivo que mi salud me deje hacer sea en dirección a ayudar a la revolución. La única razón real para vivir."⁵ Es importante, además, indicar que estas palabras las escribió aproximadamente entre 1950 y 1951, en los últimos años de su vida, y que en las páginas de su diario escritas anteriormente no aparece con tal evidencia esta inquietud por una revolución social. La ideología, claro está, se fue conformando y afianzando a través de los años; ya en una de las últimas páginas de su diario, escrita el cuatro de noviembre de 1952, habla del materialismo de Marx, menciona a Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse Tung con un fervoroso entusiasmo y admiración; y por otro lado, niega su filiación trotskista.

También es innegable la influencia naturalista en la obra de Frida, en la precisión de su rostro, de las plantas, de los animales, de las cerámicas antiguas; así como la influencia popular de los retablos, los exvotos, la imaginería cristiana y los objetos de expresión popular. Este mexicanismo que se le atribuye a Kahlo, además de evidente, es exacerbado y categórico. Guillermo Monroy habló de esto en la mesa redonda antes mencionada; dijo al respecto -parafrasearé sus propias palabras- que Frida Kahlo no era nacionalista como se cree, si bien estaba orgullosa de lo mexicano, también apreciaba y admiraba las culturas extranjeras.

Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, el seis de julio de 1907 y murió el trece de julio de 1954. Se han cumplido cien años de su nacimiento. Por este motivo, y por la importancia de su obra artística y la figura entrañable que representa, dejando de lado la figura mítica que se ha hecho en torno a ella, le rendimos un sencillo homenaje en este primer número del *Boletín de la Biblioteca de las Artes*.

Marcela Lagos Ángeles

⁵Frida Kahlo, *Diario de Frida Kahlo: Autorretrato íntimo*, La vaca independiente, México, 1995, sin núm de p.

Entrevistas

La siguiente entrevista se realizó a la maestra Laura González Matute, investigadora del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Pláticas (CENIDIAP), Centro Nacional de las Artes.

¿De qué manera se vio plasmada la creciente seguridad de Frida, producto de la compañía de Diego, en su producción artística?

Al haber establecido Frida Kahlo una relación amorosa con Diego Rivera le dio como compensación el entrar en contacto con el mundo artístico, intelectual y político de Diego Rivera y, por lo mismo, ampliar su espectro social. Este hecho abrió el universo de Frida en varios ámbitos. Su producción artística, por ejemplo, tuvo influencias de Diego al compartir su vida y estar en contacto con su creación, Diego fungió, en cierta forma, como maestro de Frida. Sin embargo, Frida Kahlo ya era una mujer segura de sí misma y con su personalidad definida en el momento en el que entró en relación con Diego. Por lo mismo, si bien, debió haber existido apoyo por parte de Rivera hacia Frida y brindarle seguridad, hay que subrayar que no fue únicamente Diego el que dio esa creciente seguridad a Frida, sino ella misma y su creación.

¿Qué influencia ejerció la obra de Diego Rivera en la obra de Frida?

La influencia de Diego Rivera en la obra de Frida fue tenue y matizada, ya que está marcada por ciertos elementos que la pintora incluye en sus cuadros de crítica político-social, como son, por ejemplo: *Autorretrato entre la frontera de México y Los Estados Unidos*, *Mi vestido cuelga aquí* y *Autorretrato con Stalin*. En los dos primeros, la autora realiza un cuestionamiento al imperialismo yanqui, y en el último muestra su adhesión al stalinismo soviético. Ambos artistas son muy diferentes tanto en su quehacer formal como temático. Mientras Diego Rivera realiza sobre todo una obra mural en la que predomina el género histórico y político, elaborada con una sólida formación académica. Frida, por su parte, es una pintora de caballete, de alguna manera autodidacta y con cierto tono primitivista y popular, que se dedica a realizar, en general, el género del

autorretrato, la naturaleza muerta, el retrato y temas alusivos a su circunstancia íntima, como fueron su accidente y las innumerables consecuencias médicas que de éste derivaron, incluyendo su imposibilidad para la maternidad.

¿Cree que la pintura de Frida Kahlo sea combativa como ella lo deseaba?

La pintura de Frida Kahlo puede considerarse combativa. Al analizarla, se encuentra cierta ironía y crítica a través de circunstancias metafóricas que la tornan combativa, sobre todo por que se aleja de ciertos estereotipos de los temas tradicionales. Su sentido combativo se encuentra, más que en el aspecto político o en la crítica social, en presentarse auténticamente como era ella, sin concesiones esteticistas, como una mujer liberada, para los cánones de aquel momento. Esto se advierte en el uso de su atuendo mexicanista, en retratarse con el cigarro en la mano, el poner énfasis en el bozo sobre sus labios y en la manera en la que representa sus cejas unidas. Son éstos uno de tantos elementos que en los años 70's fueron tomados por las feministas para tornarla un icono de su ideología. Así también, su frustrada maternidad la identifica con una mujer que no tiene que estar vinculada con la imagen de la madre, para tener razón de ser, como generalmente se le asocia en la sociedad patriarcal. Frida es una artista, que a través de su creación, muestra varios aspectos que van a contracorriente del estereotipo femenino. Por lo mismo, sí puede considerarse la pintura de Frida como denunciante y combativa para el momento en el que fue creada.

"Aunque nacida al mismo tiempo del futurismo, ni por asomo ni por instinto ni por voluntad intelectual Frida Kahlo militó en esta corriente. La idea del vuelo, que está presente en muchas páginas de su diario no la identifica ella con las máquinas voladoras sino con la libertad del espíritu y sus alcances ilimitados de la fantasía. 'Pies para qué los quiero si tengo alas pa' volar'. (Raquel Tibol, Frida Kahlo, p. 70). ¿Cree usted que, a pesar de esa afirmación rotunda de Raquel Tibol, haya indicios de una influencia del movimiento futurista en la obra de Frida?

En tanto que el Futurismo en la pintura buscaba sobre todo plasmar el movimiento por medio de la superposición de las imágenes, es claro que la obra de Frida no puede ser equiparada a esta vanguardia artística. Por lo mismo, la

frase: "Pies para qué los quiero si tengo alas pa'volar", es una metáfora de su circunstancia. El hecho de haber sufrido poliomielitis de niña y su accidente en 1925, cuando contaba con 18 años de edad, la conminaron a pasar largas temporadas en cama, lo que produjo, seguramente, la idea de buscar la libertad por otros medios, independientemente de estar muchas horas de su vida atada a una cama. Fue así como lanza al vuelo su imaginación y se libera de su impedimento de caminar y se imagina volando. Hay que aclarar que el hecho de volar, no está asociado, necesariamente al Futurismo.

¿Se puede considerar que Frida Kahlo pertenecía al movimiento surrealista – como afirmaba André Bretón–, o no –como ella misma decía?

En tanto que el surrealismo está sustentado sobre todo en proyectar imágenes oníricas que trascienden la realidad, se podría afirmar que Frida no pertenece a ese género. Sin embargo, su obra conlleva una carga muy grande de imágenes producto de la fantasía y del imaginario popular mexicano, que tanto atrajo a André Bretón en su viaje a México. Por lo mismo, ciertos cuadros de Frida, sí pueden ser identificados con la corriente del surrealismo, ya que plasman imágenes que trascienden la realidad.

¿Qué tanta conciencia tenía Frida sobre la simbología de la que tanto se ha hablado acerca de su obra?

Frida crea su obra como un acto catártico de desahogo por el sufrimiento que padeció toda su vida. Por lo mismo, esa simbología no fue creada de manera consciente por Frida, sino que fue producto de su circunstancia y como una manera de exteriorizar y aminorar sus padecimientos.

Eli Bartra dice, en su libro titulado Frida Kahlo, que "es sabido por todos que una de las formas que han utilizado las mujeres para combatir, deliberadamente o no, la identidad femenina impuesta es 'masculinizándose', adoptando maneras de pensar, de sentir y de actuar masculinas". ¿Se puede considerar que cuando Frida se retrata en una actitud hombruna, como en su Retrato de pelona, está rebelándose contra la actitud masculina de la época y el arquetipo de belleza femenina? ¿Atraviesa por un proceso de "masculinización"?

El cuadro *Retrato de pelona*, sí puede considerarse como una obra que cuestiona la masculinidad de la época y el papel femenino que se le impone a la mujer. Sobre todo, si se apunta que este óleo fue pintado poco después de que Diego y Frida se separan debido a las infidelidades de Rivera. Es por lo mismo, un cuadro que cuestiona el papel de la mujer en esta sociedad y también reitera ciertos rasgos andróginos que Frida presentó desde muy joven, como se muestra en la fotografía familiar en la que aparece vestida con traje de hombre y corbata, así como con relación a las anécdotas que existen sobre sus relaciones lésbicas.

¿Qué opina acerca de que Frida Kahlo sea ya una marca registrada?

