

Las casas de Frida y Diego, legado cinematográfico de la arquitectura funcionalista de Juan O’Gorman.

Verónica Livier Díaz Núñez

Carmen Elisa Gómez Gómez

Fecha de recepción: 05/09/2021

Fecha de aceptación: 18/11/2021

Resumen

*Dentro de los estudios de cine, ciudad y arquitectura es poco frecuente el análisis de los escenarios que representan el género habitacional. La mayoría de las veces se trata de escenografías realizadas en estudios cinematográficos. Sin embargo, a veces, se llevan a cabo filmaciones en lugares reales y esto les otorga una singular validación a estas producciones. Tal es el caso de dos filmes que retratan la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo: *Frida*, *Naturaleza Viva* (1983), del mexicano Paul Leduc con Ofelia Medina y la cinta de Hollywood *Frida* (2002) dirigida por Julie Taymor con la mexicana Salma Hayek. Ambos largometrajes fueron filmados en las casas adjuntas de Kahlo y Diego Rivera en el barrio de San Ángel Inn, diseñadas por Juan O’Gorman en 1932. La presente investigación tiene la finalidad de estudiar cómo estos filmes dan especial lucimiento a estas casas de estilo funcionalista y cómo el cine revela posibles formas de habitarlas. Como señaló Walter Benjamin, el cine invita al viaje, y libera del mundo cotidiano, y es así se podrá conocer más de ese periodo histórico: las costumbres y predilecciones, tanto de sus propietarios como del diseñador, por ciertos estilos arquitectónicos y estéticos.*

Palabras clave: Arquitectura funcionalista, análisis fílmico, género habitacional, habitar.

Introducción. Antecedentes históricos a la llegada del movimiento moderno a México

En el presente artículo, tiene como

objetivo exponer el valor de la obra funcionalista del Arq. Juan O’Gorman en la arquitectura habitacional mexicana, producida para dos pintores reconocidos Frida Kahlo y Diego Rivera analizada a través del cine. Para lo cual, se hará uso de la metodología propuesta por los estudios culturales, apoyados en los planteamientos teóricos de Gastón Bachelard, Jean Baudrillard y Richard Koeck, así como de la revisión de algunos episodios históricos y políticos de la cultura en México para analizar la apropiación e identificación de los espacios habitables con el corpus fílmico de dos cortometrajes a estudiar. La herramienta más apropiada es el análisis de fotografía, planos y filmes donde se presentó el habitar en los espacios de la casa objeto de estudio.

En el periodo previo a la llegada de la arquitectura Internacional a México, predominaba la ideología nacionalista que permitía la coexistencia en distintos momentos históricos de los estilos colonial y prehispánico, como fuentes de inspiración con la nueva identidad nacional. Esta visión, se vio enfrentada con la postura ideológica de arquitectos de la nueva generación como fueron Juan Legarreta, Alvaro Aburto y Juan O’Gorman, quienes abrazaron los preceptos conceptuales del movimiento moderno a través de las propuestas de la arquitectura soviética de principios de siglo XX y las aportaciones de Le Corbusier. Este grupo consideraba que la Arquitectura Técnica –como la llamaba O’Gorman– debería estar al servicio de la mayoría. Estos arquitectos mexicanos, que

adoptaron el estilo Internacional, estaban también hondamente influidos por el modelo de la Doctrina Arquitectónica Socialista, nacida en la URSS en los años veinte buscando la máxima utilidad del edificio, haciendo uso de la técnica al servicio de la justicia social. Tiempo después, esta propuesta se analizó y se mejoró por arquitectos de diversas latitudes, como es el caso de Le Corbusier, por lo que la labor arquitectónica soviética se convirtió así en la semilla que contribuyó al nacimiento del movimiento moderno de arquitectura internacional.

