

teatro
sea

& Manuel A. Morán
presentan

GUÍA DE RECURSOS PARA DOCENTES

Los colores de Frida

©Todos los derechos reservados, SEA, Inc. 2021.

SINOPSIS

En este colorido espectáculo bilingüe interpretado por una sola actriz, Frida comparte las historias detrás de algunas de sus pinturas más famosas con la ayuda de títeres. La obra lleva al público a través de sus pruebas, dificultades y éxitos que la impulsaron a convertirse en una de las artistas más importantes del siglo XX.

¿QUIÉN FUE FRIDA KAHLO?

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. A menudo decía que había nacido en 1910, tres años después de su verdadero nacimiento, para que la gente la asociara directamente con la Revolución Mexicana que comenzó ese año. Kahlo llegó a convertirse en una representación de la cultura mexicana, especialmente de la cultura indígena. Lamentablemente contrajo poliomielitis a los seis años, lo que dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda.

Se convirtió en pintora después de un accidente casi fatal

En 1925, Frida y su amigo Alex viajaban en un autobús cuando este chocó con un tranvía en una intersección. Kahlo sufrió once fracturas en la pierna derecha, el pie quedó aplastado y dislocado, además de muchas otras lesiones. A lo largo de su vida fue sometida a unas 35 operaciones como consecuencia de este accidente.

Debido a que su recuperación tomó más de un año, Frida comenzó a pintar. Su madre mandó a construir un caballete especial para que pudiera pintar desde la cama del hospital. Esto le permitió verse a sí misma y crear autorretratos.

Diego y Frida

Frida conoció a Diego Rivera cuando estaba en la escuela secundaria. Él ya era un famoso muralista, y para la escuela era un honor tenerlo allí. Años después se reencontraron en una fiesta. Diego no la recordaba, pero Frida sí lo recordaba a él. Frida le pidió que mirara sus pinturas y le diera su opinión. Diego quedó impresionado por su trabajo y su talento. Se enamoraron y se casaron en 1929.

En la pintura que realizó en 1931, llamada "Diego y Frida", lo representó mucho más grande que ella, sosteniendo una paleta y pinceles. Esta fue la manera de Frida de mostrar su admiración por él como artista. Sobre ella aparece una paloma. El padre de Frida solía llamarlos: "El elefante y la paloma", porque Diego era muy grande y ella muy pequeña.

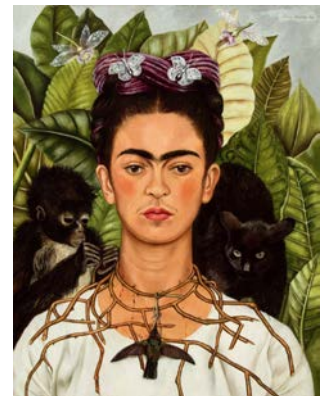
Al año siguiente de casarse, Diego fue invitado a trabajar en Estados Unidos, por lo que ambos se mudaron allí. Después de tres años regresaron a México. En ese momento la relación estaba llena de discusiones y distanciamiento. En 1937 Frida pintó "Memoria, el corazón". En esta obra su corazón aparece en el suelo y ella se representa sin manos, simbolizando que se sentía impotente para cambiar la situación con Diego. Pintar la ayudaba a sentirse mejor frente a aquello que no podía controlar. Más adelante en su vida, Frida y Diego se reconciliaron y volvieron a enamorarse profundamente.

Frida, la maestra del autorretrato

A lo largo de su carrera Frida Kahlo creó 143 pinturas, de las cuales 55 son autorretratos. Kahlo decía: "Me pinto a mí misma porque estoy mucho tiempo sola y porque soy el tema que mejor conozco".

Sus autorretratos incluyen interpretaciones de sus heridas físicas y psicológicas, y se encuentran entre los más destacados jamás creados. Uno de los más famosos es "Autorretrato con collar de espinas y colibrí" (1940).

Frida Kahlo murió el 26 de julio de 1954. Su antigua casa, La Casa Azul, es hoy un museo. Durante su vida su obra fue solo moderadamente reconocida. Pasaron varios años después de su muerte para que su trabajo fuera ampliamente apreciado. Fue una figura central del movimiento artístico Neomexicanismo surgido en los años 70. Su arte ha sido descrito como: Arte popular por sus elementos tradicionales y arte surrealista (aunque ella decía: "Pensaban que era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad.") En mayo de 2006, su autorretrato "Raíces" se vendió por 5.6 millones de dólares, estableciendo un récord para una obra de arte latinoamericana.