El fenómeno de la Fridomanía ha sido altamente cuestionado en tanto que está inscrito en el también llamado fenómeno del mercado del arte. Por lo mismo, el que Frida sea una marca registrada es un asunto que rebasa a la crítica de arte. En cuanto a los ideales de Frida y, sobre todo, a su ideología de izquierda, habría que añadir que Frida no hubiera estado de acuerdo en que su obra fuera etiquetada como marca registrada o que se le ubique como una mercancía de especulación, como ha sucedido con el fenómeno del mercado del arte.

Raquel Tibol ha dicho que dos de las pinturas de Frida Kahlo que actualmente están expuestas en Bellas Artes –Retrato de Alejandro Gómez Arias y Cabeza de Isolda– no son de su autoría. ¿Usted que opina al respecto?

La autenticidad de los cuadros de Frida Kahlo queda en manos de los peritos autenticadores, no de los críticos de arte. Son aquellos los únicos que pueden emitir un juicio sobre este aspecto. Lo único que puede apuntarse, es que en la obra de Frida Kahlo el asunto de la autenticidad es un tanto complejo, ya que su obra es dispareja, hay ocasiones en que nos encontramos con cuadros con una factura muy bien elaborada y otras veces, la factura es pobre y primitiva. Por lo mismo, este juicio, como señalé, queda únicamente en manos de los expertos.

Al rescate de la memoria artística de México

El silencio parece menos incómodo cuando me olvido de aquella mujer madura que me recibió en la puerta –y que ahora permanece frente a mí esperando la llegada de mi entrevistado–, al percatarme del material artístico que recubre las paredes, el piso y los muebles a mi alrededor: pinturas, cuyo colorido no permite distinguir alguna forma; dibujos, rollos de papel revolución, diversos tipos de pinceles, caballetes y toda clase de material requerido por un pintor. Sin embargo, entre tantos objetos, uno llama mi atención, se trata de una fotografía en la que aparecen únicamente dos personas: un joven vestido de traje, el cual dirige una mirada atenta a una mujer, quien se encuentra frente a él vestida de tehuana y con un peinado que parece exótico incluso para los propios mexicanos. Sin percatarme del tiempo transcurrido desde que empecé a observar esta fotografía, llega Arturo Estrada. Después del saludo, me ofrece café y comienza a hablarme de sus orígenes...

Arturo Estrada Hernández nació el 30 de Julio de 1925 en Panindícuaro, Michoacán. Tuvo la suerte -como él mismo dice- de que sus padres, al ver que le gustaba dibujar, en lugar de desalentarlo lo motivaron para que continuara dibujando. Estrada comenta: " Yo hice la enseñanza primaria en mi pueblo, pero a los ocho años ya estaba en un taller de un escultor imaginero, que hacía santos, vírgenes, cristos y niños dios". Fue con él con quien aprendió a dibujar; hacía copias de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci. "Y pues también ya el maestro me enseñó a dar las primeras pinceladas, a hacer copias de los libros de historia sagrada; eran los temas de entonces" -agrega-. Su tío, quien vivía en la ciudad de México, al ver la aptitud que demostraba, sugirió que Arturo fuera a la ciudad para estudiar pintura.

"En 1941 llegué a la Esmeralda. Quería entrar a la Academia de San Carlos, pero en ese momento no estaba abierta, todavía no empezaban los cursos; era el mes de enero cuando yo llegué a la ciudad, y se abrió hasta febrero." El pintor cuenta sobre su primera impresión al llegar a la Esmeralda: "La escuela daba miedo; bueno, más que miedo daba vergüenza, era algo muy improvisado y realmente pues no se le tenía la confianza a pesar de tener un letrado que decía 'Escuela de pintura y escultura'. Contaba con un saloncito del colegio de sordomudos, que prestaba el colegio como aula para la escuela. Era un salón grande y allí los maestros trabajaban -dos casi siempre a la misma hora-. Y la fundición estaba en la mera esquina de la calle de Soto y el callejón de la Esmeralda -un cuartito que servía como oficina, dirección y taller de fundición-. Era todo lo que tenía la escuela. Había un taller de carpintería donde enseñaban todo lo referente a los soportes de la pintura, [...] y los maestros encargados de ese momento eran Chávez Morado, Feliciano Peña y Raúl Anguiano, y el director era Guillermo Ruiz. Los maestros enseñaban cada quien según su criterio, no creo que hubiera un plan, porque en 1943 llega otro director: Antonio Ruiz, "el Corzo", ese sí era pintor. Él empezó a darle cara y forma a la escuela; construyó un pequeño edificio, muy modesto, y que ya dio más confianza. Él, además de darle una nueva presencia física a la escuela, más seria, presentó un plan de estudios, aprobado por la Secretaría de Educación Pública; era un plan cuya enseñanza se basaba en talleres de diferentes técnicas. Los maestros eran los más importantes artistas; estaban Agustín Lazo, Orozco Romero, Frida Kahlo, María Izquierdo... Uno escogía el taller en el que tuviera más aptitud. La dirección a mí me puso en el taller de Frida Kahlo."

La obra del pintor Arturo Estrada ha sido expuesta en diferentes museos de México y del extranjero; asimismo ha recibido varios reconocimientos, como el premio "Un año de pintura", del Instituto Nacional de Bellas Artes; el premio "Tlacuilo", del Salón de la Plástica Mexicana, así como un premio otorgado por la Fundación William and Noma Copley, de los Estados Unidos, entre otros. Actualmente se presenta una exposición del maestro en el Palacio de Cortés de Cuernavaca.

¿Cómo fue su primer encuentro con Frida Kahlo?

Bueno, fue formidable. Pues llegó ahí a la Esmeralda temprano, llamó mucho la atención cuando bajó y entró a la escuela, pues era una tehuana muy bonita. Entró a la escuela seguida de un sirviente con una canasta llena de fruta. Yo estaba en el zahuán, esperando a que llegara el nuevo maestro. Llamaba mucho la atención porque, para todos los que estábamos allí esperando que llegara el maestro, vimos esa tehuana y todos nos fijamos en la ceja; para todo mundo fue una atracción que tenía casi la ceja junta; pero era bonita; y el atuendo de tehuana pues lleno de color, era realmente espectacular. Eso sí, cojeaba un poco. [Después de que el director presentó a Frida] ya nos dijo la maestra con muy buen humor: "Sí, muchachos, yo también soy pintora, vamos a trabajar; he traído estas frutas para que sean el principio de nuestros trabajos, ahí están las frutas como modelo, acomódenlo, obsérvenlo, píntenlo, dibújenlo, hagan lo que quieran, pero sólo cuando ya estén seguros de que acabaron me lo enseñan." Nosotros nos pusimos a trabajar, pero, cosa chistosa, ella no intervino para nada.

¿Cómo fue su relación de estudiante con la maestra Kahlo?

Fue una amistad tan seria y tan interesante que la seguí desde 1943, que la conocí, hasta 1954, que murió. Porque era una persona muy atractiva, muy carismática. A pesar de que ya no estaba dando clases en la escuela, yo iba a su casa.

Esta relación de maestro-alumno fue de lo más extraordinaria. Es difícil encontrar maestros así, que tengan tanta familiaridad. El grupo que empezó a ir a Coyoacán era muy chico, eran poquísimos, pero de todos modos, de diez nos quedamos nada más cuatro, los cuatro que nos identificamos con la manera de enseñar y con los ideales de hacer un arte público social. Los compañeros que se inscribían con ella, como Frida Kahlo no iba a ver todos los días a los alumnos, pues decían "ay, no viene aquí la maestra, yo ni la conozco", y pues mejor se iban, ya no iban a Coyoacán, pero los que nos quedamos sí nos gustaba.

Recuerdo que esos días que bajaba a ver el trabajo, después de un mes que no la

veíamos, se convertía en un día de fiesta, pero grande, porque comentábamos, ella nos enseñaba libros de arte, platicábamos de pintura; todo esto después de haber criticado nuestro trabajo y encontrado nuestros aciertos, nuestros errores.

¿Qué importancia tenía para Frida la pintura mural?

Ella siempre tuvo intención de hacer una pintura combativa, llamada pintura social, pintura mural. Consiguió, pensando en ella, que decorásemos sus alumnos una pulquería que quedaba a una cuadra de su casa. Pintamos la pulquería *La Rosita*. Hubo mucho interés por este hecho que despertó también el amor por la pintura. Al terminar, la maestra Frida organizó una fiesta para dar a conocer la pintura mural en el barrio de Coyoacán. Y para eso la maestra Frida invitó a sus amigos pintores e intelectuales de entonces.

Después, ella misma, ya interesada en que deberíamos seguir pintando murales, consiguió otros trabajos; ahí mismo en Coyoacán pintamos algunas pinturas grandes con sentido social en su jardín; y también, ahí mismo en Coyoacán, en la *Casa de la mujer*, pintamos otros murales. El tema fue la vida de las mismas madres solteras. Así fueron sucediéndose otras pinturas. Esa era la onda de la pintura mural. En la escuela con Diego, en la Esmeralda, empecé a hacer los primeros trazos sobre posibles murales en edificios públicos; empezaba uno ejercitándose en el salón de clases, sirvieron mucho de práctica las paredes del aula.