Por su parte, en 1924, O’Gorman ya había analizado la obra de Le Corbusier, y no es extraño advertir la influencia del francés en el mexicano en las claras reminiscencias del estudio Ozenfant (París 1922), en las casas estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Es en este contexto, que O’Gorman proyecta y construye entre los años 1931-1932 las casas estudio de Diego y Frida en la colonia San Ángel Inn al lado de la primera casa funcionalista en México, edificada para su padre Cecil O’Gorman en 1929. Ambas contenían detalles regionalistas como la inclusión de piezas de barro, colores de la arquitectura popular –azul cobalto y rojo– y el empleo del cactus para delimitar los predios y al mismo tiempo crear un espacio habitable. De modo que estas construcciones muestran la gran capacidad creadora de la primera etapa de O’Gorman como arquitecto funcionalista, que adapta al contexto mexicano este estilo. También en esta época, construyó otros edificios de estilo Internacional:

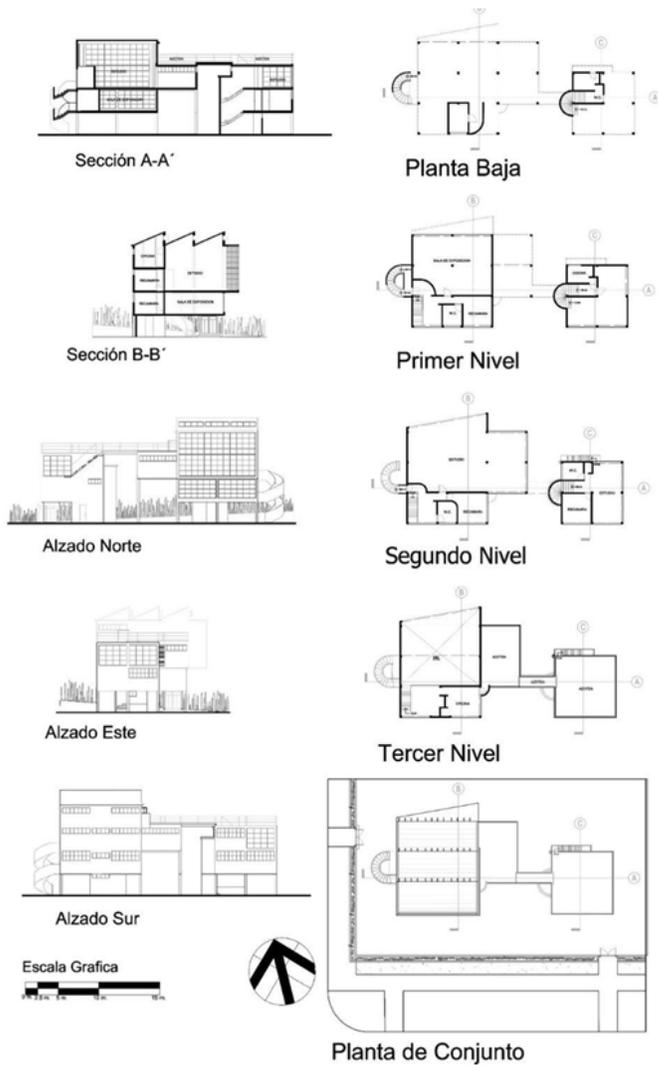

Figura 1. Planos, secciones y elevaciones de la Casa Estudio de Diego Rivera Frida Khalo. Fuente: elaboración propia.

viviendas unifamiliares, casas obreras (1929), -con cocinas y comedores colectivos y granjas tipo comuna socialista-, escuelas, así como edificios institucionales (1928 -1935) las cuales están ideológicamente relacionadas con el Existenzminimum¹. Varios de estos proyectos fueron financiados en el marco del progreso y la legitimidad política del gobierno de Lázaro Cárdenas, lo que se puede interpretar, como la adopción del funcionalismo como el estilo arquitectónico oficial.

Tras destacarse durante más de veinte años como funcionalista radical, Juan

1 SÁNCHEZ, Horacio. La vivienda y la ciudad de México Génesis de la tipología moderna. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México, 2006. p. 173

Figura 2: Exterior de la Casa Estudio de Frida Kahlo diseñada por O'Gorman. (Elaboración propia: fotografía de Carmen E. Gómez)

Figura 3: Exterior Casa Estudio de Diego Rivera diseñada por O'Gorman. Elaboración propia: fotografía de Carmen E. Gómez)