Numerosos libros, artículos y documentales han sido creados sobre su vida, incluyendo el bestseller "Frida: The Biography of Frida Kahlo" (1983) de Hayden Herrera. También se realizaron dos películas biográficas: *Frida, naturaleza viva* (1983) y *Frida* (2002), protagonizada por Salma Hayek, que recaudó más de 50 millones de dólares y ganó dos premios Óscar.

VOCABULARIO

Autorretrato: Pintura o dibujo de uno mismo realizado por uno mismo.

Identidad: Ser uno mismo, no otra persona.

Herencia / Raíces: Aquello que una persona posee como resultado de su origen o nacimiento.

Surrealismo: Movimiento artístico y literario dedicado a expresar la imaginación revelada en los sueños.

Realismo: Representación fiel de la vida o de la naturaleza.

Simbolismo: Uso de símbolos para representar significados más profundos.

ACTIVIDAD 1

1. Presenta a Frida Kahlo usando la biografía proporcionada anteriormente. Después de hablar sobre ella y examinar sus pinturas, específicamente sus autorretratos, analicen qué la hizo única.
2. Pregunten a sus estudiantes: "¿Qué significa para ustedes la palabra "identidad"?" o "¿Qué es lo que los hace únicos?". Cada uno de nosotros tiene su propia identidad o personalidad distintiva. Aspectos como dónde nacimos, dónde crecimos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestras preferencias, aficiones e intereses moldean nuestra identidad. Discútanlo en clase. Animen a los estudiantes a pensar en algo especial que los haga únicos.
3. Pídanles que creen un collage sencillo con 5 o más dibujos o recortes de revistas para mostrar qué intereses o rasgos los hacen especiales y únicos. Fomente el uso de simbolismo, o incluso de colores. Por ejemplo: si son estadounidenses, podrían incluir rojo, blanco y azul en su collage; si son de otro país o tienen ascendencia de varios países, podrían incluir colores importantes para esos países. Los elementos que elijan usar en su collage deben representar quiénes son y qué los hace especiales.

SOBRE MÉXICO

- El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. México es el undécimo país más poblado del mundo, con aproximadamente 117 millones de habitantes, y el decimocuarto país más grande en extensión territorial. Cuenta con 31 estados. La Ciudad de México es la capital y la ciudad más grande del país.
- El idioma principal que se habla en México es el español, pero se hablan más de 60 lenguas nativas. Las principales lenguas nativas son el náhuatl y el maya.
- Los colores de la bandera mexicana tienen un significado especial. El verde representa la victoria y la esperanza, mientras que los ideales mexicanos se representan con el blanco y los sacrificios de los héroes de la nación con el rojo. El emblema cuenta una historia basada en una leyenda que narra cómo los aztecas viajaron y fundaron la ciudad de Tenochtitlán.

· Los mexicanos son descendientes de indígenas y europeos (principalmente de España). México fue colonia española durante 300 años.

· El Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre, no el 5 de mayo. El Cinco de Mayo se celebra para conmemorar la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla.

· La música mexicana se suele tocar con guitarras. Los mariachis son bandas ambulantes generalmente compuestas por dos violines, dos trompetas, dos guitarras de cinco cuerdas y un guitarrón, que es un bajo grande.

· En México, muchos de los hogares no solo son padres e hijos, sino también abuelos, tías, tíos, primos u otros familiares. Los niños tienen dos apellidos: el de su padre y el de su madre.

· La comida mexicana es conocida por su variedad de sabores y especias. El maíz es el alimento principal, o uno de los más comunes, que consumen la mayoría de los mexicanos. En lugar de pan, muchos mexicanos comen tortillas. En México es común comer chile, y se puede encontrar en diversos dulces o para acompañar frutas y helados.

· El deporte más popular en México es el fútbol (conocido como soccer en Estados Unidos).

· El perro más pequeño del mundo, el chihuahua, es originario de México. Su nombre proviene del estado mexicano de Chihuahua.

ACTIVIDAD 2

¡América es un continente enorme! Ahora que sabes más sobre México y su ubicación, ¿puedes identificar cada país de Norteamérica?

- ☐ Bermudas
- ☐ Canadá
- ☐ Groenlandia
- ☐ México
- ☐ San Pedro y Miquelón
- ☐ Estados Unidos

TIPOS DE TÍTERES UTILIZADOS EN “LOS COLORES DE FRIDA”

¿Qué es un títere?

