

FRIDA KAHLO * DIEGO RIVERA

ACTIVITY GUIDE

GUÍA de ACTIVIDAD

& MEXICAN MODERNISM
Y MODERNISMO MEXICANO

THE JACQUES & NATASHA GELMAN COLLECTION

FRIDA KAHLO, DIEGO RIVERA, & MEXICAN MODERNISM / MODERNISMO MEXICANO

ENGLISH
↓

Frida Kahlo and Diego Rivera were Mexican artists who lived and worked during an especially important time for their country: the decades following the end of the Mexican Revolution in 1920. Revolutionaries fought for political change—to end the rule of dictators and establish a constitutional republic. They also fought for social change—to reduce the great inequality between rich and poor. They sought to protect workers' rights and to redistribute land from wealthy landowners to peasants and Indigenous people.

Frida Kahlo, Diego Rivera, and their friends created art that expressed the ideals of the revolution and reimagined what it meant to be Mexican. They looked to the many Indigenous peoples whose histories began long before the Spanish colonization of Mexico in the 1500s. And they looked to the vibrant, urban life around them in Mexico City, finding inspiration in everyday life. Their art pictured *mexicanidad* (meh-hee-cah-nee-dad)—a populist political identity that celebrated Mexico's Indigenous cultures and traditions as the foundation for the new modern nation.

As you walk through the exhibition, find the artworks featured in this guide, read the prompts, and take some time to respond to them. Feel free to sit on the sofas or the floor to make yourself comfortable. The longer you look, the more you'll see. We are glad you are here!

ESPAÑOL
↓

Frida Kahlo y Diego Rivera fueron dos artistas mexicanos que vivieron y trabajaron en una época especialmente importante en su país: las décadas que siguieron al fin de la Revolución Mexicana en 1920. Los revolucionarios lucharon por un cambio político, terminar con el gobierno de los dictadores y establecer una república constitucional. También lucharon para reducir la gran desigualdad entre ricos y pobres. Buscaban proteger los derechos de los trabajadores y redistribuir la tierra para que pasara de propietarios adinerados a campesinos e indígenas.

El arte que Frida Kahlo, Diego Rivera y sus amigos crearon, expresaba los ideales de la revolución y re-imaginó lo que significaba ser mexicano. Regresaron su mirada a muchos pueblos indígenas cuyas historias iniciaron mucho tiempo antes de la colonización española de México en los años 1500. También tomaron en cuenta la vibrante vida urbana a su alrededor en la Ciudad de México, encontrando inspiración en la vida cotidiana. Su arte ilustró la *mexicanidad* (me-ji-ca-ni-dad), una identidad política populista que celebraba las culturas y tradiciones indígenas de México como base para la nueva nación moderna.

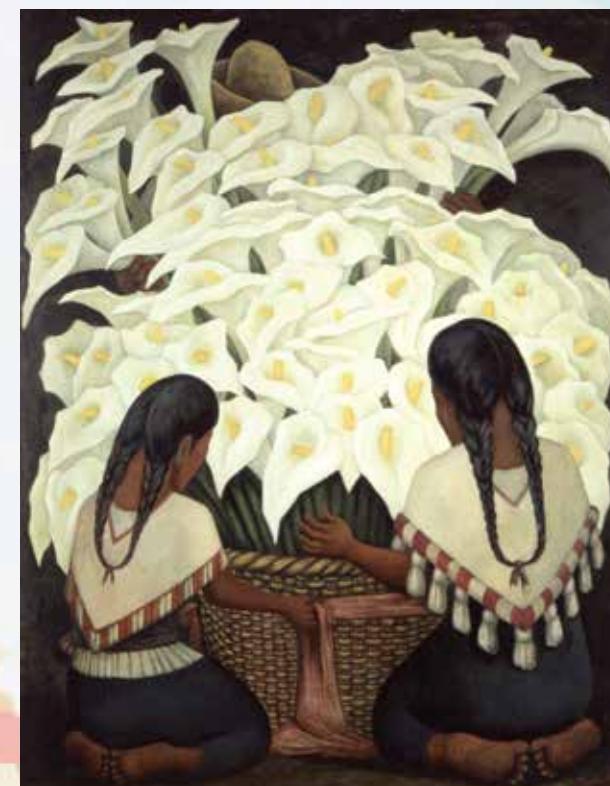
Al caminar por esta exhibición, encuentra las obras de arte que se presentan a continuación, lee las descripciones y preguntas y toma un momento para responderlas. Te puedes sentar en los sillones o en el piso para tener mayor comodidad. Mientras más observes, más vas a encontrar. ¡Estamos muy contentos de que estés aquí!