O'Gorman evolucionó, dando un giro completo a sus ideales y se convirtió en el defensor de la arquitectura orgánica y fantástica, que se caracteriza, por el uso de formas inspiradas en la naturaleza con el empleo pionero de piedras naturales de colores "...consideraba que su obra arquitectónica abría paso a una nueva corriente en México, ya que el funcionalismo... que se limitaba a aplicar unas cuantas fórmulas, se había convertido en una nueva academia, que era necesario combatir²" Resultaron de este nuevo credo de O' Gorman: la Biblioteca del campus de la Universidad Nacional (1949-1950, donde se realizó el mural de mosaico más grande del mundo); el Museo Anahuacalli (1956) construido en colaboración con Diego Rivera y su hija la arquitecta Ruth, así como su propia casa —la llamada Casa Cueva o Casa Orgánica (1953)—. Aún así, el legado funcionalista de O'Gorman quedó para la posteridad, como señaló Silvia Arango, al referirse a la llegada de la modernidad a México: "...en la historiografía arquitectónica latinoamericana han sido destacados como gestos pioneros algunas casas mexicanas, como las cuatro que construyó Juan O'Gorman entre 1929 y 1932"³

2 JIMÉNEZ, Víctor. Juan O' Gorman. Colección talleres, Facultad de arquitectura, UNAM. México D.F., 2004. pág. 62).

3 ARANGO, Silvia. Ciudades y Arquitectura. Seis generaciones que construyeron la América Latina moderna, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura Económica. México, 2012. pag. 183

Figura 4: Interior del estudio de Diego Rivera (Elaboración propia: fotografía de Carmen E. Gómez)

Coincidencias ideológicas entre Rivera, Kahlo y O'Gorman

Los reconocidos pintores nacionalistas, Diego Rivera y Frida Kahlo, tenían temáticas y estilos bien diferenciados, Rivera fue uno de los más relevantes muralistas del siglo XX en México, y Kahlo, autora de obras de pequeño formato de fuerte expresión autobiográfica. Sin embargo, ambos además, disfrutaban de otros estilos artísticos como fueron las vanguardias. De joven Diego Rivera se nutrió del cosmopolitismo, vivió en Europa entre 1907 y 1921 donde aprendió diferentes estilos pictóricos, incluso llegando a practicar el cubismo (1915), durante su estancia conoció a André Breton, a Le Corbusier y al Sergei Eisenten (cineasta ruso). Por lo cual no es de extrañar que años después en México, Rivera y Kahlo (1907 -1954) acogieran con agrado los diseños funcionalistas que Juan O'Gorman propuso para su futuro hogar en 1931, pues estaban al día en las tendencias progresistas del arte. Además de que, al arquitecto los unía la práctica de la pintura nacionalista

Figura 5: Exterior de las casas estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, de derecha a izquierda (fotograma del largometraje Frida (2002))

y con Frida, una vieja amistad que se inició cuando ambos estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria.

De construcción utilitaria, la obra se divide en dos edificios contiguos unidos entre sí por un puente en la azotea. Uno, de color rojo, cuenta con una cubierta tipo dientes de sierra y de escalera helicoidal al exterior, el otro, un cubo puro de tono azul, ambos de losas delgadas de concreto y esbeltos muros. Los pintores habitaban y trabajaban por separado en estas pequeñas casas con grandes ventanales, conectados por la circulación horizontal a manera de puente, en la casa roja habitaba Diego, en la casa azul Frida. Ambas constan de taller, dormitorio y una pequeña cocineta, donde las instalaciones eléctrica y sanitaria, se muestran tal cual son, el concreto no cuenta con aplanado, solo los muros de tabique lo estaban¹. El sistema constructivo empleado a base de concreto armado en ese momento, era innovador en México, siendo ambas obras inéditas, diseñadas para ser plenamente funcionales. En determinados momentos, utilizaban estas viviendas a la par que la casa de Coyoacán, pues Diego Rivera disfrutaba de la soledad que en aquel tiempo rodeaba a su

¹ JIMÉNEZ, Víctor. Juan O'Gorman. Colección talleres, Facultad de arquitectura, UNAM. México D.F., 2004. págs. 10, 11, 14.

estudio en San Ángel, que era en ese entonces, una zona poco poblada.

La representación filmica de la casa funcionalista mexicana

En estas casas estudio se realizaron dos películas de ficción: la mexicana Frida, Naturaleza Viva (1983, dirigida por Paul Leduc) y Frida (2002) dirigida por Julie Taymor y producida por Salma Hayek, filmada en inglés. Ambos proyectos responden al interés de divulgar la obra de la pintora mexicana, aunque son muy diferentes en su puesta en escena y en el contexto en que se realizaron.