"Para celebrar el trigésimo quinto aniversario de la Revolución de 1910, los Jóvenes Artistas organizaron en los jardines de la Alameda Central la Exposición de Arte Libre 20 de noviembre. Para este festejo tres de Los Fridos -Estrada, Bustos y Monroy- pintaron en equipo un cuadro titulado Quiénes nos explotan y cómo nos explotan, compuesto con base en un esquema dialéctico de las fuerzas que oprimen al pueblo mexicano". (Raquel Tibol, Frida Kahlo, p. 134) Este cuadro fue dañado con ácido durante la noche.

¿Qué opinó Frida sobre el ataque que sufrió el cuadro Quiénes nos explotan y cómo nos explotan?

A todo mundo nos conmovió. Estábamos diciendo la verdad; es un tema que no ha pasado de moda, sencillamente. Pues claro, conmovió mucho. Lo interesante es que nos dimos muy a tiempo cuenta del atentado y lo pudimos salvar, pero también apareció un comprador y dijo: "la condición: se los compro, ya está restaurado, no va a regresar a la exposición, se retira". Lo compró con la condición de retirarlo.

¿Este grupo de Jóvenes Artistas creó de alguna manera conciencia en los demás jóvenes?

A tal grado de que formamos un grupo de pintores. La finalidad de este grupo de pintores era llevar la pintura al pueblo, todo lo que veíamos lo exponíamos en los días de plaza, duraban tres días las exposiciones. Y así empezamos en Coyoacán; duramos tres años haciendo este tipo de manifestación en todo el Distrito Federal.

¿Frida pintaba lo que soñaba o lo que vivía?

Ella tomó como tema su propia vida; se autorretrataba siempre. La consideraron surrealista y ella explica: "yo pinto lo que siento y es mi propia vida." Y por eso nos llegó a decir: "mi pintura no sirve para la causa revolucionaria, porque yo pinto mi intimidad, mi vida; no sirve para la pintura mural que trata de abrir cauces de buena justicia."

Entonces, Frida no logró que su pintura fuera combativa como deseaba...

No, ella pintó su propia vida. Ella decía que su pintura no era combativa, que no servía para la causa que vivimos. Ella se daba cuenta de que eran problemas suyos, muy particulares. Todo en los países socialistas era comunal, era hecho para las mayorías; el problema de ella fue individual. Que lo pudiera plasmar plásticamente, ese es el valor grande que tiene. Sin ningún prejuicio pintó su propia vida.

¿Cree que Frida hubiera simpatizado con la reciente "fridomanía"?

Se reiría. Ella no se esperaba esta reacción. Estaría muy contenta, y se reiría de la sociedad hipócrita, como ella siempre lo dijo.

A continuación, el maestro me hace el honor de mostrarme y comentarme su última obra inspirada en los sucesos de Atenco, y prosigue del mismo modo con cada uno de los demás objetos que observé mientras lo esperaba sentada en el sillón de su casa al sur de la ciudad de México...

Recomendaciones del material relacionado con Frida Kahlo

A continuación se presenta una breve reseña de libros que fueron seleccionados del material expuesto -a propósito del centenario del natalicio de la pintora mexicana Frida Kahlo- en la vitrina de la Biblioteca de las Artes; asimismo, se mencionan las revistas, discos, videos, partituras y programas de mano, los cuales están disponibles para su consulta.

Libros

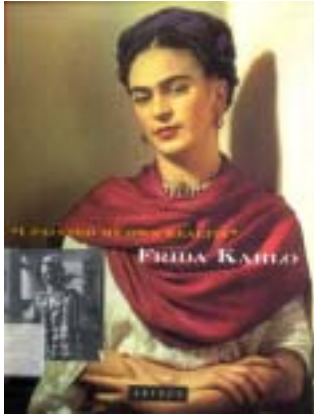

- Kahlo, Frida, *Diario Frida Kahlo. Autorretrato íntimo*, pról. Carlos Fuentes, La vaca independiente, México, 1995.

Idioma: Español

Este libro reproduce el diario completo de la artista. El lector podrá conocer a Frida Kahlo a partir de sus propias palabras, en las que refleja su propia concepción del mundo que le rodeaba; los dolores físicos que experimentaba cada día; la relación que mantenía con Diego Rivera; y la notable preocupación que sentía por su pintura como objeto útil para el partido comunista.

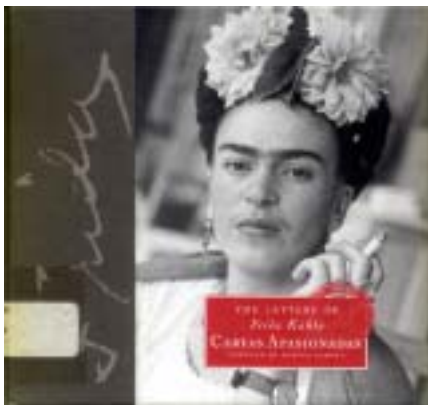
Asimismo, al final del libro se presenta una transcripción del diario de Frida con comentarios y análisis de la simbología contenida en las páginas más representativas.

- Kahlo Frida, *I painted my own reality*. **Frida Kahlo**, tr. Martha Zamora, Chronicle Books, California, 1995.

Idioma: Inglés

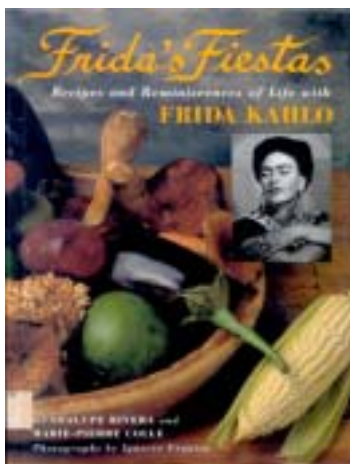
Libro que presenta datos biográficos, anécdotas, citas tomadas de cartas y del diario personal de la artista, además, fotografías de ésta en las diferentes etapas de su vida. También incluye postales ilustradas con las pinturas de Frida Kahlo.

- Kahlo Frida, *The letters of Frida Kahlo: cartas apasionadas*, comp. Martha Zamora, tr. Jorge Antonio Gómez Casanova, Chronicle Books, California, 1995.

Idioma: Inglés

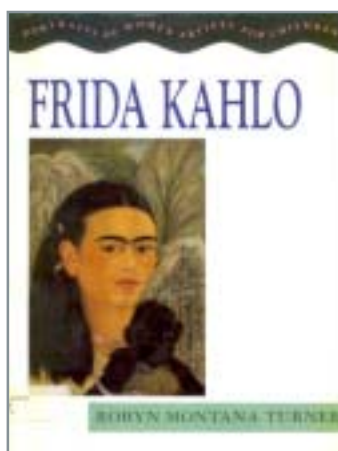
En esta obra se recopilan las cartas personales que Frida escribió desde 1925 hasta 1953?, las cuales fueron traducidas al inglés, mientras que algunas otras fueron escritas por la pintora en este idioma. La correspondencia está dirigida, principalmente, a Alejandro Gómez Arias, su primer novio; a Diego Rivera; a Guillermo Kahlo, su padre; al Dr. Leo Eloesser, que, junto con otros médicos, trató las dolencias de la pintora; a sus amigos más íntimos; además de una carta dirigida a Miguel Alemán, quien era entonces presidente de México, en la cual expresa su enfado por el ataque y la censura que recibió el mural de Diego Rivera que se encontraba en el Hotel del Prado. Este libro brinda al lector la posibilidad de acercarse a la vida íntima de la pintora no ya a través de su obra artística, sino con palabras que la propia Frida dirigió a personas que fueron muy importantes en su vida.

- Rivera, Guadalupe, Marie-Pierre Colle, *Frida's fiestas. Recipes and reminiscences of life with Frida Kahlo*, fot. de Ignacio Urquiza, recetas adaptadas por Laura B. de Caraza Campos, texto trad. por Kenneth Krabbenhoft , recetas trad. por Olga Rigsby, Clarkson Potter, Nueva York,1994.

Idioma: Inglés

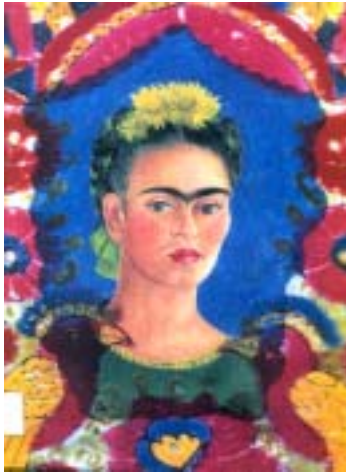
Este libro presenta la biografía de la pintora escrita por Guadalupe Rivera, hija de Diego Rivera, por lo tanto se trata de una aproximación que, más allá de ofrecer información disponible en enciclopedias, brinda anécdotas que permiten traspasar la aparente barrera que existe entre el espectador y el artista. Es un acercamiento a la vida de Frida a partir de las diferentes celebraciones personales y nacionales que experimentó a través -entre otras cosas- de la comida mexicana. Asimismo, se presenta un recetario extraído de libros de cocina que consultaba la pintora y de anotaciones que hizo en sus cuadernos.

- Turner Montana, Robyn, *Frida Kahlo*, Little, Brown and Company, Boston, 1993 (Portraits of women artists for children).

