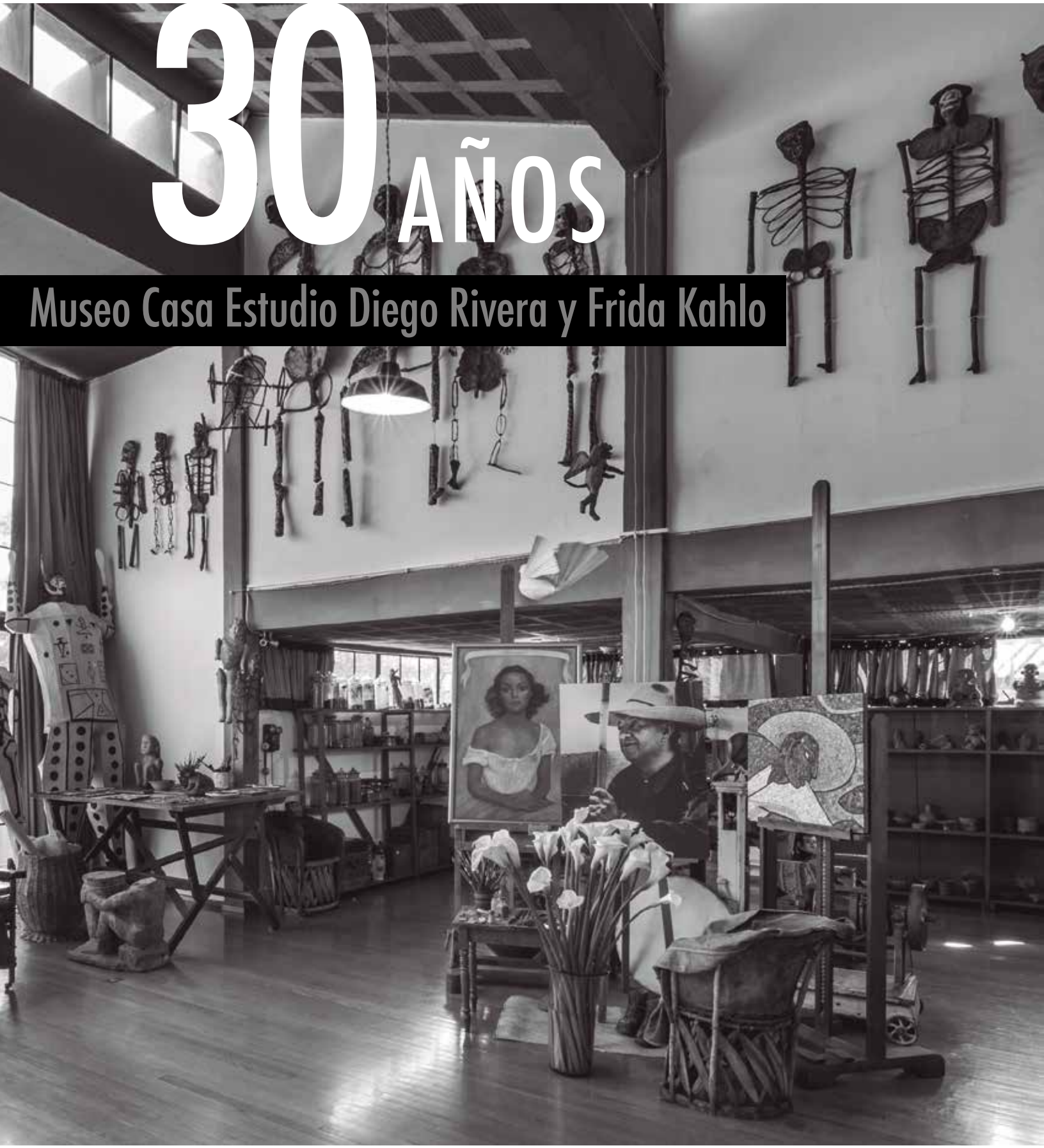
30 AÑOS

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo



Museo casa Estudio
Diego Rivera y Frida Kahlo

A 30 años de su inauguración como espacios museales, las Casas Diego Rivera y Frida Kahlo encuentran, en la orgullosa memoria de sus aportaciones, los mejores motivos para celebrar. A la brillante trayectoria de estas casas se suma, asimismo, la de Juan O´Gorman, reintegrada al complejo funcionalista y al proyecto integral de Casa Museo desde hace cuatro años.

La Casa- Estudio Diego Rivera muestra en la galería parte de una importante colección fotográfica del acervo, que recorre momentos cruciales de la vida del artista. También presenta bocetos y estarcidos que dan cuenta del proceso de creación del gran mural Epopeya del pueblo mexicano, ubicado en el Palacio Nacional. La pequeña oficina del pintor, que se encuentra en la parte alta del estudio, se habilita además para mostrar magníficas piezas prehispánicas que Diego regaló a su última esposa, Ema Hurtado, y que gracias a la generosidad del arquitecto Juan Hurtado, ahora se encuentran bajo custodia del Museo.

En su segundo piso, la Casa de Frida Kahlo luce fotografías de la pintora habitando las casas en diferentes tiempos, así como cartas y obras de su autoría. Destaca la recreación de una de las primeras decoraciones de su estudio, probablemente realizada por la propia Frida, cuyo registro se debe al fotógrafo húngaro Martin Munkácsi. El primer piso del recinto alberga un importante conjunto escultórico, de diversos autores pertenecientes a la Escuela Mexicana de Escultura, que conmemora una de las labores que han dado mayor renombre al Museo a lo largo de sus 30 años de trayectoria: el rescate y la revisión de diversos artistas de la primera mitad del siglo XX, ligados en su mayoría al paradigma mexicanista encabezado por Rivera.
La Casa de Juan O´Gorman muestra su sobrio esplendor fundacional, con una serie fotográfica que recuerda al gran arquitecto, pintor y artista integral, y sobre todo con la contundencia de su arquitectura. Mención particular merece la sinopia del mural titulado Entre la filosofía y la ciencia, que fue desprendido del muro por deseo del propio O´Gorman, y pasado a una tela. El día de hoy, dicha tela, al no formar parte de una colección que asuma con claridad una responsabilidad social con el pueblo de México, como sí lo hace el INBA, es difícil de apreciar e investigar. Queda en el muro, sin embargo, la memoria de la sinopia, con su inquietante hipótesis en el sentido de que se trate del origen compartido de dos obras casi iguales.

El proyecto conmemorativo contempla, asimismo, ciclos de conferencias, proyecciones de videos alusivas a las principales exposiciones y publicaciones del Museo Casa Estudio, y fragmentos de entrevistas a diferentes protagonistas que le han dado forma y proyección al museo, en sus múltiples dimensiones.