Los títeres son objetos que parecen tener vida al ser manipulados por una mano humana. ¡Existen muchos tipos de títeres! Para nuestra función de Frida, usamos los siguientes estilos:

Títere de mano o guante (Caimito grande)

Estos son títeres controlados por una mano, que ocupa el interior del títere. Las variedades más grandes de títeres de mano colocan la mano del titiritero solo en la cabeza del títere, controlando la boca y la cabeza, y el cuerpo del títere cuelga sobre todo el brazo. ¡Un títere de calcetín es un tipo de títere de mano particularmente simple!

Títeres de varilla (el pequeño Caimito, Fridas, Diego, Cristina, Mariposas, Hombre en el autobús y la Margarita)

Un títere de varillas es un títere construido alrededor de una varilla central sujeta a la cabeza. Palos o varillas de alambre manipulan el títere, generalmente desde abajo. Los títeres de varillas también pueden manipularse con varillas desde arriba o desde cualquier dirección necesaria para un buen movimiento y una buena representación. En esta presentación, todas las varillas eran pinceles para simbolizar el amor de Frida por la pintura.

Títeres de objeto (Los cuatro cuadros y el avión)

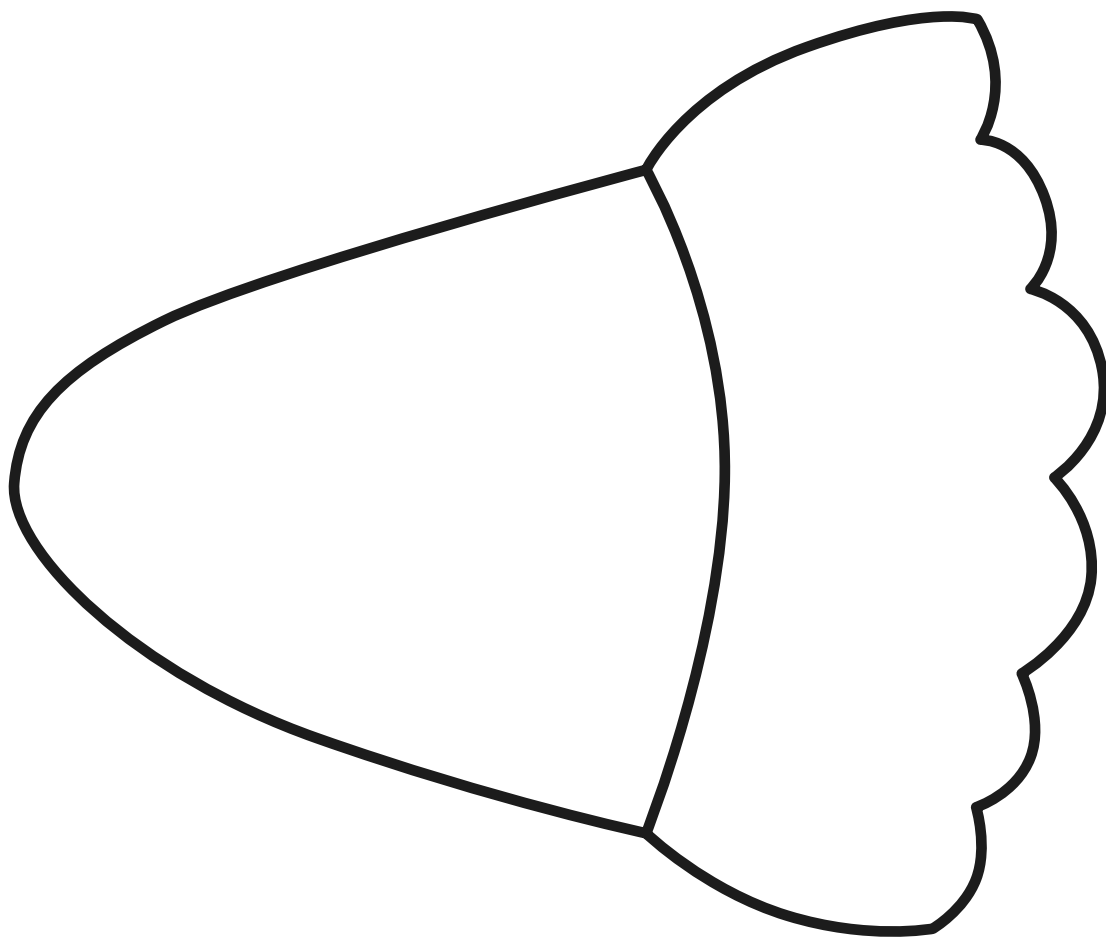
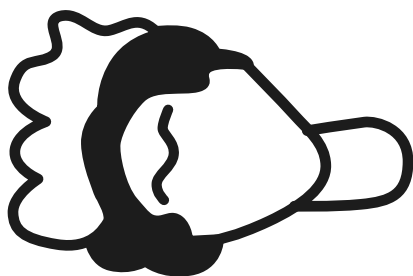
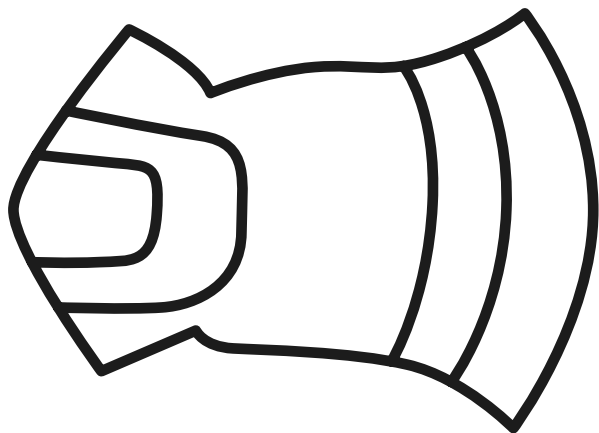
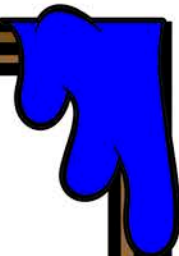
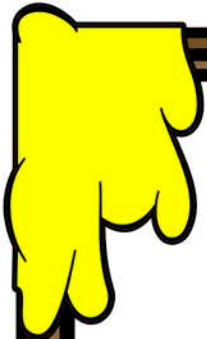
Los títeres de objetos suelen crearse con objetos cotidianos, a veces creados en el teatro o precreados. El títere de objeto suele adquirir personalidad mediante la calidad de la manipulación y la voz para sugerir al público en qué se ha convertido el objeto (ahora que ya no es él mismo).