Idioma: Inglés

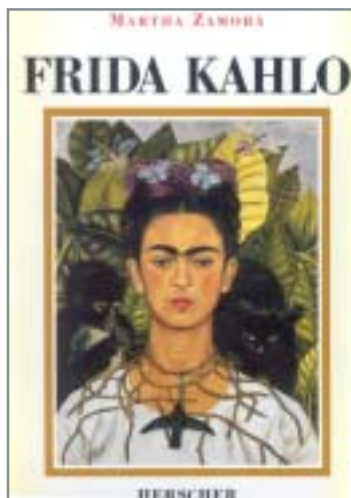
Libro dirigido a niños de nueve años en adelante. Contiene datos biográficos de la pintora, fotografías y pinturas de la artista. Es apropiado para los primeros acercamientos a la producción artística de Frida Kahlo.

- Ugalde Gómez, Nadia, Juan Rafael Coronel Rivera, ***Frida Kahlo. Las metamorfosis de la imagen. La selva de sus vestidos, los judas de sus venas***, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo Mural Diego Rivera, México, 2005.

Idioma: Español

Libro conmemorativo de los cincuenta años de la muerte de Frida Kahlo, el cual recoge la exposición que se presentó en el Museo Mural Diego Rivera: *Frida Kahlo: La selva de sus vestidos, los judas de sus venas*. Se enfoca en presentar y analizar las influencias del arte popular, que la artista incorporó y asimiló en su obra de tal manera que se convirtió en parte fundamental y característica de la pintora. Se exponen las pinturas de Frida y de otros artistas que fueron contemporáneos a ella, y que contribuyeron a definir el estilo de la artista.

- Zamora, Martha, ***Frida Kahlo***, Herscher, París, 1992.

Idioma: Francés

Este libro ofrece la biografía de Frida Kahlo acompañada de fotografías personales y obra de la pintora; transcripciones de algunas cartas y páginas de su diario.

Revistas

- Velasco Ballesteros, Maricarmen, "The Frida Kahlo Museum", *Voices of Mexico*, no. 30, ene.-mar., 1995, pp. 56 - 63.

En este trabajo la autora narra un atractivo recorrido por la casa-museo de la pintora Frida Kahlo, la cual habitó al lado de Diego Rivera desde 1929 hasta 1954. Se describe cada sala-habitación, desde un objeto aparentemente ínfimo, como un mueble, hasta la obra misma de los artistas; además, se narra el temperamento y estado anímico que la pintora poseía dentro y fuera de *La casa azul*. En la última parte de este artículo se presenta una entrevista realizada a Guadalupe Rivera Marín, en la cual habla sobre la personalidad de la artista.

- Sesín, Saide, "Imagen de Frida Kahlo", *Memoranda*: no. 11, mar.-abr., 1991, pp. 40-55.

Interpretación de la vida y obra de Frida Kahlo a través de las circunstancias y el medio que la envolvieron desde su etapa adolescente hasta después de su muerte; incluso, se habla de la expectación que ha causado en la crítica internacional. El talento, la tragedia y la pasión por la vida que esta artista presentó durante su existencia, son considerados grandes elementos para estudiar su obra.

- Bretón, André, "Frida Kahlo de Rivera", *México en el arte*: no. 14, otoño, 1986, pp. 5-7.

André Bretón, el padre del surrealismo, elogia, a manera de prosa filosófica, la personalidad y obra plástica de la pintora mexicana Frida Kahlo; la describe como una mujer peculiar con personalidad mágica, pensamiento revolucionario, dotada de los encantos de la seducción y acostumbrada a moverse entre genios. Frida recibe una serie de elogios que sólo el surrealista puede construir para la personalidad de esta pintora.

"Su obra concebida en la ignorancia de las razones que nos hicieron actuar a mis amigos y a mí, su pintura tan exclusivamente femenina, tentadora conciente de volverse más pura o más perniciosa." - Bretón

Discos

- Chávez, Carlos, *Antología de la música mexicana*, interpreta: The New Philharmonia Orchestra de Londres, dirige: Eduardo Mata, piano: María Teresa Rodríguez; ilustración en el estuche: Bodegón, aut. Frida Kahlo, México, UNAM-Ariola, 1991.

Contiene una colección de grabaciones en vivo de las suites sinfonía de baile *Caballos de vapor*, las cuales fueron realizadas en el Palacio de Bellas Artes. Además, se presenta una grabación de concierto para piano y orquesta de este mismo compositor.

- Ponce, Manuel M., José Sabre Marroquín, Silvestre Revueltas, Ricardo Castro, Alfonso Elías, Manuel Enríquez, Alfredo Carrasco, **Entre dos siglos. Música mexicana**, violín: Yuriko Kuronuma, piano: Józef Olechowski; ilustración en el estuche: *Las dos Fridas*, aut. Frida Kahlo, México, Quindecim, 2004.

Este disco contiene un estudio introductorio a cargo del maestro Aurelio Tello, en el cual se explica ampliamente el conjunto de obras seleccionadas: el romanticismo de Manuel M. Ponce y Manuel Sabre Marroquín; el nacionalismo de Silvestre Revueltas; así como el lenguaje neoclásico de la suite de Manuel Enríquez; entre otras obras.

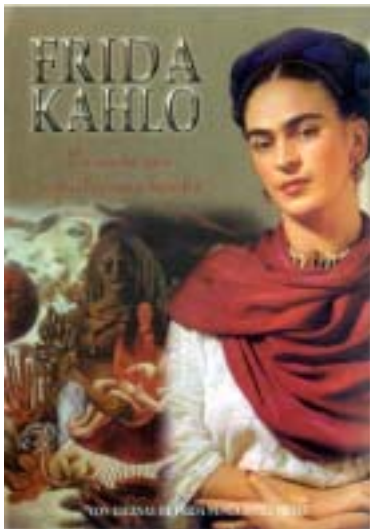
- Martínez, Rodolfo, Antonio Fernández Ros, Arturo Márquez, Juan Carlos Arean, **4 Jóvenes compositores mexicanos**, interpreta la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirección: Benjamín Juárez Echenique, México, SEP, 1986.

Es una muestra de los diferentes lenguajes sonoros mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. En este disco se recopilan obras de Rodolfo Ramírez, Arturo Márquez, Antonio Fernández Ros, y de Juan Carlos Arean (*Canto de amor, vida y esperanza para Frida Kahlo*, 1985).

Cabe resaltar que esta última composición orquestal -*Canto de amor, vida y esperanza para Frida Kahlo*- también se encuentra disponible en partitura en los fondos documentales de la Biblioteca de las Artes. El propio compositor habla

de su obra: "Esta pieza fue escrita en Nueva York entre enero de 1984 y mayo de 1985, y está dedicada a mis padres. Los últimos dos movimientos fueron tocados por primera vez por la Orquesta Sinfónica Nacional de México el 19 de noviembre de 1985, como parte de un concierto especial en conmemoración del 75 aniversario de la Revolución Mexicana. La orquesta Filarmónica de la Ciudad de México estrenó la obra completa el 14 de septiembre de 1986, bajo la batuta de Benjamín Juárez Echenique."

Videos

Título : ***Frida Kahlo. La cinta que envuelve una bomba***

Dirección: Jesús Muñoz.

Duración: 50 min.

Año de producción: 1999

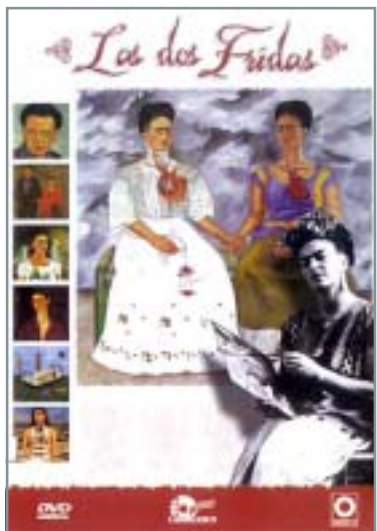
Clasificación: "A"

Formato : DVD

Características especiales: Subtítulos en inglés.

Documental

La serie *Retratos Latinoamericanos* presenta un documental de Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón; a partir de su niñez; su juventud, como miembro del grupo "Los cachuchas"; el terrible accidente que sufrió en el tranvía; sus inicios en el arte pictórico; y, por supuesto, la intensa relación con el muralista Diego Rivera. Todos estos acontecimientos vividos por la pintora, los cuales se muestran en este video, revelan una vida permeada, en su mayor parte, por el sufrimiento y el dolor físico, que tuvieron un cauce: la pintura.

Título : ***Las dos Fridas***

Duración: 60 min.

Año de producción: 2003

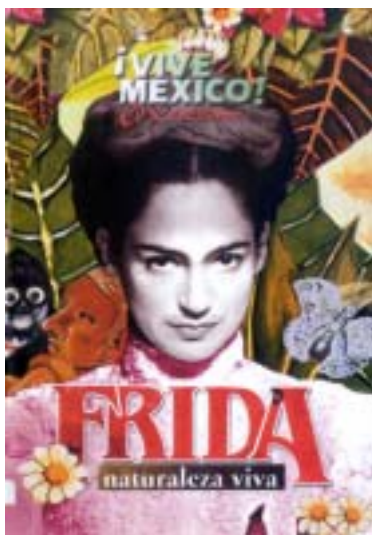
Clasificación: "A"

Formato: DVD

Características especiales: Galería de imágenes, biografía.