Frida, Naturaleza Viva con Ofelia Medina en el papel principal, ha declarado en entrevistas, que tuvieron muchas facilidades para el rodaje, ya que usaron ambas casas de la artista, el mobiliario dentro de éstas e incluso los vestidos de Kahlo (Canal Once, 2011, minuto 20), pues en este tiempo aunque ya eran museos estas casas, aún no se vivía el furor masivo por la pintora que se conoce como Fridomanía, -que la historiadora del arte Teresa del Conde, considera inició con la celebración de "Año internacional de la mujer" en 1976, en que las mujeres feministas mexicanas, la tomaron como su estandarte-. La casa de Coyoacán es la principal locación para esta cinta, pero

Figura 6: Juan O'Gorman en el interior del estudio de Diego Rivera (Fuente: desconocida)

en la casa funcionalista de Diego tiene lugar una escena dramática importante, en que Frida descubre que le es infiel con su propia hermana. Es interesante la apropiación, que el director de la película hace del entresuelo que da acceso al estudio, pues ahí se coloca a Medina mirando en ángulo de picada, descubriendo la complicidad de Diego y Cristina quien posa desnuda para un cuadro de alcatraces del pintor. El contraplano de esta imagen es de abajo hacia arriba, donde se muestra la reacción del sorprendido Diego (Juan José Gurrola). Con este encuadre, se aprecia el techo detrás de Frida, con los característicos ladrillos sin enjarre con su color naranja original, así como también se le ve a la actriz que interpreta a Frida,

Figura 7: Ofelia Medina en el interior del estudio de Diego (fotograma de la película Frida, Naturaleza Viva, 1983)

aferrarse a la barandilla de la escalera hecha de tubo de color rojo, para desde ahí mostrar su disgusto con quienes están abajo. Mediante el parsimonioso andar de la cámara de Ángel Goded, se observa la ambientación real del estudio de Diego: la ubicación del caballete al centro, los enormes "Judas" recargados junto al ventanal y los estantes verdes con objetos de la colección del pintor.

Este mismo escenario es mostrado desde variados ángulos en el filme estadounidense de Taymor, cuando Frida (Hayek) le lleva comida a un absorto Diego (Alfred Molina), con quien tiene una discusión. Los encuadres van desde plano cenital hasta planos generales donde se aprecian los muebles, adornos y estantes con piezas arqueológicas prehispánicas, así como elementos de arte popular y de la tradición folclórica, juguetes y máscaras, sus tarros de pigmentos, pinceles y caballetes. El

Figura 8: Interior del estudio de Diego Rivera (fotograma del largometraje Frida (2002)

espacio se ve saturado, pues la colección que hoy forma parte de esta Casa Estudio Museo es muy amplia y el espacio es pequeño. Sin embargo, en este filme se juega con la escala y se muestran también, los ventanales de doble altura y de nuevo el muro de ladrillos rojos.

Figura 9: Azotea del estudio de Frida Kahlo (fotograma del largometraje Frida (2002))

Esta cinta exhibe además, los exteriores de estas casas estudio, en una arriesgada escena cuando Diego intenta llegar a la casa de Frida por medio de la escalera externa de escalones volados. Es de noche y el corpulento físico del actor en esos enjutos escalones hace temer que pueda caer. De nuevo se juega efectivamente con la escala y los espacios para albergar las emociones de los actores. En otras escenas se ven las casas desde la calle de enfrente y en una más se muestra el uso de la azotea, que bien puede servir para usos utilitarios, como tender la ropa o para socializar, al modo en que lo planteó Le Corbusier para algunas de sus viviendas. Por lo anterior, se puede señalar que a pesar de que esta cinta tiene un estilo más convencional en su narrativa y no llega a considerarse una obra de arte cinematográfico, pero sí debe tomarse en cuenta, que no se desaprovecha el uso de las locaciones reales. Mientras el filme de Leduc pasó a la historia del cine mexicano como uno de los mejores de los años 80 por el estilo contemplativo con que fue filmado y por la riqueza de intertextos que aluden a la cultura mexicana de los años 40 y 50 del siglo XX, el filme de Taymor-Hayek ofrece otras contribuciones, entre ellas el permitirnos observar con detalle

estas casas funcionalistas, pese a que esta última película, falla en algunos momentos en comunicar la verdadera exuberancia detrás de las vidas de estos personajes tan relevantes del arte mexicano. Por último, también se cuenta con otra importante evidencia fílmica, que es el documental realizado en 2007 por el nieto de Diego Rivera, Diego López Rivera y el hijo del fotógrafo Gabriel Figueroa: *Un retrato de Diego: la revolución de la mirada*, hecho con fragmentos de cintas caseras que datan de 1949. Uno de los cuales, contiene imágenes del artista, pintando en su estudio con muchos de los artefactos y muebles que aparecen en las películas mencionadas anteriormente.