ACTIVIDAD 3

¡Crea tu propia marioneta de Frida! Necesitarás palitos de helado, pegamento, crayones y tijeras.

Colorea a tu Frida, recorta las diferentes piezas, pégalas y pega el palito de helado en la parte trasera.

DÍA DE LOS MUERTOS

Esta era una de las festividades favoritas de Frida. El Día de Muertos es un día para celebrar y honrar a un familiar o amigo que ya no está vivo. En lugar de lamentar la pérdida de esta persona, este día de celebración sirve para dar la bienvenida al espíritu del ser querido. Las familias esparcen cempasúchitl (una flor de cempasúchitl mexicana) alrededor de las tumbas o altares. Se dice que los pétalos de cempasúchitl sirven de camino para los seres queridos, gracias a su color dorado y aroma. Se crea una ofrenda (o altar) en el hogar, y se colocan varios objetos específicamente seleccionados como obsequios para el difunto, como diversos alimentos, generalmente pan de muerto, chocolate, atole (una bebida hecha de maíz), fruta y cualquier otra comida o bebida que le gustara al difunto. Otros objetos que se suelen colocar en una ofrenda incluyen incienso, flores, objetos religiosos, fotos del difunto y calaveritas de azúcar.

ACTIVIDAD 4

- ¿Has visto alguna vez una ofrenda celebrando el Día de los Muertos?
- Si es así, ¿dónde fue? ¿En casa, en la iglesia o en un museo?
- ¿Qué objetos se encontraron en la ofrenda?
- ¿Has participado en alguna celebración del Día de los Muertos?