Este esfuerzo celebratorio de los 30 años, a desarrollarse durante todo un año, no podía tener mejor marco que el de las casas espléndidamente restauradas por la Dirección de Arquitectura y las áreas correspondientes de la institución. El homenaje Involucra artistas, arquitectos, curadores, funcionarios, restauradores y profesionales diversos, además del conjunto de trabajadores del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, orgullosos de su pertenencia a este emblemático espacio.

Dolores

Las edificaciones que alberga este recinto, fueron construidas entre 1931 y 1932, a petición expresa de Diego Rivera y Frida Kahlo, después de conocer la primera obra que Juan O´ Gorman realizara un par de años antes, en el terreno colindante en el barrio de San Ángel Inn, al sur de la Ciudad de México.

El resultado fue la construcción de dos complejos arquitectónicos, comunicados entre sí por un puente. Estas edificaciones fueron habitadas por la pareja, al regreso de su viaje a Nueva York en 1934 y permanecieron en ella hasta 1939, año en que se separaron. Frida Kahlo se mudó a la Casa Azul en Coyoacán, mientras Rivera continuó en San Ángel donde pintó la mayor parte de su obra de caballete; fue en este lugar donde murió el 24 de noviembre de 1957.

Después de permanecer en manos de los herederos del pintor, tras una gestión del connotado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, entonces titular de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, se logró la adquisición de los inmuebles para convertirlos en museo. De esta forma, fueron entregados al Instituto Nacional de Bellas Artes mediante Decreto Presidencial el 21 de abril de 1981.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 1986 abrió sus puertas como Museo Estudio Diego Rivera; destinando la construcción del espacio del estudio del pintor para tal fin, mientras que la casa habitación, con el estudio que originalmente había pertenecido a Frida Kahlo, operó como sede del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas.

Entre 1995 y 1997 se inició un proyecto de restauración de los inmuebles que habían sido profundamente alterados con el paso del tiempo y usos distintos, con el fin de devolverles su aspecto original. Esto fue posible gracias a los dibujos y planos de Juan O´ Gorman; así como las fotografías tomadas por Guillermo Kahlo en 1932, que mostraban las casas completamente terminadas e inhabitadas. En este sentido, el 28 de febrero de 1997 el complejo se reinauguró con el nombre de Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. El 25 de marzo de 1998 fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación. Con el fin de completar el conjunto funcionalista de Juan O 'Gorman, se adquirió en 2011 la primera vivienda realizada por el arquitecto en 1929, misma que también fue sometida a una profunda restauración para regresarla al proyecto arquitectónico original.

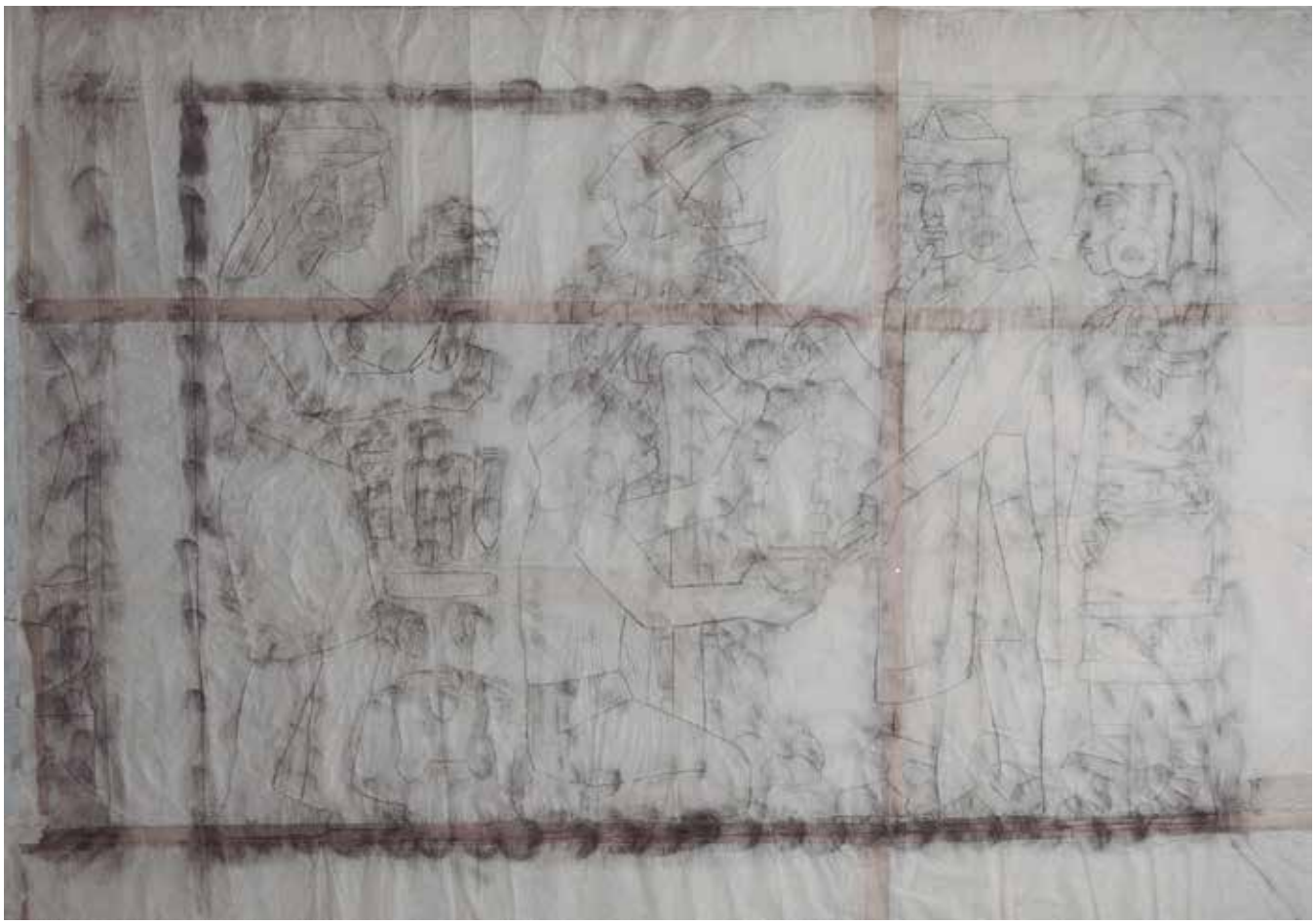
De esta forma, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, surgió con el propósito de difundir la obra de los tres artistas, su generación, así como de movimientos estéticos contemporáneos a ellos. La misión otorgada al museo, determinó las características particulares de este recinto, ya que además de ser un sitio histórico (casa museo), es sede de exposiciones temporales de formidable relevancia. Este museo se perfila como uno de los espacios expositivos más importantes del arte mexicano del siglo XX.