Art and Revolution

This painting by Diego Rivera embodies the ideals of the Mexican Revolution. The women wear traditional, Indigenous clothing, the quexquémitl (kesh-kay-mee-till), a kind of poncho. The calla lily blossoms suggest purity, innocence, and the bounty of the earth.

Arte y Revolución

Esta pintura de Diego Rivera plasma los ideales de la Revolución Mexicana. Las mujeres usan el quexquémitl (quesh-qué-me-tl), una prenda tradicional índigena similar a un poncho. Las flores, alcatraces, sugieren pureza, inocencia y la abundancia de la tierra.

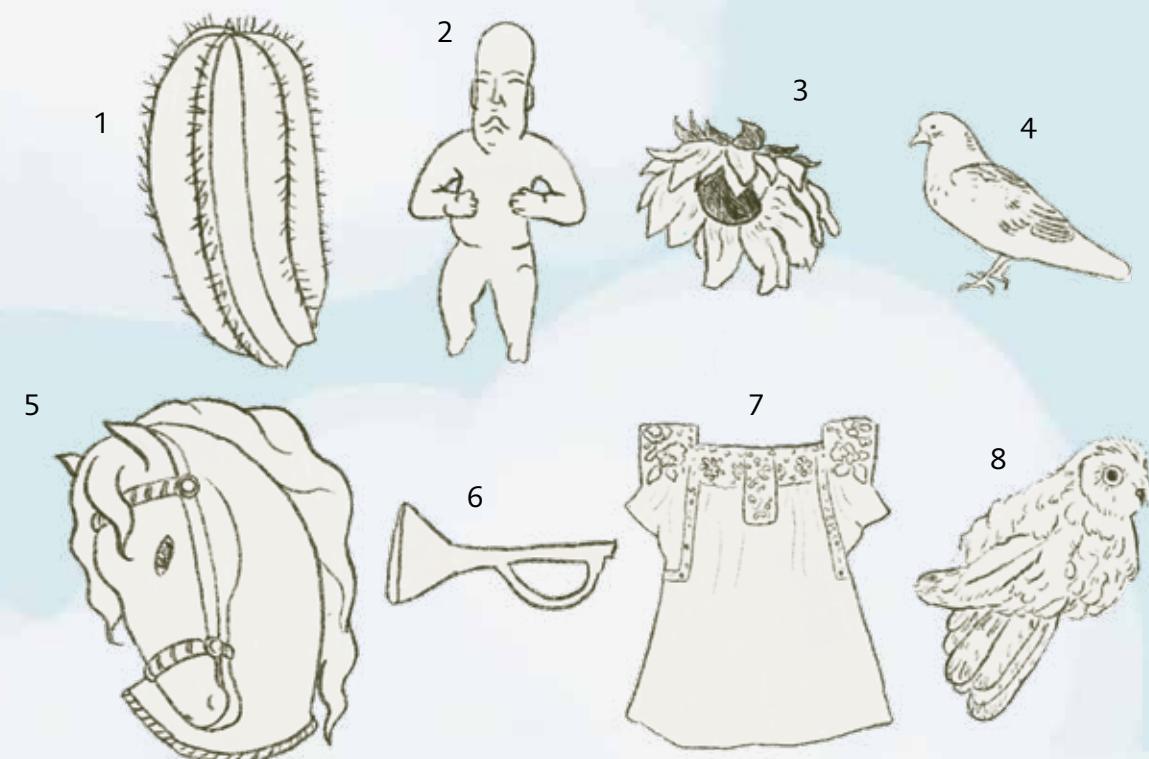
Diego Rivera, Calla Lily Vendor,
Vendedora de alcatraces, 1943

● How would you describe the people in this painting? In what ways does the painting honor them? Draw a detail from the painting in the box to the left.