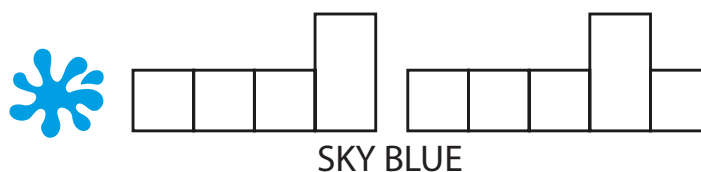
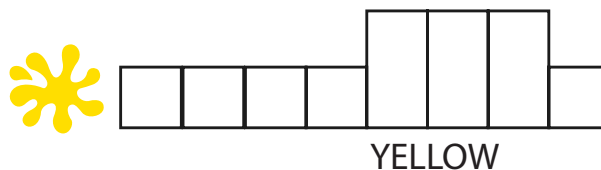
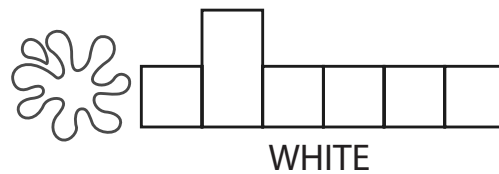
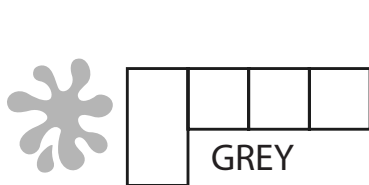
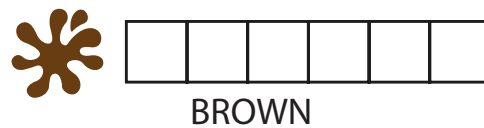
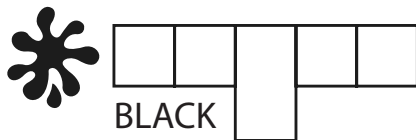
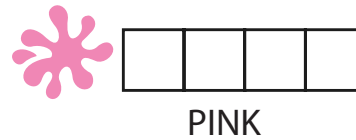
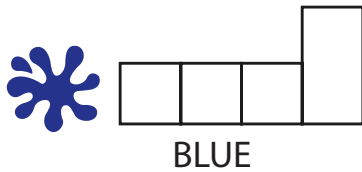
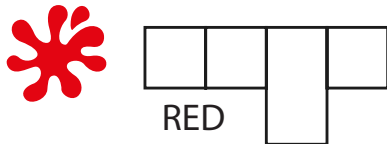
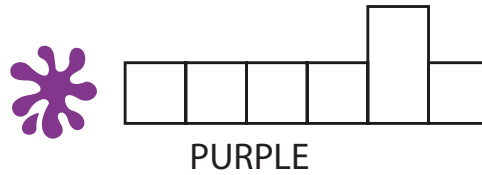
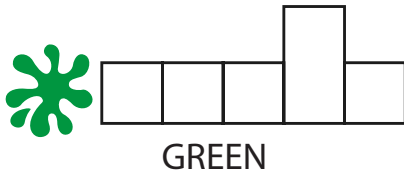
Relacione las siguientes palabras de vocabulario con sus definiciones.

1. Ofrenda	A. Yellow marigolds that are symbols of death
2. Pan de Muerto	B. The art of Mexican paper cutting
3. Cempazuchitl	C. Burning incense left at altars
4. Calaca	D. Offerings to honor the dead
5. Alfeniques	E. Day of the Dead
6. Cascarones	F. Bread of the dead
7. Papel picado	G. Festive egg shells that are filled with confetti and trimmed in glitter
8. Copal	H. Poems and songs written about the festival
9. Día de los Muertos	I. Whimsical skeleton figure that represents death
10. Calaveras	J. Colorful iced sugar skulls

ACTIVIDAD 5

Frida amaba los colores. Relaciona los nombres de los colores en inglés con su equivalente en español:

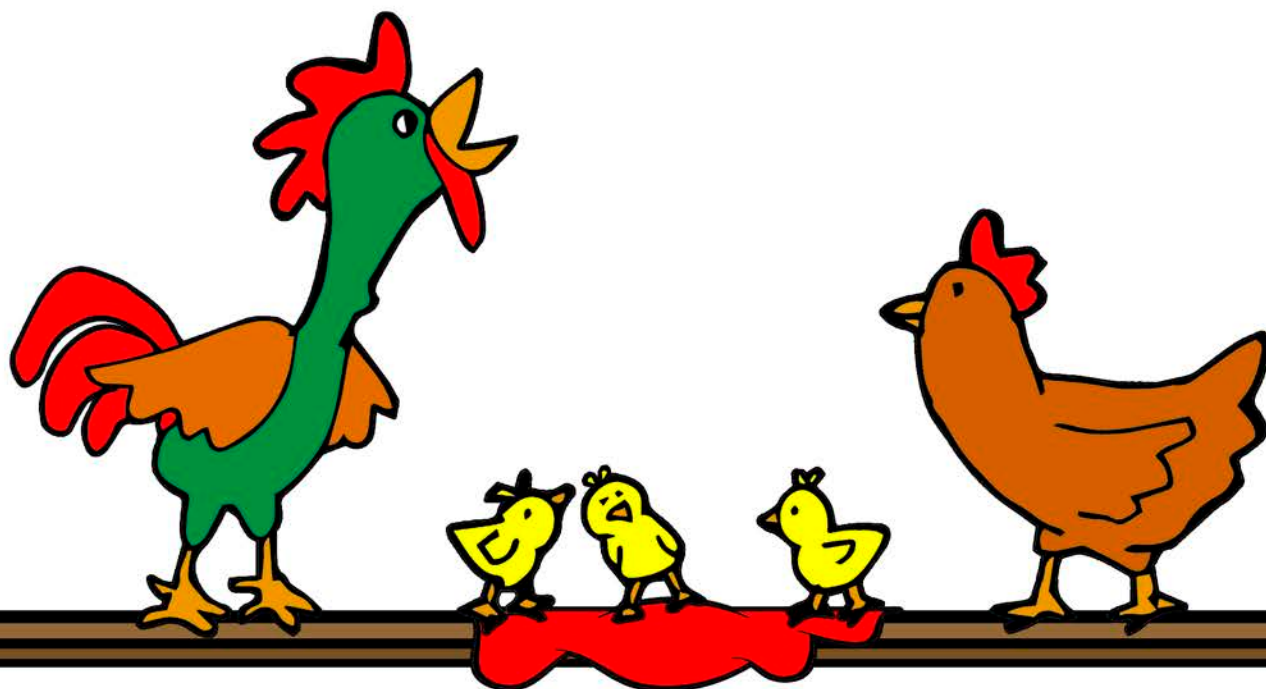
amarillo - rojo - azul - negro - azul cielo - gris
naranja - marrón - morado - rosa - verde - blanco

ACTIVIDAD 6

Frida pintó lo que sentía y veía, sus pesadillas y sueños, la gente que la rodeaba y los animales que amaba. Ahora que ya conoces los colores, ¿qué tal si intentamos expresar nuestras emociones a través de ellos?

1. Hablen sobre las emociones. ¿Qué significa la palabra “emoción”? ¿Qué tipo de emociones experimentamos a diario?
2. Hablen sobre los colores. ¿Cómo nos hacen sentir ciertos colores? ¿Por qué?
3. Hablen sobre las líneas. ¿Qué tipos de líneas hay? Rectas, irregulares, onduladas, en zigzag, etc.
4. Para calentar, pida a los alumnos que dibujen líneas (con lápiz sobre papel de periódico) basándose en ciertos sentimientos. Por ejemplo: dibujar líneas de alegría, dibujar líneas de enojo, etc.
5. También puede animar a sus alumnos a dibujar líneas basándose en la música que escuchan (por ejemplo: jazz, clásica, pop, etc.).
6. Una vez que todos hayan calentado, comiencen a trabajar con la pintura. Asegúrese de que cada alumno tenga acceso a los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul).
7. Puede repasar la mezcla de colores (amarillo + azul = verde; rojo + amarillo = naranja; rojo + azul = violeta).
8. Después, todos pueden elegir una emoción o sentimiento que expresarán usando diferentes colores de pintura, líneas, texturas y formas. Permite que tus artistas se tomen el tiempo que necesiten para crear la obra final, animándolos a tomar distancia de vez en cuando para observar con atención lo que están haciendo. ¿Va en la dirección deseada? ¿Empiezan a surgir las emociones deseadas?
9. Recuerda también que este es un ejercicio muy intuitivo y subjetivo, y por lo tanto, las obras no deben ser analizadas por el instructor, sino por los propios jóvenes artistas.
10. Cuando las pinturas estén terminadas, cuélgalas y observa cómo las interpretan otros. ¿Todos ven emociones similares en las mismas obras? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 7

Frida solía llevar un diario donde se expresaba a través de sus escritos. Pintar es solo una forma de expresar nuestros sentimientos. ¡También podemos expresarnos a través de la escritura, el canto y la danza! Pida a sus alumnos que escriban, canten o bailen un cuento corto que exprese sus sentimientos. Si lo desean, pueden usar una combinación de ambos. También pueden dibujar una imagen y luego escribir una o dos frases que describan lo que sienten. La idea es que expresen sus sentimientos y emociones a través de diferentes formas de arte.

Aquí hay algunas citas de Frida:

"Pies, ¿para qué los necesito si tengo alas para volar?"

"Nada vale más que la risa. Es fuerza reír y abandonarse, ser ligero."