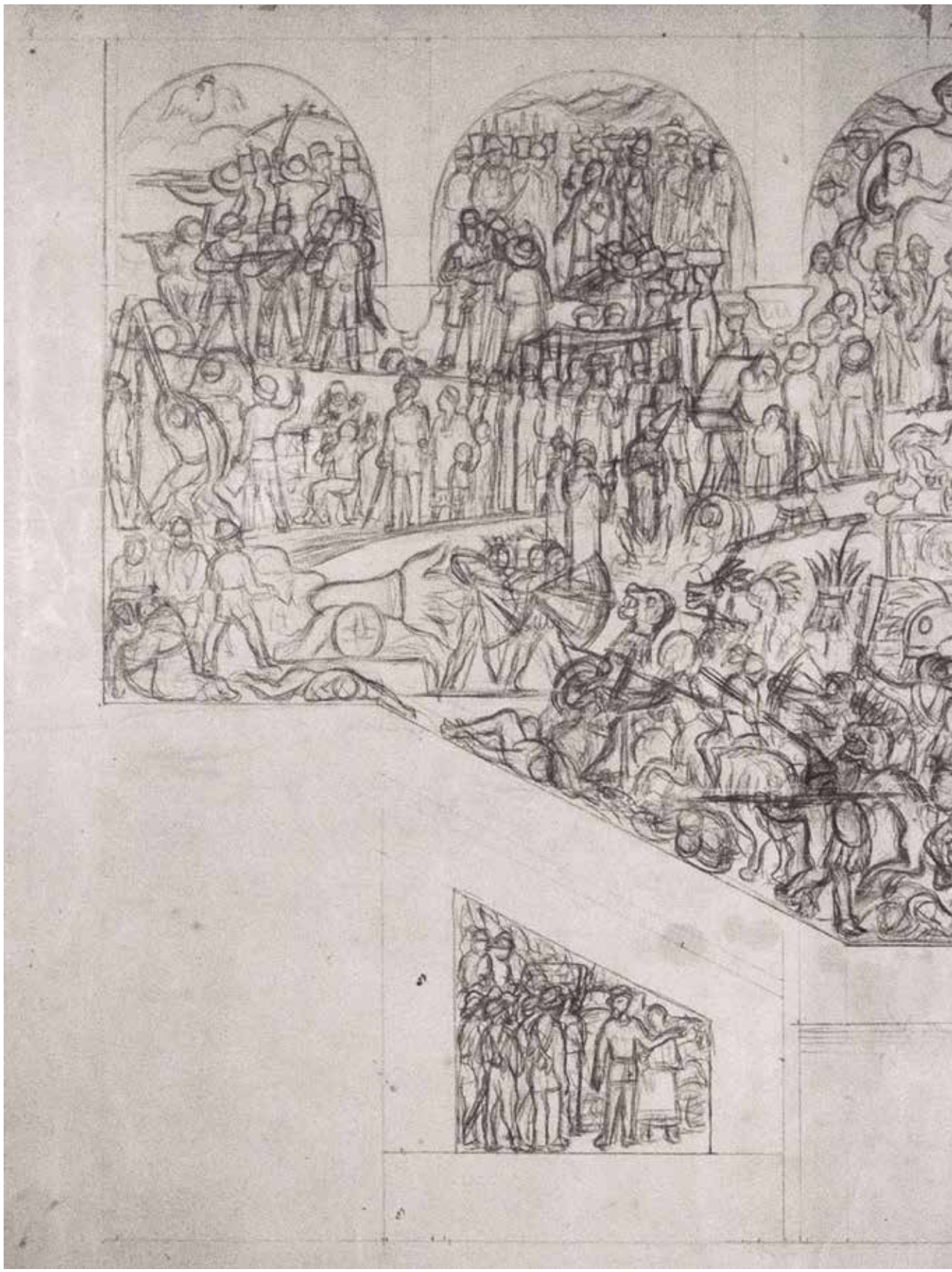
La epopeya del pueblo mexicano

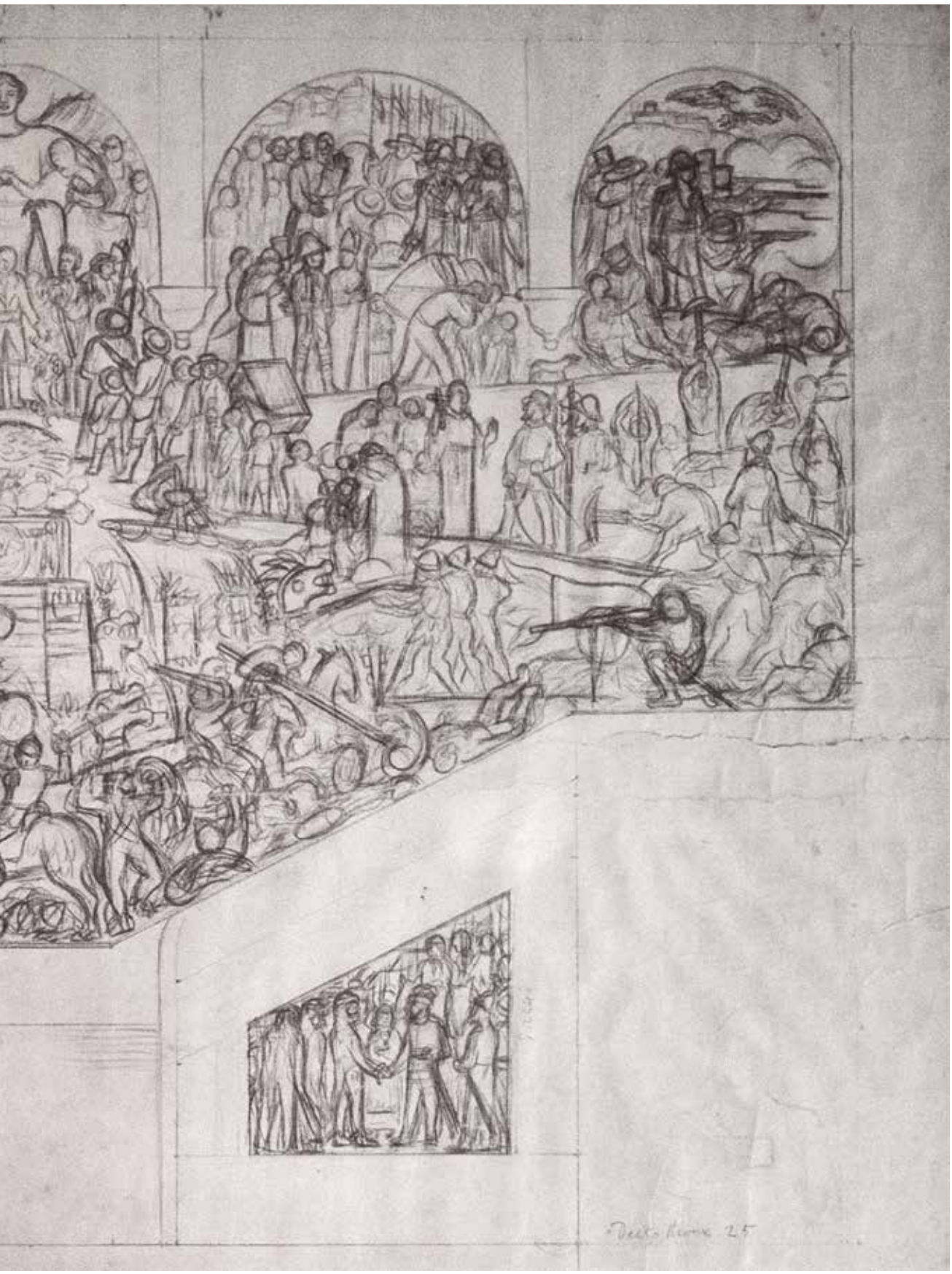
Los murales en la Escalera de Honor del Palacio Nacional fueron originalmente encargados por el presidente Plutarco Elías Calles en 1925, como parte del programa de renovación del edificio, en el cual se le agregó un tercer nivel que transformaría la fachada de aspecto virreinal. El corolario de esta remodelación fue la elección del pintor Diego Rivera, favorecida por José Vasconcelos y Marte R. Gómez, secretarios de Educación y Hacienda, respectivamente, para llevar a cabo un proyecto mural que narrara los episodios trascendentales de la historia de México.