● ¿Cómo describirías a las personas que aparecen?, ¿de qué forma las honra esta pintura? Dibújalo un detalle de la pintura en el cuadro.

● Search for these details in the exhibition. Circle each item below when you find it in the artwork. Add color to these details at home.

● Busca estos detalles en la exposición. Circula cada elemento cuando lo encuentre en la obra de arte. Agrega color a estos detalles en tu casa.

Answer Key

Respuestas

1. Manuel Alvarez Bravo, Organ Pipe Cacti
2. Nickolas Muray, Frida with Olmec Figurine
3. Diego Rivera, Sunflowers
4. Juan Guzman, Frida with Two Birds
5. Diego Rivera, Emiliano Zapata, the agrarian leader
6. Maria Izquierdo, Circus Scene
7. Mexican traditional clothing
8. Frida Kahlo, The Bride who Becomes frightened when she Sees Life Opened

The Land

Mexican artists depicted the land as a shared place of unique beauty and an important basis for national identity. How do these paintings by Frida Kahlo and Diego Rivera show the importance of nature and the land?

Frida Kahlo often wore a *huipil* (wee-peel), a traditional blouse worn by Indigenous women. The red symbol on her *huipil* resembles the glyph “Ollin,” meaning earthquake or perpetual movement in Náhuatl, a widely spoken Indigenous language. Monkeys are often represented in ancient Mexican art.

The cactus has special importance in Mexican culture. The Aztecs believed that god told their ancestors to build their capital city in the place where an eagle, devouring a snake, sat on top of a cactus. The cactus and eagle were featured in Aztec art and have appeared on the national flag since Mexico gained its independence from Spain in 1821.

Frida Kahlo, *Self-Portrait with Monkeys*,
Autorretrato con monos, 1943

Diego Rivera, *Landscape with Cacti*,
Paisaje con cactus, 1931

- How many cacti can you find in the art in this exhibition? What qualities do you associate with the cactus? Sketch a cactus here.

- ¿Cuántos cactus puedes encontrar en el arte de esta exhibición?, ¿qué características asocias con los cactus? Dibuja un cactus aquí.

● Artists around the world reflect on and help to define their countries' identities, just as these Mexican modernist artists did. Think of a work of art, book, song, or movie that expresses your idea of “American-ness.” What words come to your mind when you think about what it means to be from the United States today?

● Los artistas alrededor del mundo reflexionan sobre las identidades de sus países y ayudan a definirlas, como lo hicieron estos artistas modernistas mexicanos. Piensa en una obra de arte, un libro, canción o película que exprese tu idea sobre lo estadounidense. ¿Qué palabras te vienen a la mente cuando piensas sobre qué significa ser de los Estados Unidos hoy?

STONE GLYPH
REPRESENTS
TENOCHTIITLAN, WHICH
BECAME MEXICO CITY
GLIFO
ISLA DE MÉXICO-
TENOCHTIITLAN

WATER GLYPH
ALEGORY OF LAKE
TEXOCO
GLIFO
ALEGORÍA DEL LAGO
TEXOCO

La Tierra

Los artistas mexicanos representaron la tierra como un lugar compartido de belleza única y base importante para la identidad nacional. ¿Cómo expresan estas pinturas de Frida Kahlo y Diego Rivera la importancia de la naturaleza y la tierra?