Documental

A través de diversos testimonios de personalidades del medio cultural -como Teresa del Conde, Carlos Monsiváis, Raquel Tibol, Rina Lazo, Juan Soriano, entre otros-, de familiares y de amigos, se realiza un acercamiento que pretende responder a la pregunta: ¿Quién es Frida Kahlo?. Se presenta un conjunto de anécdotas e historias que construyen, paso a paso, el retrato de una mujer que desafió el sufrimiento mediante una creación pictórica cargada de su sentir personal.

Título : ***Frida, naturaleza viva***

Dirección: Paul Leduc

Duración: 108 min.

Año de producción: 1984

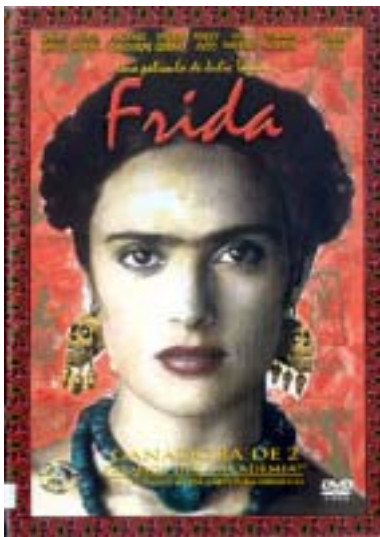
Clasificación: "B"

Formato : DVD

Características especiales: Subtítulos en español e inglés, biografías y galería de imágenes

En esta película, el cineasta Paul Leduc recrea algunos de los pasajes más sobresalientes de la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, quien en su

lecho de muerte recuerda los momentos más importantes de su vida: su infancia, su accidente y su larga enfermedad, así como el activismo político y su relación amorosa con el muralista Diego Rivera. Esta cinta, no obstante los escasos diálogos que se presentan y cuya línea narrativa se centra en la fuerza de sus imágenes y la música que la acompañan, consigue mostrar la intensidad de los sentimientos de la artista.

Título: *Frida*

Dirección: Julie Taymor

Duración: 123 min.

Año de producción: 2002

Clasificación: "B"

Formato: DVD

Características especiales: audio inglés y francés, subtítulos en español. Conversaciones con Salma Hayek, Julie Taymor y Elliot Goldenthal.

Cine

Desde una perspectiva al estilo de Hollywood, se muestra la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo. La historia que se presenta en este largometraje está basada en el libro escrito por Hayden Herrera, el cual se centra fundamentalmente en la compleja e intensa relación que vivió con el famoso pintor Diego Rivera; de igual manera, se expone la bisexualidad de la pintora y su encuentro con León Trotsky.

Título: *Frida a dance drama*

Coreografía: Alicia Perea

Duración: 13 min.

Formato: VHS

Año de producción: 1992

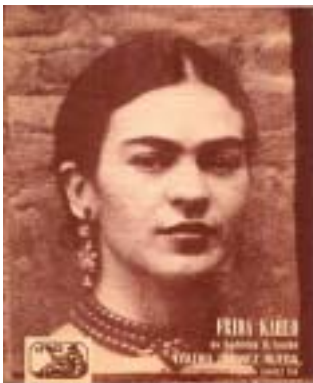
Clasificación: "A"

Características especiales: No tiene
Danza

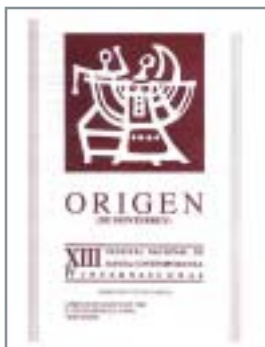
En este video se muestran diversas manifestaciones artísticas en torno a la figura mítica de Frida Kahlo. Alicia Perea, reconocida bailarina y maestra, toma fragmentos del diario de la pintora y realiza diferentes representaciones que conjugan la danza, la música y la narración, las cuales recrean algunos de los momentos más significativos que marcaron la vida y obra de Frida. Los performances que incluye son: *The marriage*, *Tehuana*, *Pelo cortado*, *The dream* y *Desintegración*.

Programas de mano

La Biblioteca de las Artes cuenta con una colección de programas de mano, éstos forman un testimonio de las diferentes actividades -exposiciones de artes plásticas, obras de teatro, danza, música- que se realizaron en los últimos cincuenta años en la Ciudad de México, principalmente, y están disponibles para la consulta del público; entre los cuales, los relacionados con Frida Kahlo son los siguientes:

- Inclán, S. Federico, *Frida Kahlo*, dirección: Daniel Salazar. Teatro Jiménez Rueda. México INBA 1995

- XIII Festival Internacional de Danza Contemporánea. IV Internacional. Origen (de Monterrey) *El pincel de la angustia*. Coreografía. Margarita Salinas. INBA Instituto Potosino de Bellas Artes. 1993

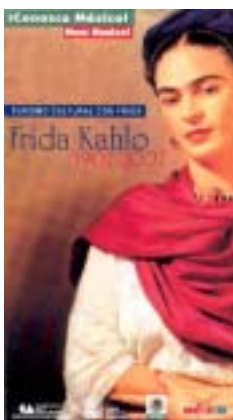

- Teatro Coreográfico de Johann Kresnik. *Frida Kahlo*. Teatro Julio Castillo. México CONACULTA-INBA 1995.

- *Frida Kahlo, 1907-2007* (jun. 14-ago. 19 2007: México)

Frida Kahlo, 1907-2007 [invitación]:homenaje nacional – México: Instituto Nacional para la Cultura y las Artes, 2007 – Exposición presentada en las ocho salas del Museo del Palacio de Bellas Artes, del 14 de jun. al 19 de ago. del 2007.

Turismo cultural con Frida: Frida Kahlo, 1907-2007 – México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Instituto Nacional de Bellas Artes:Secretaría de Turismo, 2007.

1 h. pleg. 26 x 70 cm., pleg. a 26 x14 cm.

Fondos especiales

El departamento de Fondos Especiales resguarda una investigación documental sobre Frida Kahlo, la cual pertenece y está recopilada por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP). Este acervo contiene información compilada en fondos de autor o carpetas de investigación, el cual incluye: Biografía, hemerografía, catálogos de exposiciones individuales y colectivas, así como bibliografía.

La colección del CENIDIAP sobre la pintora consta de fotografías personales en blanco y negro (también disponibles para su consulta en formato digital); fotografías en blanco y negro de su obra; además de diapositivas en color de su obra.

La totalidad de la obra de Frida Kahlo es Patrimonio de la Nación de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1984; por lo que cualquier reproducción de la misma debe ser autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y por el Banco de México, encargado este último de los derechos de autor de la obra de la pintora.

Sitios de interés

<http://www.fkahlo.com>

Sitio oficial de la artista. Se presenta la biografía, obra y fotografías personales de ésta; asimismo, se muestran los productos de Frida Kahlo Corporation, así como la misión de esta compañía.

<http://www.fridakahlofans.com/>

Contiene la biografía, obra y fotografía de la artista, además de un breve análisis de sus pinturas; se mencionan los libros y películas relacionadas con la pintora.

<http://mexico.udg.mx/arte/pintores/frida.html>

Muestra una breve biografía de Frida Kahlo, además de algunas de sus obras

Julio Ruelas (1870-1907)

Julio Ruelas nació en Zacatecas, México, el 21 de junio de 1870. Realizó sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes y en Alemania, donde recibió influencia del simbolismo y romanticismo germánico. Entabló relaciones con los escritores modernistas mexicanos, cuyos artículos, cuentos, prosa de diversos géneros y poemas ilustró; también colaboró para la Revista Moderna. La obra de este prolijo pintor, dibujante y grabador se caracteriza por el rigor de las imágenes que retrata, cuyos personajes fantásticos sirven como símbolos para representar una realidad que se le presenta funesta. Ruelas murió el 16 de septiembre de 1907; es por esto que, conmemorando su muerte, se incluye como parte de un pequeño homenaje que se realizará en la Biblioteca de las Artes, con mesas redondas, conferencias y exposición de su obra durante el mes de septiembre.

Documentos en Fondos Especiales

El departamento de Fondos Especiales resguarda la siguiente documentación relativa al pintor, dibujante, ilustrador y grabador mexicano Julio Ruelas, resultado de una investigación realizada por el CENIDIAP en 1984 que contiene:

- Curriculum.
- Artículos escritos por Jorge Juan Crespo de la Serna.
- Libro *Julio Ruelas* de Teresa del Conde.
- Lista de fichas bibliográficas y hemerográficas.
- Hemerografía de los años 1946, 1957, 1968-1970, 1973, 1976, 1982 y 1984.
- Invitaciones a conferencias y a la exposición que se realizó como homenaje en el museo del Palacio de Bellas Artes en mayo de 1965.
- Catálogo de la exposición Julio Ruelas 1870-1907 realizada en Zacatecas en 1946.
- Imágenes de su obra.