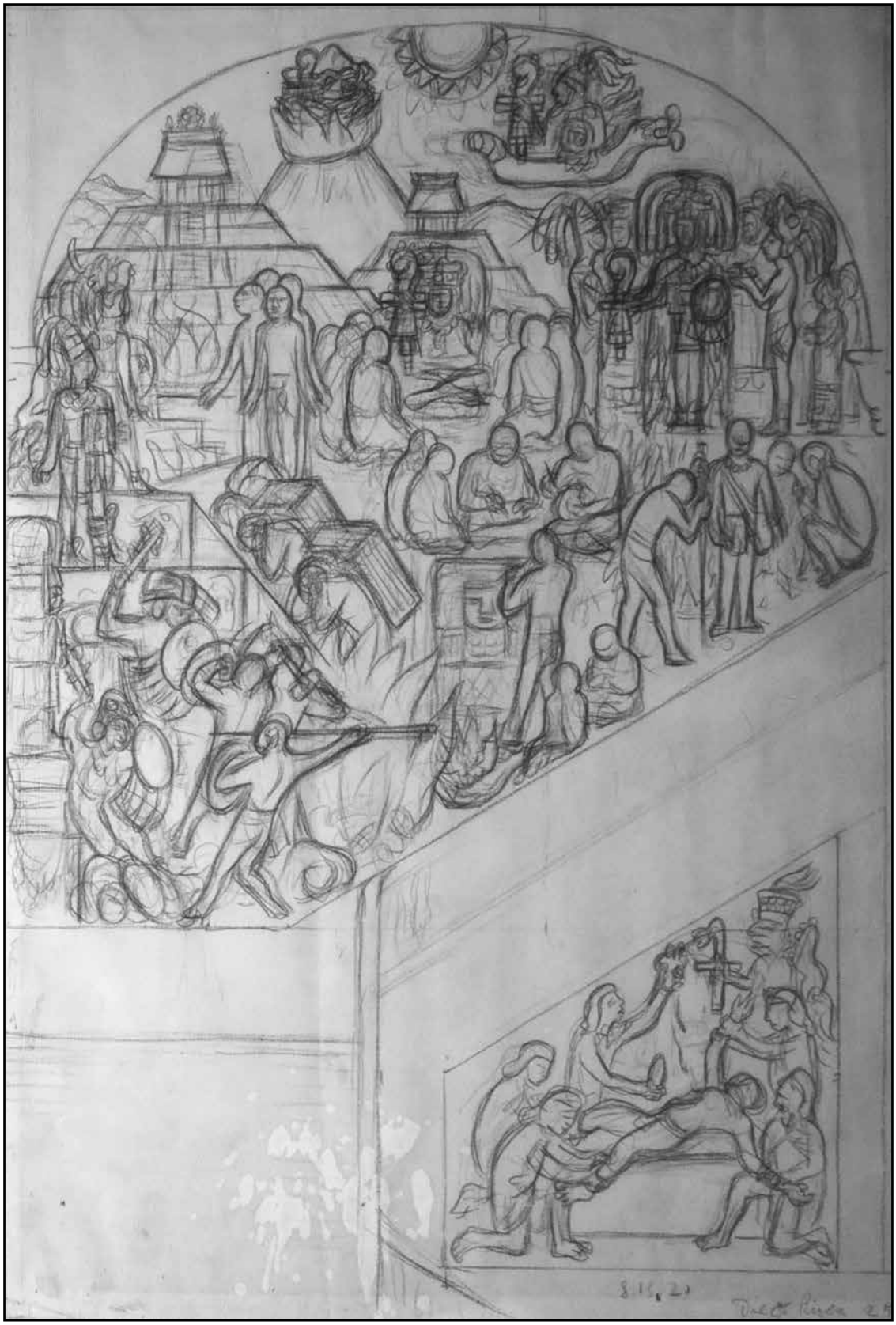
Diego Rivera comenzó a pintar en 1929 y concluyó esta primera fase en 1935. Es quizás su trabajo más ambicioso, mismo que representó años de investigación histórica y que muestra la particular visión del artista, en la que hacía hincapié en el rico pasado prehispánico y proyectaba a su vez, un futuro utópico comunista. De 1942 a 1951 Rivera retomó la decoración de los muros del segundo piso acorde al proyecto iconográfico original, en el que representó escenas cotidianas del periodo precortesiano.

