

Frida Khalo:

“Pinto flores para que así no mueran”

Talleres basados en las biografías de mujeres artistas para expresar el duelo

A lo largo de la historia, muchos/as artistas han canalizado en sus obras de arte vivencias y emociones, a menudo, difíciles. El dolor ha sido para ellos y ellas una fuente de inspiración y expresión. A veces, el dolor no puede expresarse con palabras. El arte ofrece un lenguaje alternativo para comunicar lo que muchas veces no puede decirse de otra manera.

Según Case y Dalley (2003), el proceso artístico hace que las experiencias internas puedan emerger y ser expresadas. Los materiales ofrecen herramientas tangibles para crear un puente entre consciente e inconsciente, entre realidad interna y externa, para manifestar, integrar emociones y darles un sentido. El proceso creativo da forma a lo que, hasta ese momento, era inexpressable.

Conocer las biografías de las artistas nos ayuda a entender lo que hay detrás de sus obras. Acercarnos a sus vidas y sus vivencias, lo que las ha atravesado nos permite comprender mejor sus creaciones; estas, muchas veces, son una respuesta a los conflictos y a los momentos difíciles que han vivido. El arte, para ellas, se convirtió en una herramienta de conocimiento y de acercamiento a la realidad (López Fernández Cao, 2011). Al volcar su dolor en una obra, el artista puede procesar, comprender o incluso transformar ese sufrimiento.

Dentro del proyecto “Prevención del duelo complicado. Comunidades Compasivas” se llevó a cabo un ciclo de cuatro talleres basados en las biografías de cuatro mujeres artistas.

➤ El ciclo, titulado “Pinto flores para que así no mueran”, frase del artista Frida Khalo, se ha desarrollado en varios Espacios de Igualdad de la ciudad de Madrid.

Para el ciclo, se han presentado las biografías de las siguientes artistas: Frida Khalo, Louise Bourgeois, Moira Ricci y Paula Noya. Las artistas provienen de cuatros países, contextos y épocas diferentes, y abordan, a través de distintos lenguajes artísticos, múltiples temas.

Frida Khalo (Ciudad de México, 1907- 1954), tras haber padecido etapas de gran sufrimiento, a través de sus pinturas expresa el dolor como experiencia transformadora, la lucha, la resignación, la desolación, la angustia, el amor, esos hechos traumáticos que la han atravesado en varios momentos vitales.

Louise Bourgeois (París, 1911-2010) aborda temas como la soledad, el peligro, la pasión, la vulnerabilidad, su miedo a la pérdida. En sus palabras: “Es mi especialidad: dar sentido a la frustración y al sufrimiento”. La artista trabaja a través de diferentes técnicas artísticas, como el textil, la escultura, la pintura.

Moira Ricci (Orbetello, 1977) a través de su obra fotográfica, la serie “20.12.53-10.08.04” (nacimiento-muerte de la madre) aborda el duelo de su madre. Con precisión y delicadeza, la artista ha insertado autorretratos suyos en fotos de archivo de su madre, como si quisiera hacer compañía a su madre y al mismo tiempo advertirle de la desgracia que estaba a punto de sucederle. “No dejaba de mirar sus fotos, sólo quería entrar ahí para estar con ella”, explica Moira.

➤ Paula Noya (Lugo, 1969). Su trayectoria artística se desarrolla en el campo de la pintura, de la fotografía, del dibujo, del collage y del video arte. Trata temas como la búsqueda de identidad, la transitoriedad de la vida, la construcción de la memoria tanto personal como colectiva, las ausencias. Habla del dolor de la pérdida, de la incertidumbre y del desasosiego como emociones reconocibles y universales. "Para mí el arte es una forma tanto de autoconocimiento como de descubrimiento del otro. Es una forma de estar en el mundo de una forma consciente", afirma Paula.

Cada taller ha sido dividido en tres partes: la exposición de la biografía del artista y de algunas de sus obras, una propuesta práctica desde el enfoque de la arteterapia, y la puesta en común. La propuesta tenía que ver con los temas abordado por la artista. En cada taller se ofreció a las participantes exclusivamente uno de los lenguajes artísticos utilizados en sus obras.

En el taller sobre Frida Khalo, se utilizaron las temperas, en la sesión sobre Louis Bourgeois, se utilizó el lenguaje textil, tomando inspiración de la frase de la artista: "La araña es una reparadora, si rompes su telaraña, no se altera, teje y la repara".

En el taller sobre Moira Ricci, se trabajó a través de la fotografía y, por último, en la sesión sobre Paula Noya, se utilizó el collage.

Los talleres han sido para las mujeres una ocasión para conocer el recorrido vital y artístico de las artistas mencionadas y ver cómo han podido transformar sus experiencias, a menudo dolorosas, en obras de arte. Los talleres han sido una oportunidad para experimentar, ellas mismas, el potencial de lenguajes artísticos y conectar, a través de estos, con sus emociones, no siempre fácil de expresar a través del lenguaje verbal.

¿Quieres probar?

Hay muchas maneras de prevenir un duelo complicado, y expresarse de forma artística es una de ellas. Si estás en un proceso de duelo, o conoces a alguien que pueda necesitarlo, puedes hablarle de este proyecto.

El 21 de octubre, de 10.30 a 12.30Hh. se realizará uno de estos talleres en el Espacio de Igualdad Lourdes Hernández, en la calle Comandante Fontanes, 8. Más información e inscripciones en el teléfono: 914 28 11 85.