"Te dejo mi retrato para que tengas mi presencia todos los días y noches que esté lejos de ti." "Me pinto porque a menudo estoy solo y porque soy el tema que mejor conozco."

"No estoy enfermo. Estoy roto. Pero soy feliz de estar vivo mientras pueda pintar."

"Solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé que hay tanta gente en el mundo, que debe haber alguien como yo que se siente extraño y defectuoso como yo. La imaginaba, e imaginaba que ella también debe estar ahí afuera pensando en mí. Bueno, espero que si estás ahí afuera y lees esto y lo sabes, sí, es cierto que estoy aquí, y soy tan extraño como tú."

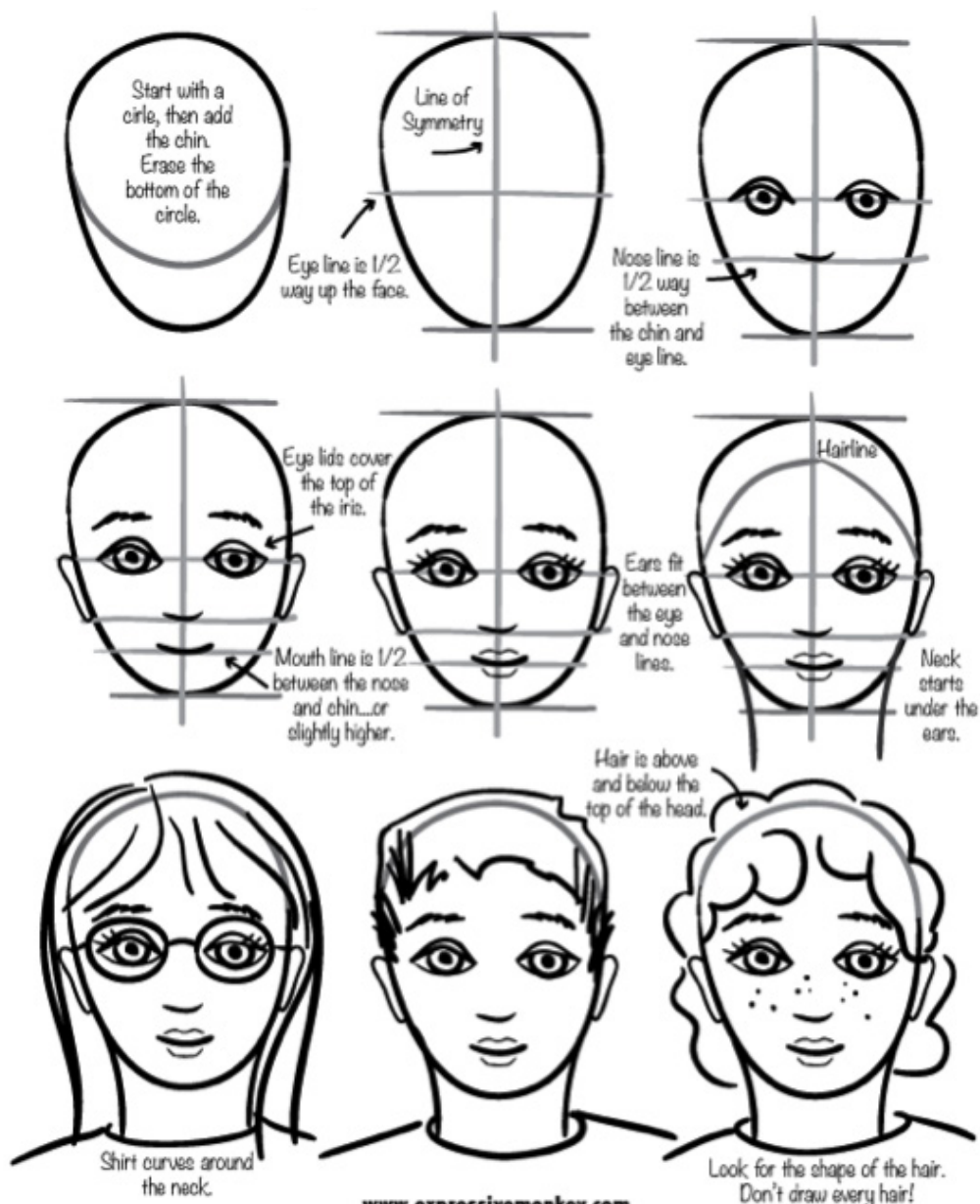
ACTIVITY 8

¡Ahora estás listo para tu propio autorretrato!