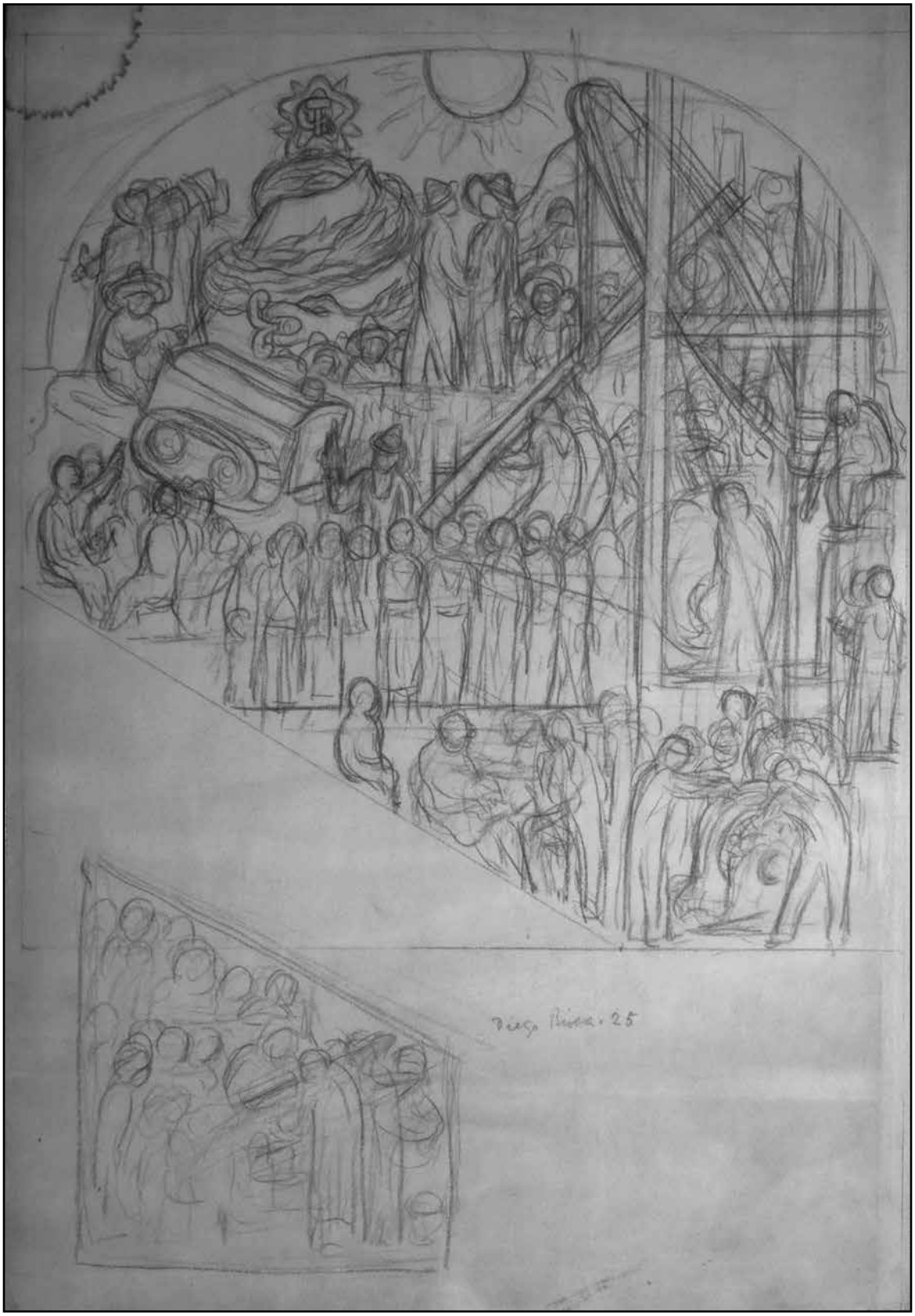
Los bocetos expuestos datan de 1925 y permiten tener una idea del prototipo inicial. Muestran los diseños originales que, aun cuando difieren de lo plasmado cuatro años más tarde, logran retratar el intenso nacionalismo de la época, glorificando el mundo precolombino e identificando la heroicidad de la Revolución como el cénit de la historia del país.











El estudio del pintor

El Estudio del pintor o atelier de Diego Rivera como lugar de la memoria, es el espacio que muestra a través de su contenido, el proceso creativo de Rivera. Específicamente diseñado para él por Juan O 'Gorman, desde su distribución espacial hasta la luz que se integra, permite englobarlo como un lugar de trabajo para desempeñar la labor de un pintor gracias a sus características arquitectónicas.

El estudio es la razón que impulsó la creación y construcción de las casas, de la proyección de este espacio se desprendió la idea de O 'Gorman, de crear una casa habitación y un lugar separado, destinado para la labor de Rivera. La sección principal del estudio con doble altura permitió que el pintor pudiera trabajar con los murales transportables y que estos fueran trasladados a través del ventanal plegable. La buena iluminación tan característica del espacio, era posible gracias a la orientación geográfica del ventanal y del estudio mismo, así como a los parasoles que captaban la luz natural que incidía en el interior del estudio.

La importancia del estudio del pintor, radica en que además de ser un lugar de trabajo y espacio creativo, muestra parte sustancial de las colecciones que Diego Rivera reunió a lo largo de su vida, caracterizadas por su peculiar interés por el arte prehispánico y popular. Dentro de este espacio albergó gran cantidad de figurillas prehispánicas y elementos de la cultura popular, artesanías de distintas regiones, cartonería y juguetes, del amplio espectro tradicional mexicano.

Podemos apreciar también, el mobiliario, objetos personales y de trabajo como materiales y herramientas que utilizaba para crear sus obras; así como dar cuenta de su faceta de retratista, a través de obras que en su mayoría realizó en este lugar. Integró en sus retratos elementos que se encontraban en el estudio, lo que permitió encontrarnos con un lugar vivo que nos remite a diversas significaciones a través de los objetos mismos y nos acerca un poco al mundo de Diego Rivera.

Colección
Emma Hurtado de Rivera

Diego Rivera comenzó a interesarse por las culturas precolombinas desde muy temprana edad, adquiriendo objetos y figuras que conformarían una de las colecciones de arte prehispánico más importantes del país. Las distintas civilizaciones mesoamericanas influyeron en la estética del pintor durante toda su trayectoria artística. Ávido coleccionista de vestigios arqueológicos, apreciaba la belleza que los caracterizaba como representaciones heredadas de un mítico pasado glorioso.

El prolífico artista conformó su colección adquiriendo piezas a indígenas, campesinos y anticuarios, así como de otros coleccionistas. Esta afición lo llevó a conocer e identificar regiones y periodos a los cuales pertenecían. Logró reunir más de 59,000 piezas arqueológicas, que en su mayoría se encuentran hoy día en el Museo Anahuacalli. No obstante, previo a la construcción de ese espacio, la casa estudio de San Ángel fue el sitio en el cual el pintor preservó parte de su colección precolombina, la cual se podía observar a través de los grandes ventanales de la edificación.

Al final de su vida reunió junto a la galerista Emma Hurtado -su última esposa- una pequeña colección de piezas prehispánicas que fueron recibidas por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo por medio de sus descendientes, y que nos sentimos honrados de custodiar en resguardo permanente.

