

Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis
(Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos)

1932

31 x 35 cm

Collection Manuel Reoyo, New York

A) Présentation :

- Artiste peintre mexicaine née en 1907 à Coyoacán, au Mexique et morte en 1954 dans la même ville.
 - A 18 ans, elle est victime d'un terrible accident d'autobus qui lui vaudra un nombre incroyable d'opérations et dont elle portera les séquelles toute sa vie. C'est pendant sa convalescence qu'elle commencera à peindre. A l'âge de 20 ans, elle se marie avec Diego Rivera, peintre muraliste mexicain, de 20 ans son aîné. Ils divorceront et se remarieront par la suite.
 - Au cours de sa vie, elle a peint beaucoup d'autoportraits (55 sur 143 tableaux), elle l'explique en disant qu'elle était souvent seule et parce qu'elle était la personne qu'elle connaissait le mieux.
- Elle a peint également ses proches et des personnages importants, des natures mortes, des paysages... Beaucoup de ses tableaux représentent des événements de sa vie personnelle. Sa peinture est très colorée et s'inspire beaucoup de la peinture traditionnelle mexicaine. Elle s'inspire également du surréalisme ; mais elle est avant tout originale et difficilement classable.
- Lorsqu'elle peint ce tableau Frida Kahlo vit aux Etats-Unis : son mari Diego Rivera a reçu une commande à San Francisco. Elle se sent seule et abandonnée d'autant qu'elle vient de faire une fausse couche et a beaucoup de mal à se faire à ce pays qui fascine tant son mari. Ce tableau traduit ce qu'elle ressent dans le pays des « gringos ».

B) Le titre ? : Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Autoportrait : indique clairement que la personne peinte au centre de la composition est l'artiste elle-même.

Frontière : L'idée de frontière se dégage de la séparation qui existe entre les deux parties du tableau (droite et gauche).

Mexique et Etats-Unis: ces deux noms permettent d'attribuer à chaque partie du tableau un pays, ce qui est confirmé par la présence des deux drapeaux : à droite, celui des Etats-Unis et à gauche, plus discret, le drapeau du Mexique que Frida tient dans ses mains.

L'artiste représente au sein du même tableau deux univers différents, mais liés par sa présence à mi-chemin entre les deux.

C) Le tableau à la loupe :

1- Avec quel genre d'éléments Frida Kahlo représente-t-elle chaque pays ?

Ce qui attire notre attention, c'est cette opposition entre deux univers séparés par la femme du centre. La partie gauche est dominée par des éléments naturels, qui relèvent de la culture et de l'histoire du Mexique : le soleil menaçant, les statues sur la terre et la pyramide rappellent la civilisation aztèque. La tête de mort au sol peut également renvoyer aux

sacrifices humains que pratiquaient les populations précolombiennes. Les fleurs au premier plan possèdent des racines profondes et se caractérisent par des couleurs chaudes; elles symbolisent la vie.

La partie droite du tableau est, elle, occupée par des éléments qui renvoient au progrès, à l'industrialisation, la mécanisation. Les tuyaux jalonnent le sol et une épaisse fumée se dégage des cheminées. Au premier plan, les câbles s'opposent à la beauté des fleurs et le drapeau semble noyé dans une fumée de pollution.

D) Commentez :

1- En quoi s'opposent le Mexique et les Etats-Unis selon Frida Kahlo?

Eléments de la partie gauche	Eléments de la partie droite
Mexique	Etats-Unis
Eléments de la culture et de la civilisation mexicaine	Eléments du progrès, de l'industrialisation et de la mécanisation
Les nuages, le soleil et la lune qui s'unissent	La fumée polluée et épaisse étouffe le drapeau
Le temple ou pyramide (maya ou aztèque)	Les gratte-ciel qui cachent l'horizon
Le tas de pierre, la tête de mort, les statuettes olmèques : vestiges d'un lointain passé déchu	Cheminées des usines Ford et les énormes tuyaux : symboles d'un avenir prospère
Couleurs chaudes	Les tons froids et la couleur grise
Les éléments naturels	Les éléments industriels, artificiels, techniques...
Les fleurs belles, gracieuses et leurs racines larges et profondes	Les éléments techniques (ventilateur, haut-parleur) et les fils électriques, les câbles

Bien que les fleurs témoignent d'une certaine sensibilité de la population mexicaine, on ne décèle aucune présence humaine à gauche du tableau ni à droite d'ailleurs comme si les Etats-Unis étaient uniquement habités par des machines.

2- Conclusion : D'après l'analyse des éléments du tableau, comment se sent-elle au moment où elle peint ce tableau ? Pourquoi ? Comment le comprend-on ?

Frida Kahlo a voulu représenter deux nations que tout semble opposer: un pays traditionnel tourné vers son patrimoine et sa culture; un autre totalement dominé par le progrès et les machines. Ce sont deux façons de vivre, deux systèmes de valeurs totalement différents.

Nous savons qu'en 1932, quand elle a peint ce tableau, elle vivait dans ce pays où elle est restée 4 ans avec son mari (de 1930 à 1934). Une des premières explications à ce tableau est sans doute la difficulté pour une mexicaine de s'adapter au mode de vie et au système de valeurs des USA.

Ce qui attire l'œil dans ce tableau, c'est la présence centrale de l'artiste. Elle est placée sur un piédestal où est inscrit « Carmen Rivera peint en 1932 ». Frida regarde droit devant : elle me regarde, moi le spectateur. Avec sa robe rose, ses longs gants, son collier, son visage sérieux, elle n'exprime pas de sentiment particulier. Cette tenue contraste avec les robes traditionnelles mexicaines qu'elle a l'habitude de porter. Dans sa main droite, une cigarette qui est l'attribut des femmes modernes. Ses épais sourcils se rejoignent sur le front comme les ailes d'un oiseau. C'est un élément qui symbolisera son visage et représente pour elle la liberté. Ses cheveux attachés en chignon, ses mains croisées et la rigidité du corps lui donnent un aspect grave.

Le corps de Frida Kahlo forme une barrière, une frontière entre deux espaces différents. Frida se situe entre deux mondes. Le drapeau mexicain dans sa main droite suggère sa préférence, mais alors pourquoi ne s'est-elle pas peinte du côté mexicain ?

On peut supposer qu'au-delà du fait qu'elle ne se plaise pas aux Etats-Unis, ce pays symbolise tout de même le progrès technique, surtout le progrès social. Elle voit en revanche le Mexique comme un pays de tradition, de culture. Un pays traditionnel contre un pays moderne : sa position suggère qu'elle aimerait prendre un peu des deux ; d'ailleurs, le fil électrique puise son énergie des racines du Mexique pour alimenter le socle sur lequel se trouve Frida.

Elle se sentait en fait déchirée, tiraillée entre deux systèmes, deux cultures, deux pays.