1. Distribuya espejos a los estudiantes. Pídeles que se miren en ellos.
2. Distribuya una hoja de papel de dibujo, un lápiz y plantillas ovaladas (para K-2) a cada estudiante. Los estudiantes mayores pueden intentar dibujar los óvalos ellos mismos.
3. Muéstreles cómo rellenar su cuello con dos líneas verticales de un ancho más delgado que el del óvalo de la cara. *Si es necesario, muéstreles cómo dibujar su cuerpo simplemente dibujando hombros que salgan horizontalmente directamente de la base del cuello y se inclinen ligeramente hacia abajo a medida que cada hombro llega al borde del papel.
4. Luego, pídeles que dibujen dos ojos a la altura del otro que se encuentren en la mitad del óvalo.
5. Muéstreles a los estudiantes cómo dibujar una nariz. Las narices son divertidas y todas muy diferentes. Puede dibujar una letra L, una d o una forma orgánica para crear una nariz. Sí, todos tenemos fosas nasales; una línea más oscura puede indicar una fosa nasal.
6. Muéstreles a los estudiantes que la boca debe dibujarse a medio camino entre la nariz y la parte inferior de la barbilla. Una boca es un medio óvalo con dos montañas encima. Intenta que los alumnos no dibujen solo sonrisas semicirculares. ¡Nuestros labios son una forma, no una línea!
7. Agrega características como cabello, orejas, pecas, gafas, etc. No olvides cosas como las cejas.
8. Anima a los niños a dibujar objetos en el fondo que también puedan representarlos.
9. Una vez que los alumnos hayan terminado sus dibujos, ¡infórmales que ahora van a pintar como Frida! Pueden usar pintura, crayones o lápices de colores.
10. Finalmente, pinta el fondo con cualquier color, patrón o diseño que hayan creado según cómo elijan representarse.

¡Los autorretratos se pueden utilizar para contarle a la gente sobre ti y tu identidad única, como Frida Kahlo!

Proporciones de la cara

www.expressivemonkey.com

ACTIVITY 9

Colorea a Frida!

Fuentes:

<http://www.fridakahlo.org/>
www.kimballartcenter.org/.../Frida-lahlo-EVA.docx
www.ducksters.com
<https://en.wikipedia.org/wiki/Puppet>
<http://chimeronuniverse.freesevers.corm/>
<http://www.patchimals.com/resources/art-history>
<http://www.kinderart.com/painting/emotion.shtml>
Skeletons Resource Guide, Sea. Inc.
Who was Frida Kahlo? By Sarah Fabiny

Sobre SEA

Fundada en 1985, la Sociedad Educativa de las Artes, Inc. (SEA) es una organización sin fines de lucro dedicada al empoderamiento y al avance educativo de niños y jóvenes. SEA es una de las pocas, si no la única, organizaciones bilingües/latinoamericanas de Arte en la Educación en la ciudad de Nueva York.

A través de una gama de programas eficientes, integrales y altamente efectivos de Arte en la Educación, SEA ofrece oportunidades para que niños y jóvenes examinen, cuestionen y creen posibles soluciones a problemas educativos, sociales y comunitarios actuales, a la vez que fomentan su talento, potencial y autoestima.

SEA es responsable de revivir la tradición del Teatro Infantil en Español en la ciudad de Nueva York, una tradición que estuvo abandonada durante más de 18 años. Durante los últimos años, SEA ha realizado giras por teatros profesionales, escuelas, parques urbanos y comunidades, reviviendo esta tradición, presentándose ante audiencias de más de 75,000 personas al año.

SEA también ha sido fundamental en la introducción y educación del público no hispanohablante sobre las artes y la cultura latinas a través de intercambios culturales con muchos otros grupos étnicos y comunidades. Como resultado, SEA ha sido reconocida como una compañía teatral líder que ofrece un repertorio de obras de alta calidad que ejemplifican un valor integral y educativo, además de brindar un vínculo con las artes y la cultura latinas, la comprensión multicultural y la autoestima para todas las edades.

Para celebrar su 25.º aniversario, SEA inauguró un nuevo espacio de espectáculos de vanguardia en el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez, en el Lower East Side de Manhattan.

Teatro SEA

107 Suffolk Street, Suite 202 New York, New York 10002
Tel.: (212) 529-1545
Fax: (242) 529-1567
E-mail: sea@sea-ny.org
Visítenos en www.teatrosea.org