Rescate escultórico

En este 30 Aniversario del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el tema de la escultura mexicana ha sido columna vertebral de las exposiciones de revisión histórica artística desde el 2003, poniendo a la vista del público investigaciones que han dado significativos resultados tanto para el museo, como para otros espacios culturales de la Ciudad de México, de los estados, y de impacto internacional. Bajo la titularidad de este espacio con Magdalena Zavala Bonachea, Monserrat Sánchez Soler y Luis Rius Caso han sido promovidos los trabajos del programa de escultura.

Los proyectos de esta disciplina plástica han abordado a los siguientes artistas: Mardonio Magaña (1866-1947), "El Sentir de una Tradición" 2003. Francisco Arturo Marín (1907-1979), "Piedra y metal que siente" 2005; Carlos Bracho (1899-1966), "Del Corazón a la Piedra" 2008. Guillermo Ruiz (1894-1965) "La Escuela de Escultura y Talla Directa" 2010. Luis Ortíz Monasterio (1906-1990), "Del perfil nacionalista al concepto universal" 2011. Ernesto Tamariz (1904-1988), "Épica y Gloria Monumental" 2013. Rosa (1910-1989) y Fidencio Castillo (1907-1993), "De la Esmeralda a la Alameda" 2014. Acompañan a estas exposiciones su respectivo catálogo que se han vuelto fuente de consulta para especialistas y público en general.

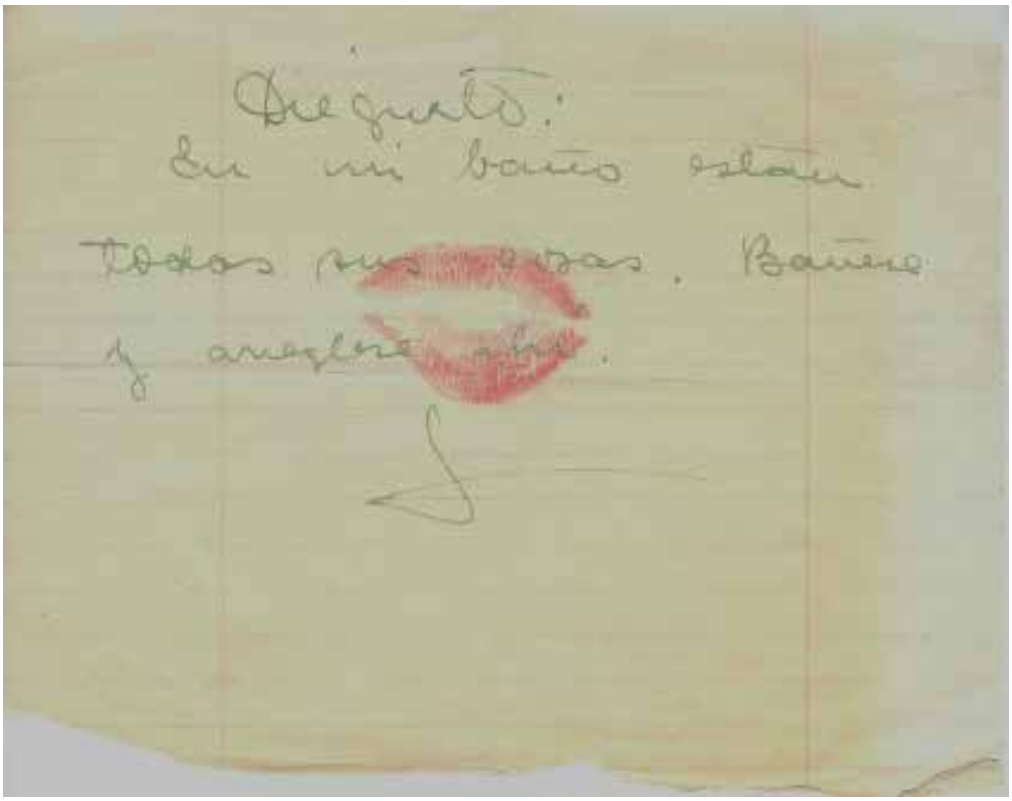
De todos encontramos ejemplos en esta veintena de piezas, sumándose a ellos tallas y fundiciones de: Guillermo Toussaint (1890-1965), José L. Ruiz (1903-1984), Alfonso Villarreal (1903-1981), Francisco Zúñiga (1912-1998), Roberto de la Selva (1895-1957), Juan Cruz Reyes (1914-1991), Juan Leonardo Cordero (1896-1960), y de autores no identificados que forman parte del espíritu con que se llevaron a cabo todos los proyectos.

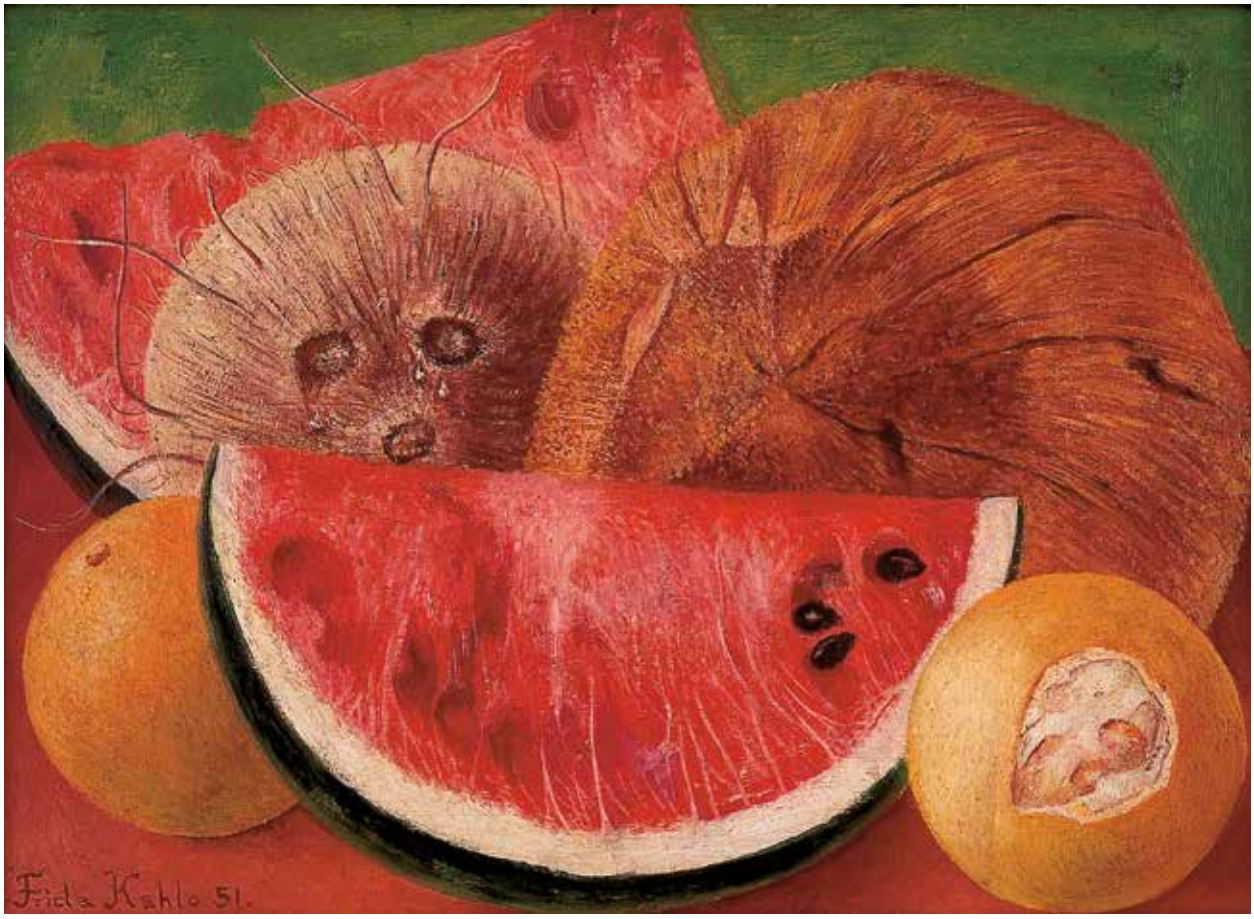
Con esta pequeña muestra el museo ratifica el dar continuidad a una octava edición de las obras producidas por la creatividad del modelado, el cincel, las gubias, y la fundición.