Conclusión

La arquitectura de estilo internacional que llegó a México en los treinta se caracteriza por la creación de viviendas unifamiliares, con una marcada influencia técnica de los preceptos soviéticos y los aportes de Le Corbusier. El caso de la arquitectura de Juan O’Gorman, incorpora con originalidad elementos formales regionales y si bien O’Gorman propuso que esta arquitectura funcionalista llegara al pueblo mexicano, en realidad fue un pequeño grupo el que pudo disfrutar de estas casas poco convencionales: personalidades de la élite intelectual como es el caso de Rivera y Kahlo. Por su parte, las películas aquí comentadas actúan como un testimonio importante de la interpretación del posible uso de estos espacios, al tiempo que abordan la condición moderna de este tipo de vivienda, a la vez que se sugieren diferentes posibilidades de habitar tanto el interior como el exterior. Es decir, aunque estamos ante una puesta en escena cinematográfica, las imágenes se constituyen como testimonio del uso del lugar y la apropiación del espacio arquitectónico.

Bibliografía

- ARAI, Alberto, Raúl Cacho, E. GUERRERO y B. HERNÁNDEZ. “Proyecto de la ciudad obrera de México.” en *Arquitectura y Decoración* No. 11, Septiembre 1938, pp.203-216.
- ARANGO, Silvia. *Ciudades y Arquitectura. Seis generaciones que construyeron la América Latina moderna*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/FondodeCulturaEconómica.2012.
- BAUDRILLARD, Jean. “Structures of Interior Design,” en C. Briganti y K. Mezei (Ed.) *The Domestic Space Reader*. Toronto, University of Toronto Press. (2012). Pp. 210-214.
- BENJAMIN, Walter. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” en G. Mast y M. Cohen (Ed.) *Film Theory and Criticism*. New York/Oxford, Oxford University Press. 1979. Pp. 848-870.
- DELCONDE, Teresa. *Frida Kahlo. Lapintora y el mito*. México, Plaza y Janés. 2004.
- GUZMÁN URBIOLA, Xavier. *Juan O’Gorman. Sus primeras casas Funcionales*. México, UNAM. 2007.
- JIMÉNEZ, Víctor. *Juan O’Gorman*. México D.F., Colección talleres, Facultad de arquitectura, UNAM. 2004.
- KOECK, Richard. *Cinescapes. Cinematic Spaces in Architecture and Cities*. Nueva York, Routledge. 2013.
- LEDUC, Paul. *Director. Frida, naturaleza viva (Frida, Still Life)*. México, Clasa Films Mundiales. 1983.
- LUNA ARROYO, Antonio. *Juan O’Gorman. Autobiografía, antología, juicios críticos y documentación exhaustiva sobre su obra*. México, Cuadernos Populares de Pintura Mexicana Moderna. 1973.
- LÓPEZ RIVERA, Diego. y G. FIGUEROA FLORES (Directores). *Un retrato de Diego: la revolución de la mirada*. México, IMCINE/Productora Río Escondido. 2007.
- O’GORMAN, Juan. “Conferencia Juan O’Gorman.” en *Pláticas sobre arquitectura*, México 1933. México, Universidad Autónoma Metropolitana. 2001. Pp. 53-68.
- SÁNCHEZ, Horacio. *La vivienda y la ciudad de México Génesis de la tipología moderna*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 2006.
- SORLIN, Pierre. *European cinemas, European societies, 1939-1990*. Nueva York, Routledge. 1991.
- TAYMOR, Julie. *Directora Frida*. Miramax: Estados Unidos. 2002.
- Taller de Actores Profesionales. (Canal Once). *Entrevista a Ofelia Medina* 1º de julio de 2011. Recuperado el 2 de agosto de 2021 de: https://www.youtube.com/watch?v=cq0_ug0UG_M