Frecuentemente Frida Kahlo vestía un *huipil* (güi-pil), una blusa tradicional usada por las mujeres indígenas. El símbolo rojo en su *huipil* asemeja al glifo “Ollin”, que significa terremoto o movimiento perpetuo en náhuatl, un idioma indígena hablado extensamente. Los monos están representados con frecuencia en el arte mexicano antiguo.

El cactus tiene una importancia especial en la cultura mexicana. Los aztecas creían que dios les había dicho a sus ancestros que construyeran su ciudad capital en lugar donde un águila, devorando una serpiente, estuviera sobre un cactus. El águila y el cactus aparecieron en el arte azteca y han formado parte de la bandera nacional desde que México logró su independencia de España en 1821.

Spirit Of The People

When you walked into the Museum today, did you see artists creating large paintings in the central courtyard? Depending on when you visit, the artists might be just beginning a painting, or midway through, or maybe they've already completed it.

These Portland Latinx artists are participating in the great tradition of muralism. One hundred years ago, Diego Rivera, José Clemente Orozco, and other Mexican artists created large-scale, public paintings called murals that conveyed their understanding of what it meant to be Mexican and their political ideals.

These prints by Orozco show details from some of his murals representing scenes from the Mexican Revolution.

José Clemente Orozco, *Zapatistas (Generals)*, 1935

The Zapatistas were peasants and Indigenous people from the Mexican state of Morelos who fought during the revolution. They are named for their leader Emiliano Zapata. Their slogan was "Land and Liberty!"

José Clemente Orozco, *La Revolución (The Revolution)*, 1929

Women known as soldaderas fought in the Mexican Revolution. They also supported male soldiers by cooking meals and taking care of the wounded.

- What stands out to you in these pictures? When you hear the word revolution, what do you think of? How do Orozco's images relate to your ideas of revolution? Write three sentences on how they're similar or different..

- ¿Qué te llama la atención de estas imágenes?, ¿en qué piensas cuando oyes la palabra revolución? Escribe en tres oraciones cómo estas ideas son similares o diferentes.

José Clemente Orozco, *La Retaguardia (Rear Guard)*, 1929

María Izquierdo, Bride from Papantla (Portrait of Rosalba Portes Gil), Novia de Papantla (retrato de Rosalba Portes Gil), 1944

Lola Álvarez Bravo, The Rapture (Mexico City), El rapto (Ciudad de México), c.1950

Spectacular Life Vida Espectacular

Artists explored mexicanidad, what it meant to be Mexican, through representations of everyday life in the city and in the countryside. Photographer Lola Álvarez Bravo depicted outdoor activities, such as festivals and carnivals, while the painter María Izquierdo drew attention to the beauty of traditional clothing. Here, she portrays a bride from Papantla, a region in the state of Veracruz, who wears a white quexquémitl, or shawl.

Los artistas exploraron la mexicanidad, qué significaba ser mexicano, a través de representaciones de la vida diaria en la ciudad y en el campo. La fotógrafa Lola Álvarez Bravo retrató actividades al aire libre, como festivales y carnavales, mientras la pintora María Izquierdo destacó la belleza de la ropa tradicional. Aquí, retrata a una novia de Papantla, una región del estado de Veracruz, que viste un quexquémitl, o chal, blanco.

- What do you see in these pictures that is beautiful or joyful? Draw or write it here.

- ¿Qué ves en estas imágenes que es hermoso y alegre? Haz un dibujo o escríbelo aquí.