El acervo del CENIDIAP también incluye:

- Más de doscientas fotografías y negativos de su obra.
- Sesenta títulos de diapositivas.
- Un expediente del Fondo Jorge Juan Crespo de la Serna

Bibliografía sobre Julio Ruelas

Libros

Autorretrato. México: Galería López Quiroga , 1989

Autorretratos Mexicanos: artistas mexicanos del siglo XX. Monterrey, N. L.: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Centro de las Artes: 2002

Conde, Teresa del. Julio Ruelas. México : Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas , 1976

Crespo de la Serna, Jorge Juan. Julio Ruelas en la vida y en el arte. México: Fondo de Cultura Económica, 1968

Exposición Nacional Julio Ruelas: 1870-1907. México: Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Educación Estética , 1946

Julio Ruelas: colección Morillo Safa. México: Galería de Arte Rafael Matos, 1990

Julio Ruelas: aguafuertes y dibujos. Guanajuato, México: Museo Diego Rivera, 1989

Julio Ruelas: una obra en el límite del hastío. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones , 1997

López Domínguez, Leonor. Julio Ruelas. México: Casa de Bolsa Cremi, 1987

Museo Goitia: obras de Julio Ruelas, Francisco Goitia, José Kuri Breña, Pedro Coronel, Manuel Felguerez, Rafael Coronel. Zacatecas: Instituto Nacional de Bellas Artes : Gobierno del Estado de Zacatecas, 1978

Nervo, Amado. Los jardines interiores. México: [Díaz de León] , [1904]

Rodríguez Lobato, Maricela. Julio Ruelas... siempre vestido de huraña melancolía: temática y comentario a la obra ilustrativa de Julio Ruelas en la revista moderna, 1898-1911. México : Universidad Iberoamericana, Departamento de Arte, 1998

Rodríguez Prampolini, Ida. El surrealismo y el arte fantástico de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas, 1983

Revistas

Blanco, Alberto Maestros del simbolismo. Ruelas, Klinger, Ensor y Fantin-latour. En: El Coleccionista, vol. 3, no. 24, nov. - dic. 1992. Pág. 20-21

Crespo de la Serna, Jorge Juan. Medallón de Julio Ruelas. En: Bellas artes, vol. 2, no. 6, mar. - abr. 1957. Pág. 16-17

Eko (Héctor de la Garza). Una mirada a Julio Ruelas: cada dibujo suyo es un testamento y una despedida. En: Memoranda, vol. 2, no.10, ene.- feb., 1991. Pág. 34-43

Neuvillate, Alfonso de. Montenegro, Ruelas. Poesía art-nouveau. En: Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico. -- no.: 12, nov. - dic. 1980. Pág. 83-100

Noyola, Arturo. Las ilustraciones de Julio Ruelas: una sombría belleza en la Revista Moderna. En: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. vol.4, no.1-2, ene.-feb. 1999. Pág. 85-98

Rojas Garcidueñas, José. Julio Ruelas y Félicien Rops. En: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, no. 43, 1974. Pág. 107-112

Margarita Mendoza López en la Biblioteca de las Artes

Imelda Lobato

Leslie Zelaya

En el artículo "Biblioteca de Artes Escénicas", publicado en la *Revista Mexicana de Cultura*, suplemento de *El Nacional* (7 agosto, 1983). Margarita Mendoza López -quien se desarrolló en diferentes actividades estrechamente relacionadas con el teatro, pero principalmente se dedicó a la investigación teatral - narra en primera persona la historia de la creación de la Biblioteca de las Artes Escénicas, especializada en teatro mexicano, durante su gestión como directora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), cargo que ocupó de julio de 1981 a marzo de 1983.

En 1991, el CITRU la rebautizó como Biblioteca Margarita Mendoza López; y su acervo se integró en la Biblioteca de las Artes cuando los centros de investigación del INBA se trasladaron, en 1994, al Centro Nacional de las Artes.

El artículo que aquí presentamos forma parte del disco *Teatro: boletín de información e historia*, segundo volumen de la Colección Facsimilares / Revistas Mexicanas de Teatro, de próxima publicación, que el CITRU edita como un homenaje por los veintidós años del fallecimiento (19 de septiembre de 1985) de quien fuera su directora fundadora.

"Biblioteca de Artes Escénicas"

Por Margarita Mendoza López

En los países que gozan de cultura teatral hay bibliotecas de teatro –comenta prepotente un amigo–. Yo he sido lector en varias de ellas, en el extranjero, se entiende.

¿No has visitado la que hay en nuestra ciudad de México? –pregunto–.

¿En México? –dice burlescamente–.

–La Biblioteca de Artes Escénicas del Centro de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli", de la Dirección de Teatro del INBA...

La incredulidad de mi amigo me obliga a hacer un poco de historia.

El maestro José Solé, titular de la Dirección de Teatro, me invitó a organizar y dirigir el CITRU, lo que hice durante el lapso que corre del mes de julio de 1981 al de marzo del presente año de 1983. Acepté a sabiendas de que no sería posible realizar investigaciones, a nivel profesional, debido a la falta de presupuesto. El por qué me eché a cuestras la tarea en tan ingratas condiciones, no tiene explicación sensata. El caso es que una mañana ocupé el sillón que había tras un solitario escritorio colocado en un inhóspito espacio. La desolación era impresionante, pero en lugar de dejarme atrapar por ella clavé mi mirada en unas maltrechas cajas de cartón apiladas en el medio del salón. Cautelosa me acerqué a ellas y descubrí que contenían libros en torno al teatro y manifestaciones afines: la danza, el cine, los títeres, el vestuario, la música escénica... Se trataba de la biblioteca que el INBA había comprado a Beatriz San Martín y había pertenecido a su esposo, el crítico, cronista e historiador Armando de María y Campos. Unos cuantos estantes enmarcaban a las desventuradas cajas; en un entrepaño se encontraba una ringlera de libros desamparados que había obsequiado el actor Miguel Gómez Checa. Yo, por mi parte, estaba decidida a deshacerme de todas mis pertenencias materiales, entre las que se contaba una apreciable cantidad de libros. Mi pensamiento se fue llenando de alegría. No podía dejar trabajos de investigación, pero ¡sí una Biblioteca de Artes Escénicas especializada en material mexicano! ¡Devolvería al INBA lo que el mismo INBA se había quitado! Digo esto porque cuando el Palacio de Bellas Artes era solamente un teatro oficial existió en él una biblioteca de teatro, en uno de los salones que dan cara a la Avenida Hidalgo y fue cuando se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 31 de diciembre de 1946, cuando se le hizo desaparecer para dar cabida a la pintura.

Es un grano de arena negativo en la muy plausible labor que como Jefe del Departamento de Teatro realizó Salvador Novo, pues fue él quien permitió semejante desacato.

El maestro Solé acepta entusiasmado la idea de la creación de la BAE y hace malabares con el exiguo presupuesto que tiene la Dirección de Teatro para comprar unos cuantos anaqueles y adquirir algunos libros básicos. Una idea que resultó luminosa se me ocurrió: envié circulares a varias personas en las que cuestionaba si consideraban acertada la idea de la formación de la Biblioteca de Artes Escénicas y, si así era, ¿por qué no donar un libro? La respuesta fue increíble, sorprendente y maravillosa: quién regalaba uno, quién veinte o treinta o más. En este momento, a dos años de haberse iniciado el proyecto, la BAE cuenta con un acervo que rebasa los seis mil volúmenes y es doloroso no poder aceptar más donativos por falta de espacio.

Quiero dejar constancia de las personas que tan desinteresadamente han contribuido a la existencia de la Biblioteca de Artes Escénicas. Ellas son: Emilio Carballido, Graciela Doring, Miguel Gómez Checa, Dr. Francisco Monterde, José Luis Martínez, Pepita Embil, Margarita Mendoza-López, Fernando López Alanís, Leslie Alger, Manuel Bernal González, José Cortez, Dr. Carlos Solórzano, Rosmarie Jiménez Rivera, Isabel Quintanar, Alicia Reyes, Luis González Villegas, Luis Reyes de la Maza, Blanca Estela López, María Elisa de Santiago de Solana, Rafael Solana, Lavinia, Leonardo y Alejandro Usigli, Susan Bryan, Miko Viya, Guillermo Serret, Josefina Brun, Dorothy Plummer, Xavier Rojas, Alberto Catala Pardavé; de Guadalajara: Arq. Guillermo Aldrete Legorreta, Carmen Soto, Sra. Lara, Félix Vargas; de Morelia: José Manuel Alvarez; de Guanajuato: Lic. Eugenio Trueva Olivares; del Departamento de Teatro Latinoamericano de la Habana: Manuel Galich; de The University of Kansas: Prof. George W. Woodyard.

En el momento en que germinó en mí la intención de formar la Biblioteca de Artes Escénicas pensé en la necesidad de una bibliotecaria. El encuentro fortuito con el escritor Jorge Villaseñor me dio la solución: ¿Por qué no se lleva a Licha

Solana? –me dijo–. No esperé más y tuve la suerte de que la Sra. María Elisa de Santiago de Solana aceptara, y desde entonces es la bibliotecaria de la BAE. Su amor a los libros, sus conocimientos técnicos, su constancia y dedicación al trabajo la hacen insustituible.