Agradecemos a todos los coleccionistas privados e institucionales que se han sumado para colaborar en estas producciones a lo largo de trece años de manera consecutiva en los que han depositado su confianza en este museo esperando continuar con su beneplácito, pues en esta materia aún queda mucho camino por andar.
María Estela Duarte Sánchez

La correspondencia entre Frida Kahlo y Diego Rivera cuenta parte importante de su vida, relación, e intimidad, expresada en letras. Narra diversos acontecimientos de su vida cotidiana, mostrando en cada una de estas páginas un estilo característico, su caligrafía o tipografía con la máquina de escribir, así como sus intereses y distintas anécdotas en torno a los artistas.

Frida comenzó a escribir a la par que empezó su convalecencia, en un constante diálogo epistolar con amigos, familia y amores; sus cartas relatan sus gustos y afinidades al igual que los lugares en que habitó.
Las cartas escritas por Frida a Diego dan cuenta de su singular amor y los diálogos cotidianos de la pareja, son muestra de la forma afectuosa como le escribía: “Diego mi niño lindo, niño de mis ojos, mi amor, Dieguito, Diego mío”.


Querido:
En mi baño estan
Todas mis cosas. Bañate
y arreglate pa


Frida Kahlo 51.

DIC.
5
Baba. Frida Kahlo
1937.

Casas funcionalistas

San Ángel fue un poblado a las afueras de la Ciudad de México privilegiado por su clima y altura, que desde el virreinato fue escogido por las élites como un lugar de recreo. A lo largo del siglo XIX, se construyeron un gran número de casas de campo con estilos que variaban desde lo neocolonial, afrancesado, chalet alpino o jacobino; ejemplares del cosmopolitanismo europeizante que imperó durante el régimen porfirista, lo que imprimió un sello característico al lugar.

En 1906 la empresa San Angel Land Company adquirió la antigua hacienda Goicoechea con una superficie de 40 hectáreas. Los terrenos comenzaron a ser fraccionados desde 1915 y el casco fue convertido en hotel, tomando el nombre de San Angel Inn, lo que daría el nombre a la colonia adyacente.

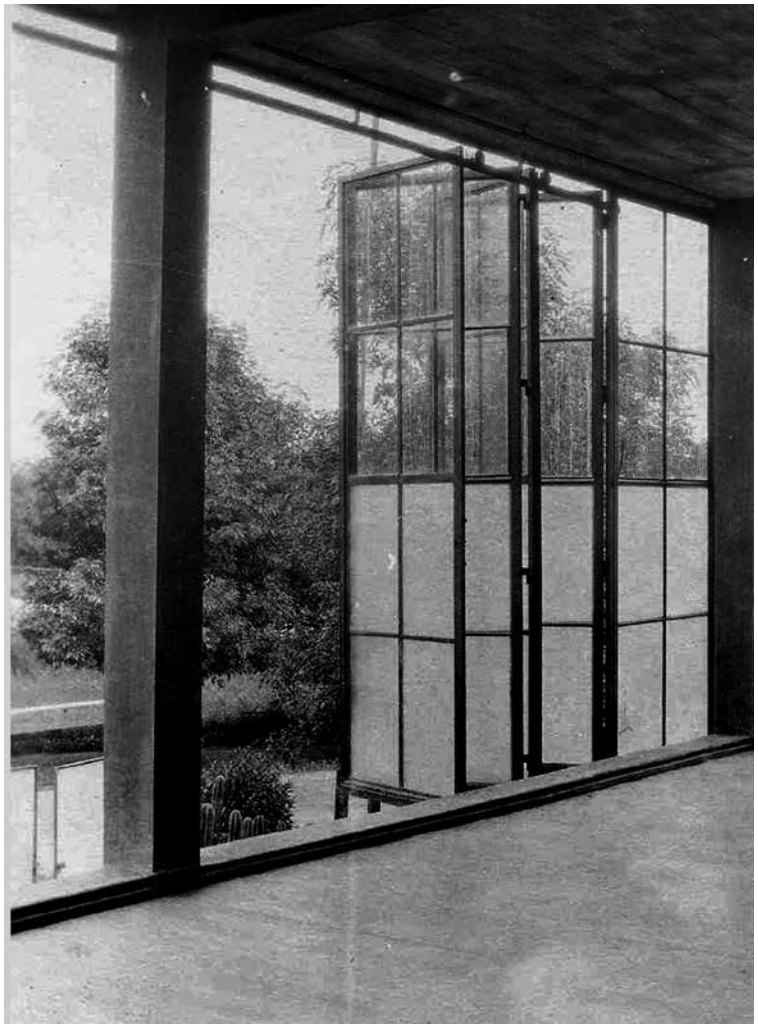
En 1929 Juan O 'Gorman, joven dibujante del despacho de Carlos Obregón Santacilia, compró dos canchas de tenis al hotel, en la más baja marcada con el número 81 de la calle Palmas, comenzó a edificar una casa prototipo de estilo funcionalista, claramente inspirada en los preceptos arquitectónicos de Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mejor conocido como Le Corbusier.