Creating Frida/ Being Frida

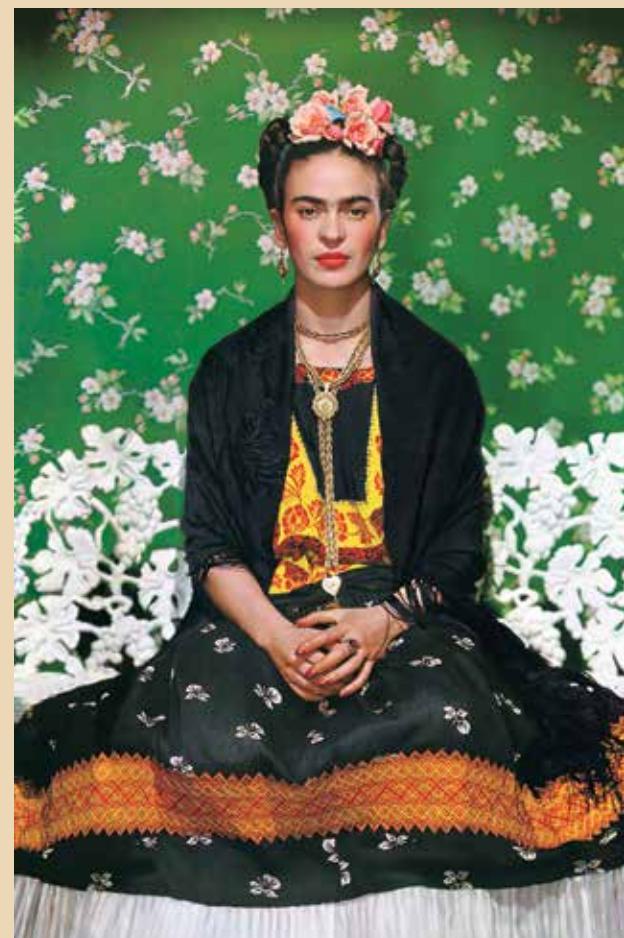
In addition to her art, Frida Kahlo expressed her personal identity and her politics through her clothing, hairstyles, and jewelry. Kahlo celebrated and honored her Indigenous heritage in what she wore, even while she incorporated European fashions as well.

Kahlo also lived with disabilities. When she was 18, she barely survived a terrible bus accident that shattered her pelvis and spine. During the long recovery from that accident, Kahlo began to paint. Art became a path for survival and self-expression.

In the exhibition, you will see Kahlo's self-portraits alongside portraits created by her close friends and lovers. In each one, Kahlo participated in the crafting of her image, whether she was the one creating the picture or not.

With this photograph, Kahlo became the first Mexican woman to appear on the cover of Vogue magazine.

Nickolas Muray, Frida Kahlo on Bench #5,
Frida Kahlo en el banco #5, 1939

Frida Kahlo, Self-Portrait with
Red and Gold Dress, Autorretrato con
vestido rojo y dorado, 1941

Choose two Kahlo portraits from this booklet or elsewhere in the exhibition and compare them. How do these portraits show you who Frida Kahlo was? What is she communicating through her clothing and jewelry, her posture and expression, and the setting? What stories do her eyes tell? Write a response or sketch one of the portraits here.

Elige dos retratos de Kahlo, de este cuadernillo o de cualquier lugar de la exhibición, y compáralos. ¿Cómo estos retratos te muestran quién era Frida Kahlo?, ¿qué está comunicando ella a través de su ropa y su joyería, su postura y su expresión, así como los espacios y ambientes?, ¿qué historias cuentan sus ojos? Escribe tu respuesta o dibuja uno de los retratos aquí.

Creando A Frida/ Siendo Frida

Además de su arte, Frida Kahlo expresó su identidad y sus posturas políticas a través de su forma de vestir, sus peinados y su joyería. Kahlo honraba y celebraba su herencia indígena con sus atuendos, aun cuando también incorporaba tendencias europeas.

Braid crowns date back to Mesoamerica. Married women would braid their hair to resemble serpents, in honor of the Aztec goddess Coatlicue who symbolizes motherhood, life, fertility, destruction, and death.

Las coronas de trenzas se remontan a Mesoamérica, las mujeres casadas se trenzaban el cabello para que parecieran serpientes en honor a la diosa azteca Coatlicue que simboliza maternidad, la vida, la fertilidad, la destrucción y la muerte.