La incredulidad de mi amigo se esfuma y es ahora uno de los lectores de la Biblioteca de Artes Escénicas.

Actividades

Frida Kahlo en el Palacio de Bellas Artes.

Mesa Redonda.

Participan: Laura González Matute, Nadia Ugalde, Lorena Zamora, Beatriz Zamorano (investigadoras del CENIDIAP). Modera: Carlos Blas Galindo (director del CENIDIAP).

Jueves 9 de agosto a las 18:00 hrs.

Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca de las Artes

Todo por Cri Cri

Actividades para conmemorar el centenario del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler.

CENIDIM

Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
Centro Nacional de las Artes.

Coordinación General: Mtro. Julio Gullco - CENIDIM

Evento	Características	Duración	Lugar	Artistas participantes	Fecha	Hora
<i>Todos somos Cri-Cri</i>	Presentación musical de dos grupos o solistas, con repertorio de Francisco Gabilondo Soler. Uno a continuación del otro en el mismo evento. Participación de animador. Intermedio : 15 minutos. Entrada gratuita.	1 hora 30 min.	Plaza de las Artes	Elba Rodríguez Pepe Frank	23 /09/07	13.00 hs
<i>Todos somos Cri-Cri</i>	Presentación musical de dos grupos o solistas, con repertorio de Francisco Gabilondo Soler. Uno a continuación del otro en el mismo evento. Participación de animador. Intermedio : 15 minutos. Entrada gratuita.	1 hora 30 min.	Plaza de las Artes	Grupo Cántaro. Dirección: José Luis González Son de la ciudad Dirección: Gabriel Sanvicente	30 /09/07	13.00 hs
<i>Cri-Cri en banda</i>	Arreglos y versiones de canciones de Francisco Gabilondo Soler, para banda sinfónica y voces. Arreglistas: Arturo Márquez, Sergio Ramírez, Eugenio Delgado. Intermedio: 15 minutos. Participación de animador. Entrada gratuita.	1 hora 15 min.	Auditorio “Blas Galindo”	Orquesta de Alientos del Conservatorio Nacional de Música. Director: Patricio Méndez Garrido. Voces: Lily Márquez y Norma Angélica Vargas.	22/09/07	13.30 hs.
<i>Cri-Cri en la Biblioteca</i>	Exposición de fotografías, manuscritos y objetos del Francisco Gabilondo Soler		Vestíbulo de la Biblioteca de las Artes		20/0907 al 30/09/07	Inauguración 20 /09/07 19.00 hs.
<i>Cri-Cri de cerca</i>	Mesa redonda en la que se abordará la creación musical, las grabaciones y otros aspectos de la vida de Francisco Gabilondo Soler.		Aula Magna del CNA	Con la participación de Tiburcio Gabilondo, Pepe Frank, Eduardo Contreras, Arturo Márquez y Omar Guzmán. Moderador : Julio Gullco	27/09/07	18.00hs

Conferencias Sobre Julio Ruelas en conmemoración de su fallecimiento

Participan: Vicente Quirarte, Antonio Saborit, Fernando Curiel y Teresa del Conde (por confirmar). Modera: Benjamin Juárez Echenique

Lunes 10 de Septiembre a las 17:00 hrs.

Participan: Julieta Ortiz Gaytán, Luis Rius Caso, Miguel Ángel Castro, Arturo Noyola.

Modera: José Luis Hernández

Jueves 13 de septiembre a las 17:00 hrs.

Vestíbulo de la Biblioteca de las Artes

Cursos de inducción

La Biblioteca de las Artes invita al público en general a conocer los servicios y acervos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales que la conforman –libros, revistas, videos, discos compactos, partituras, entre otros–, así como instruir al estudiante en el manejo del catálogo en línea local o vía web.

Para mayores informes llamar al teléfono **12539400** ext. **1226** y **1228**.
consultabib@correo.cnart.mx

Ciclos de cine

Con el objetivo de informar sobre la colección videográfica con la que cuenta la Biblioteca de las Artes, cada mes se realiza la proyección de este material en el salón de usos múltiples; los videos que se muestran son seleccionados a partir de un tema distinto para cada mes del año. En esta ocasión damos a conocer las películas que se exhibirán durante agosto y septiembre.

Mes: **AGOSTO**

Ciclo: *García Márquez y el cine*

Agosto 3

Título: En este pueblo no hay ladrones

Director: Alberto Isaac

Duración: 90 min.

Clasificación: "B"

Agosto 10

Título: Tiempo de morir

Director: Jorge Alí Triana

Duración: 90 min.

Clasificación: "B"

Agosto 17

Título: Fábula de la bella palomera

Director: Ruy Guerra

Duración: 72 min.

Clasificación: "B"

Agosto 24

Título: Con el amor no se juega

Director: Tomás Gutiérrez Alea/Carlos García Agraz/José Luis García Agraz

Duración: 91 min.

Clasificación: "B"

Agosto 31

Título: Edipo Alcalde

Director: Jorge Alí Triana

Duración: 100 min.

Clasificación: "B"

Mes: **SEPTIEMBRE**

Ciclo: *En memoria de Bergman*

Septiembre 7

Título: El séptimo sello

Director: Ingmar Bergman

Duración: 96 min.

Clasificación: "B"

Septiembre 14

Título: Sonata de Otoño

Director: Ingmar Bergman

Duración: 92 min.

Clasificación: "B"

Septiembre 21

Título: Secretos de un matrimonio

Director: Ingmar Bergman

Duración: 168 min.

Clasificación: "B"

Septiembre 28

Título: Saraband

Director: Ingmar Bergman

Duración : 120 min.

Clasificación: "B"

Talleres infantiles**Fomento a la lectura**

La Biblioteca de las Artes lleva a cabo un programa permanente de Fomento a la Lectura, para ello organiza talleres con grupos escolares de primaria y secundaria, con la finalidad de acercarlos a los clásicos literarios. Cuenta con una colección infantil de más de mil títulos: libros de arte, literatura, historia de México e historia universal; enciclopedias, revistas y juegos en un espacio de *Arte y Lectura para niños*.

Responsable: Valentina Trillo

Tel. 12 53 94 00 ext. 1208

vtrillo@correo.cnart.mx

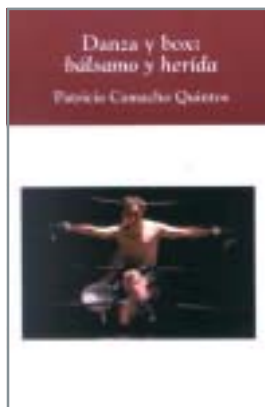
Recomendación de las nuevas adquisiciones

La Biblioteca de las Artes adquiere con regularidad nuevo material -libros, discos, videos, partituras, programas de mano, publicaciones periódicas-, el cual se obtiene por la compra del mismo o a través de donaciones.

A continuación se muestra una selección de las novedades.

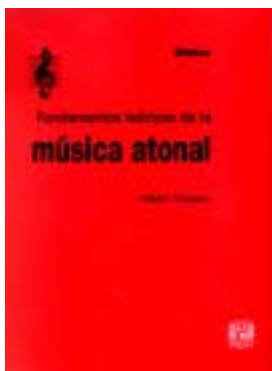
Las siguientes recomendaciones fueron elegidas con la finalidad de dar a conocer al público las novedades que se consideraron más representativas.

Libros

- Capacho Quintos, Patricia, *Danza y box: bálsamo y herida*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de las Artes, México, 2007.

La autora establece la narración de este libro en la década de 1950, y, de esta manera, hace un recorrido por los lugares y las calles de la Ciudad de México. Utiliza el formato de la novela, que le sirve de marco para hacer una analogía entre la danza y el box. El personaje central, Alba, narra el gran momento que vivió el boxeo mexicano con los representantes más importantes de la época: Raúl, el "Ratón Masías", y Ricardo, el "Pajarito Moreno". Además, encontramos a destacados bailarines de danza como Felipe Segura, Tulio de la Rosa, Nelly Happie, Josefina Lavalle, y el coreógrafo Federico Castro. Asimismo, se puede apreciar la música que estaba en boga, además de los aspectos económicos, políticos y culturales del México de esa época.

- Vázquez, Hébert, ***Fundamentos teóricos de la música atonal***, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006.

En México se ha tratado muy poco el tema de la música atonal, que surgió en la segunda mitad del siglo XX. El propósito de este libro es dar a conocer el repertorio que existe en nuestro país sobre esta música, producida en los últimos veinte años. Esta obra ha sido empleada en postgrados, y es consultada por lectores especializados en el tema.

- ***Guadalupe, arte y liturgia: la sillería de coro de la colegiata***, ed. de Nelly Sigaut, et. al., El Colegio de Michoacán, Museo de la Basílica de Guadalupe, México, 2006.