Este particular estilo buscaba minimizar costos y esfuerzo de trabajo con una serie de estrategias constructivas inspiradas en la arquitectura industrial, como el dejar las losas de concreto sin enyesar, casetones de barro cocido e instalaciones eléctricas y sanitarias aparentes, entre otras. Materiales como el concreto y el cemento posibilitaron un auge de la actividad arquitectónica en el país.

En este sentido, la casa de Cecil O 'Gorman sigue con los cinco puntos que Le Corbusier proponía: los pilotis (columnas que sostienen el piso superior), plantas libres, fachada libre, ventanas alargadas y azoteas- terrazas. Su construcción concluyó en 1931 y el arquitecto decidió mostrarla a Diego Rivera y Frida Kahlo, amigos cercanos. Rivera, quien apreciaba el sentido social y estético de esta nueva corriente arquitectónica, le encargó a O 'Gorman, la construcción de su casa estudio en el predio adyacente. Él ideó un proyecto de tres edificios que comprendían una vivienda, un estudio o atelier para el pintor, y un laboratorio fotográfico pensado para Guillermo Kahlo, padre de Frida.

Siguiendo las mismas premisas funcionalistas, el conjunto de los Rivera-Kahlo presenta también pilotis, plantas y fachadas libres, así como ventanas alargadas y terrazas en la azotea. El edificio que sirvió de estudio al artista fue inspirado por otra construcción funcionalista: el taller del pintor francés Amédé Ozenfant en París.

Las cuatro construcciones que hoy día integran el conjunto funcionalista de Juan O 'Gorman representan una novedosa aportación estructural que simboliza la expresión de la modernidad arquitectónica en México. Lograron combinar las propuestas arquitectónicas de la vanguardia europea con elementos claramente mexicanos como el uso de colores y la cerca de cactáceas, dando como resultado una apropiación nacionalista del funcionalismo.



SECRETARÍA DE CULTURA
RAFAEL TOVAR Y DE TERESA

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

MARÍA CRISTINA GARCÍA CEPEDA
Directora General

XAVIER GUZMÁN URBIOLA
Subdirector General del Patrimonio Artístico Inmueble

MAGDALENA ZÁVALA BONACHEA
Coordinadora Nacional de Artes Visuales

ROBERTO PEREA CORTÉS
Director de Difusión y Relaciones Públicas

LUIS RIUS CASO
Director del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN
30 años Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Curaduría
Adriana Clemente Mejía
Paulina Erandi Ramírez Ochoa
Alan Rojas Orzechowski

Enlace con coleccionistas, curaduría del Rescate escultórico
María Estela Duarte Sánchez

Asesoría y montaje de indumentaria
Renato Camarillo Duque

Investigación y proyecto multimedia
Alfredo Ortega Quesada

Diseño y museografía
Víctor Antonio Acuña Ramírez
Agustín Zaguilán Cerón

Difusión
Jean Paul Sören Olmedo Ruiz

Patrocinios
Natalia Corona Bähre
Registro y control de obra
Elizabeth Aguilar Díaz López

Montaje
Martín Flores Pioquinto
Alejandro Martínez Santiago
Tiburcio Vázquez Reséndiz

MUSEO CASA ESTUDIO DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO

Dirección
LUIS RIUS CASO

Administración
VERÓNICA HERNÁNDEZ GODÍNEZ

Coordinación Académica
ALAN ROJAS ORZECHOWSKI

Coordinación Técnica y de Comunicación
JEAN PAUL SÖREN OLMEDO RUIZ

Coordinación de Vinculación
SALVADOR A. BELTRÁN LLAMAS

Coordinación de Acervo Inmueble
ALFREDO ORTEGA QUESADA

Relaciones Públicas
NATALIA CORONA BAHRE

Investigación
ADRIANA CLEMENTE MEJÍA
PAULINA ERANDI RAMÍREZ OCHOA

Diseño
VÍCTOR ANTONIO ACUÑA RAMÍREZ

Servicios Educativos y Desarrollo Pedagógico
MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ CORONA

Atención al Visitante
MAYRA CALDERÓN CORTE

Registro y Control de Obra
ELIZABETH AGUILAR DÍAZ LÓPEZ
AGUSTÍN ZAGUILÁN CERÓN

SECRETARÍA DE CULTURA
RAFAEL TOVAR Y DE TERESA

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

MARÍA CRISTINA GARCÍA CEPEDA
Directora General

XAVIER GUZMÁN URBIOLA
Subdirector General del Patrimonio
Artístico Inmueble

MAGDALENA ZÁVALA BONACHEA
Coordinadora Nacional de Artes Visuales

ROBERTO PEREA CORTÉS
Director de Difusión y Relaciones Públicas

LUIS RIUS CASO
Director del Museo Casa Estudio Diego Rivera
y Frida Kahlo

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN
30 años Museo Casa Estudio Diego Rivera
y Frida Kahlo

Curaduría
Adriana Clemente Mejía
Paulina Erandi Ramírez Ochoa
Alan Rojas Orzechowski

Enlace con coleccionistas, curaduría
del Rescate escultórico
María Estela Duarte Sánchez

Asesoría y montaje de indumentaria
Renato Camarillo Duque

Investigación y proyecto multimedia
Alfredo Ortega Quesada

Diseño y museografía
Víctor Antonio Acuña Ramírez
Agustín Zaguilán Cerón

Difusión
Jean Paul Sören Olmedo Ruiz

Patrocinios
Natalia Corona Bähre

Registro y control de obra
Elizabeth Aguilar Díaz López

Montaje
Martín Flores Pío quinto
Alejandro Martínez Santiago
Tiburcio Vázquez Reséndiz

MUSEO CASA ESTUDIO DIEGO RIVERA
Y FRIDA KAHLO

Dirección
LUIS RIUS CASO

Administración
VERÓNICA HERNÁNDEZ GODÍNEZ

Coordinación Académica
ALAN ROJAS ORZECHOWSKI

Coordinación Técnica y de Comunicación
JEAN PAUL SÖREN OLMEDO RUIZ

Coordinación de Vinculación
SALVADOR A. BELTRÁN LLAMAS

Coordinación de Acervo Inmueble
ALFREDO ORTEGA QUESADA

Relaciones Públicas
NATALIA CORONA BAHRE

Investigación
ADRIANA CLEMENTE MEJÍA
PAULINA ERANDI RAMÍREZ OCHOA

Diseño
VÍCTOR ANTONIO ACUÑA RAMÍREZ

Servicios Educativos y Desarrollo Pedagógico
MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ CORONA

Atención al Visitante
MAYRA CALDERÓN CORTE
Registro y Control de Obra
ELIZABETH AGUILAR DÍAZ LÓPEZ
AGUSTÍN ZAGUILÁN CERÓN