Kahlo también vivió con discapacidades. Cuando tenía 18 años apenas sobrevivió un terrible accidente de autobús que le destrozó la pelvis y la columna vertebral. Durante su larga convalecencia, Kahlo comenzó a pintar. El arte se convirtió en un camino para la supervivencia y la autoexpresión. En la exhibición, verás autorretratos de Kahlo, junto a varios retratos hechos por sus amigos cercanos y amantes. En cada uno, Kahlo participó en la elaboración de su imagen, sin importar si ella era la creadora de la obra o no.

Con esta fotografía, Kahlo se convirtió en la primera mujer mexicana en aparecer en la portada de la revista Vogue.

Gisèle Freund, Frida and Dr. Farill,
Frida y el Dr. Farill, 1951

In 1951, Kahlo required seven surgeries on her spinal column, which Dr. Farill performed. She wrote, "Dr. Farill saved me. He brought me back the joy of life."

En 1951, Kahlo requirió siete operaciones en la columna vertebral, hechas por el Dr. Farill. Ella escribió: "El doctor Farill me salvó. Me volvió a dar la alegría de vivir".

● How do you present yourself? What things would you like other people to perceive about your identity? What are some things about you that you know, but other people may not see? Once you get home or back to school, create a portrait of yourself.

● ¿Cómo te presentas a ti mismo/a? ¿Qué cosas te gustaría que las otras personas percibieran sobre tu identidad?, ¿cuáles son algunas cosas que tú sabes sobre ti pero las otras personas podrían no ver? Cuando llegues a casa o de regreso a la escuela, crea un retrato de ti mismo/a.

Marvelous Real

Frida Kahlo unites her personal identity with Mexican identity and mythology in this richly symbolic painting. The universe appears as light and dark. Her arms encompass the earth/Mexico, personified as an Indigenous woman who holds Frida. Frida cradles her husband, Diego Rivera, who appears at once as an infant and as a man. The eye on his forehead signifies wisdom. The moon, the sun, a variety of cacti, and even Kahlo's dog Señor Xolotl (sho-lo-till) are all here.

- What figures can you find in this painting? What other details do you notice? What do you think Frida Kahlo is saying in this painting? How does this artwork express mexicanidad? Write your interpretation of the painting here.
 - ¿Cuáles figuras puedes identificar en esta pintura?, ¿qué otros detalles observas?, ¿qué crees que Frida Kahlo está diciendo en esta pintura?, ¿cómo expresa la mexicanidad esta obra de arte? Escribe aquí tu interpretación de la pintura.
-
-
-

Frida Kahlo, *The Love Embrace of the Universe, the Earth (Mexico), Myself, Diego, and Señor Xolotl, El abrazo de amor del Universo, la Tierra (Méjico), yo, Diego y el señor Xólotl*, 1949

Lo Real Maravilloso

Frida Kahlo une su identidad personal con la identidad mexicana y la mitología en esta pintura altamente simbólica. El universo aparece como claro y oscuro. Los brazos rodean la tierra/México, personificada como una mujer indígena que sostiene a Frida. Frida mece a su esposo, Diego Rivera, quien aparece al mismo tiempo como niño y como hombre. El ojo en su frente significa sabiduría. La luna, el sol, una variedad de cactus, e incluso el Señor Xólotl (chólo-tl), el perro de Kahlo, se encuentran reunidos aquí.

Héctor García, *Frida Kahlo with Itzcuintli Dog, Frida Kahlo con perro Itzcuintli*, 1952

Before you leave the exhibition, take a moment to think of an idea, theme, or artwork that stands out to you. Write it down here. Ask someone you're with, what will they remember about this visit?

Antes de que dejes la exhibición, toma un momento para pensar en una idea, un tema o una obra de arte que haya sidorelevante para ti. Escríbela aquí. Pregúntale a alguien que esté contigo qué recordará sobre esta visita.