Este libro muestra la historia de la sillería de coro que era utilizada continuamente desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX en la Basílica de Guadalupe. El coro era tan importante como el altar al officiar la liturgia, de tal manera que representó para el clero un espacio imprescindible para la ejecución de las misas y para la celebración de oficio divino, que se lleva a cabo en diferentes horas durante el día. Esta obra consta de dos volúmenes, en los que se hace un recorrido por la historia de la construcción de la Basílica de Guadalupe, la iconografía de la sillería y los tableros del coro. Esta sillería se encuentra actualmente en las bodegas del Museo de la Basílica, y se espera que sea restaurada.

Revistas

En el Departamento de Hemeroteca se reciben de manera permanente las revistas agrupadas en la colección del SIC (Sistema de Información Cultural) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se trata de la gran mayoría de revistas culturales a nivel nacional. El catálogo con la información completa de cada revista se encuentra en la página: <http://sic.conaculta.gob.mx/> En el presente boletín le invitamos a acercarse a ellas.

La revista *Cine Directores*, órgano informativo de la Sección Directores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, en su último número titulado *Directoras de cine en México* ofrece información sobre las pioneras del séptimo arte en nuestro país. Víctor Ugalde, director de cine, rescata en su artículo la memoria de las hermanas Ehlers, quienes fueron las primeras documentalistas, directoras de cinematografía y censoras durante el período de Venustiano Carranza. Marcela Fernández Violante y Carolina Amézquita dedican sendos artículos a otra precursora del cine realizado por mujeres en México: Matilde Landeta. Además, sobre las directoras actuales una sección incluye sus semblanzas. Ana Cruz, directora de difusión y programación de la Cineteca Nacional, escribe sobre el papel de la mujer en la industria cinematográfica y cómo a lo largo del siglo XX pasa de espectadora y figura decorativa de la pantalla a importante protagonista detrás de las cámaras.

La Tempestad. Publicación bimestral del estado de Nuevo León, sobre literatura, pensamiento, cine, música, arquitectura, artes visuales, artes escénicas y diseño. En su edición marzo/abril de 2007 muestra una portada que nos remite a la última película de Alejandro González Iñárritu: *Babel*. El título del dossier central, "¿El triunfo del cine mexicano?", presenta un panorama del cine actual mexicano basado en los premios que han recibido los cinco realizadores más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras:

Guillermo del Toro, Carlos Reygadas, Alfonso Cuarón, Juan Carlos Rulfo y Alejandro González Iñárritu.

La Rueda, revista dedicada a la literatura en conjunción con las artes plásticas; publicada en *Guanatos, México*, como los mismos editores llaman a la ciudad de Guadalajara; sus colaboradores son, en su mayoría, del centro-occidente del país aunque también brinda espacio a trabajos de escritores de otras latitudes. Publica ensayos, cuentos, poemas, crónicas, textos en lenguas indígenas y reseñas bibliográficas, así como un dossier destinado a difundir la obra de artistas plásticos: el último número está dedicado a Eduardo Mejorada.

La revista **Biblioteca de México** en su entrega marzo/abril de 2007 emplea gran parte del número para la reseña de la obra de escritores que redactaron sus diarios

paralelamente a sus obras literarias. Es el caso de Virginia Woolf, feminista y ensayista inglesa, que dejó un diario de cinco volúmenes: *Diario de una escritora*, en la revista se rescatan sus vivencias durante la segunda Guerra Mundial; del escritor catalán Josep Pla se presenta un extracto de su *Cuaderno Gris*, que permite acercarse a personajes de la cultura en Cataluña de principios de siglo XX. Así también, de la escritora francesa Simone de Beauvoir su *Diario de Guerra*, en el que reseña su relación con Sartre y el desarrollo de sus tareas literarias y docentes.

Otros autores incluidos son el poeta francés Charles Baudelaire, autor de *Pequeños poemas en prosa* y *Las flores del mal*, quien escribió su diario titulado *Mi corazón al desnudo*; André Gide, escritor y analista, ganó el Premio Nobel en 1947, con su *Diario* de cuatro volúmenes que cubre el periodo de 1926 a 1950. Otro escritor francés, Charles du Bos dedica su diario a las reflexiones sobre la creación literaria y la indagación psicológica del creador.

De Fernando Pessoa, el más persistente de los escritores de este género, se incorporan fragmentos de las *Páginas de Diario*, escrito en partes y firmado con nombres distintos a los que denominó heterónimos. Del mexicano Alfonso Reyes se rescatan escritos en los que describe su vida al inicio de la Revolución mexicana y como miembro del servicio exterior diplomático. Martín Luis Guzmán, autor de *Ensayos juveniles*, es otro de los escritores de diarios seleccionados en la revista.

Revista de la Universidad de México en su entrega de junio de 2007 incluye un artículo de fondo sobre Winfried Geor Sebald, autor alemán prolijo y fundador del Centro Británico de Traducción Literaria. Otros dos artículos son dedicados al poeta tabasqueño Carlos Pellicer y su participación como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En ambos se incluyen poemas, fotografías, y reproducciones de correspondencia y manuscritos.

Solar, publicación multidisciplinaria del Instituto de Cultura Chihuahuense, ofrece varios artículos sobre la restauración y gestión del patrimonio cultural; así como otro dedicado al análisis dramático de la obra de Juan Rulfo: *Poder y parricidio en Pedro Páramo* de Oscar Robles.

Discos

- Díaz Soria, Estanislao, Alfredo Pérez de la Torre, Jorge Isaac González Prieto, Victor Manuel Medeles Romero, Gabriel Rojas Pedraza, Luis José Soto Campos, Eduardo Loarca Castillo, Vicente Rodríguez Cervantes, ***Compositores mexicanos: del siglo XX al tercer milenio. Región centro-occidente***, varios intérpretes, México Iguana sorda, 2001.

Este disco brinda la oportunidad, para los amantes de la música sinfónica mexicana y el público en general, de conocer los trabajos de ocho jóvenes de diferentes estados de la República Mexicana, como un acercamiento a los músicos contemporáneos del país.

- Angulo, Eduardo, ***Realismo mágico. Vol. 1. Música para flauta y orquesta***, dirige: Jesús Medina con el Ensemble Orquestal Ars Moderna, flauta: Miguel Ángel Villanueva, arpa: Janet Paulus, México, Urtext, 2006.

Es una muestra del trabajo compositivo de un músico mexicano contemporáneo (1954) que explora con las sonoridades tímbricas del arpa y la flauta en su doble concierto.

Videos

Título: **Ray**

Director: Taylor Hackford

Duración: 152 min.

Año de producción: 2004

Clasificación: "B"

Formato: DVD

Características especiales: Subtítulos en inglés y en español; idiomas español e inglés; comentario de Taylor Hackford director de la película; escenas borradas; escenas musicales; una mirada adentro de Ray; avance internacional de "*Genius: a night for Ray Charles*" y avance de la banda sonora de Ray.

Esta película está basada en la vida del cantante y pianista afroamericano Ray Charles, quien al combinar diversos géneros como el soul, blues, gospel y country contribuyó a crear nuevos estilos musicales. Su ascenso como cantante es una historia llena de adversidades, racismo y adicciones, que en conjunto encierran una genialidad musical y una férrea voluntad de superación.

Título: **El fantasma de la opera**

Director: Rupert Julian

Duración : 79 min.

Año de producción: 1925

Clasificación: "B"

Formato: DVD

Características especiales: Película muda, intertítulos en inglés

Es la segunda adaptación cinematográfica del texto homónimo escrito por Gaston Leroux. Se trata de un clásico del cine de terror, en el que se recrea la historia de un ser extraño que atemoriza con su presencia el Teatro de la Opera de París. Es probablemente la versión en cine más famosa debido, en gran parte, a su ambientación y a la caracterización del actor Lon Chaney como el fantasma, el cual consiguió hacer de su personaje un mito.

Boletín de la Biblioteca de las Artes (Núm. 1, jul.-sep. 2007) es una publicación de la Biblioteca de las Artes. Centro Nacional de las Artes, Biblioteca de las Artes, 1er piso. Av. Río Churubusco No. 79 Col. Country Club. Coyoacán, 04220 México D.F. Tel. 12 53 94 00 ext. 1228

Directorio

Director

Arturo Noyola Robles
arturonoyola@correo.cnart.mx

COLABORADORES

Patricia González Ramírez
pgonzalezr@correo.cnart.mx

Marta Nualart
mualart@correo.cnart.mx

Betsabe Miramontes Vidal
gbetsabe@correo.cnart.mx

Ana María Franco Lira
videoteca@correo.cnart.mx

Claudia Jasso Apango
fespbib@correo.cnart.mx

Valentina Trillo Rojas
vtrillo@correo.cnart.mx

Alva Flores Romero
alvaflorom@hotmail.com

Celia Licona López
consultabib@correo.cnart.mx

Alfonso Muñoz Guemes
fonoteca@correo.cnart.mx

COMITÉ EDITORIAL

Maritza Zugasti Bobadilla
mzugasti@correo.cnart.mx

Marcela Lagos Ángeles
lacronopio@gmail.com

DISEÑO Y FORMACIÓN

Edgar Jiménez Alvarez
edgar_design@hotmail.com