For resources and art projects, visit: / Para los recursos y los proyectos de arte, visita: pam.to/mexican-modernism

**Thank you for visiting the
Portland Art Museum and come
back soon!**

**Gracias por visitar el
Museo de Arte de Portland,
¡regresa pronto!**

Youth 17 and under always have free admission.
Los jóvenes de 17 años y menores siempre entran gratis.

**Special thanks to Teacher Advisory Council members:
Agradecimientos especiales a los miembros del Consejo
asesor de profesores:**

**Dora Lisa Chavez, Carolyn Hazel Drake, Katie Gillard,
Joanne Kim, Lisa Notman, Ximena Keogh Serrano, and
Marcelle Valladares.**

Credits/Créditos: Mika Rane, illustration/ilustración;
Elyse Yerman, design/diseño;
AB Cultural Drivers, translation/traducción.

Art Credits:

Diego Rivera (Mexican, 1886–1957), Calla Lily Vendor, 1943. Oil on Masonite; 59.1 x 47.2 in (150 x 120 cm). The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th-Century Mexican Art and the Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by Gerardo Suter.

Frida Kahlo (Mexican, 1907–1954), Self-Portrait with Monkeys, 1943. Oil on canvas; 32 x 24.8 in (81.5 x 63 cm). The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th-Century Mexican Art and the Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by Gerardo Suter.

Diego Rivera (Mexican, 1886–1957), Landscape with Cacti, 1931. Oil on canvas; 49.2 x 59.1 in (125.5 x 150 cm). The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th-Century Mexican Art and the Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by Gerardo Suter.

José Clemente Orozco, Zapatistas (Generals), 1935, lithograph on cream wove Fabriano paper, Portland Art Museum, The Vivian and Gordon Gilkey Graphic Arts Collection, © artist or other rights holder, 80.122.501

José Clemente Orozco, La Revolución (The Revolution), 1929, lithograph on cream wove paper, Portland Art Museum, Museum Purchase: Helen Thurston Ayer Fund, © artist or other rights holder, 46.44

José Clemente Orozco, La Retaguardia (Rear Guard), 1929, lithograph on cream wove Rives BFK paper, Portland Art Museum, Museum Purchase: Helen Thurston Ayer Fund, © artist or other rights holder, 46.46

Lola Alvarez Bravo (Mexico, 1903–1993), The Rapture (Mexico City), c. 1950. Gelatin-silver print. Throckmorton Fine Art, New York. The Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Image courtesy Throckmorton Fine Art, Inc.

Maria Izquierdo (Mexican, 1902–1955), Bride from Papantla (Portrait of Rosalba Portes Gil), 1944. Oil on canvas; 49.2 x 38.4 in (125 x 100 cm). The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th-Century Mexican Art and the Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by Gerardo Suter.

Nickolas Muray (American, 1892–1965), Frida Kahlo on Bench #5, 1939. Carbon print; 15.7 x 10.7 in. (40 x 27.3 cm). The Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Photo by Nickolas Muray; Nickolas Muray Photo Archives. Digital Image by Gerardo Suter.

Gisèle Freund (French, 1908–2000), Frida and Dr. Farill, 1951. Gelatin-silver print. Throckmorton Fine Art, New York. The Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Image courtesy Throckmorton Fine Art, Inc.

Frida Kahlo (Mexican, 1907–1954), Self-Portrait with Red and Gold Dress, 1941. Oil on canvas; 15.3 x 10.8 in (39 x 27.5 cm). The Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by Gerardo Suter.

Héctor García (Mexican, 1923–2012), Frida Kahlo with Itzcuintli Dog, 1952. Gelatin-silver print. Throckmorton Fine Art, New York. The Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Image courtesy Throckmorton Fine Art, Inc.

Frida Kahlo (Mexican, 1907–1954), The Love Embrace of the Universe, the Earth (Mexico), Myself, Diego, and Señor Xolotl, 1949. Oil on masonite; 27.5 x 23.8 in (70 x 60.5 cm). The Vergel Foundation and MondoMostre in collaboration with the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). © 2022 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./ Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by Gerardo Suter.