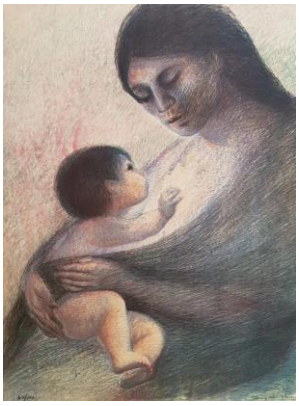
WESTBURY ARTS CELEBRA EL MES DE LA HERENCIA HISPNICA

FANNY RABEL nee Rabinovich
Pintora, muralista y activista social mexicana
(1922 – 2008)

"Su pintura no es personal, sino social. Se preocupa fundamentalmente por cuestiones de clase y ha observado, con una madurez excepcional, el ***carácter y el estilo de sus modelos, siempre dotando de emociones vitales. Todo ello sin pretensiones, y lleno de la feminidad y la clase que la hacen tan completa"."*** **- Frida Kahlo – 1945**

Fanny Rabel fue la primera mujer muralista moderna y una de las más jóvenes asociadas con el movimiento muralista mexicano de principios del siglo 20. Su trabajo se encuentra en las colecciones de la Biblioteca Pública de Nueva York; la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C.; la Real Academia de Dinamarca; la Biblioteca Nacional en París; Casa de las Américas en La Habana, Cuba; y el Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, entre otros. Su mural más importante, "Ronda En El Tiempo", creado entre 1964 y 1965, se encuentra en la colección permanente del Museo Nacional de Antropología.



Fanny Rabinovich, más conocida por su alias artístico Rabel, nació en Polonia en 1922. Sus padres se ganaron la vida como actores aminerantes y, como hija de actores, ella no llevaba una vida estable. Viajó con sus padres por toda Europa y pasó su primera infancia entre trenes y hoteles. La familia finalmente se estableció en París en 1929. Sin embargo, debido al ascenso del nazismo y la creciente posibilidad de guerra en Europa, se trasladaron permanentemente a México. Fanny tenía 16 años, y abrazó su país de adopción y México la formó como artista y como persona.

[Izquierda: litografía de Fanny Rabel titulada 'Maternidad 'Maternidad'. 1975]

Rabel asistió por primera vez a la Escuela Nocturna para Trabajadores, donde tomó clases de dibujo y grabado. Su interés en el arte como activismo aumentó debido a la Segunda Guerra Mundial, y comenzó a trabajar con otros artistas con mentalidad política en el Taller Gráfico popular. En 1940, a la edad de 18 años, trabajó como asistente de Alfaro Siqueiros, uno de los fundadores de la escuela moderna de pintura mural mexicana, en "Retrato de la Burguesia", un mural antibelicista que representa las atrocidades nazis pintadas en las paredes de la Unión de Electricistas Mexicanos.

En 1942, Rabel conoció a los legendarios artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo. Fue invitada a asistir a clases en la famosa Casa Azul de Kahlo, y en 1945 participó en su primera exposición con óleos, dibujos y grabados. Frida Kahlo, además de ser su maestra, se convirtió en su amiga y mentora. Rabel se convirtió en parte de un pequeño grupo de artistas conocidos como "Los Fridos" porque los elementos del estilo de Kahlo eran visibles en su trabajo. ***[La foto* de *la derecha muestra a Frida Kahlo y " Los Fridos" incluyendo Fanny Rabel a la izquierda]***

La revolución mexicana (1910 -1917) fue una fuerza poderosa en la configuración de las artes visuales en México y su influencia se puede ver en las referencias ideológicas a las condiciones sociales en la obra del artista. La revolución tenía sus raíces en los sueños y aspiraciones de la gente común. Durante el período posrevolucionario (1920 – 1940) las tradiciones culturales de inspiración europea, de que había prosperado durante el período colonial

[Frida Kahlo, Fanny Rabel y otras exalumnas de la Escuela de Pintura y Escultura en la inauguración de los* murales *en las paredes de la pulquería La Rosita Casasola ca. 1943]

De 300 años, fueron reemplazados por un énfasis en México Raíces indias antes de la conquista española n el siglo 16. Se dio visibilidad, no sólo a una herencia cultural precolonial, e sino también a las tradiciones culturales indias y nativas contemporáneas. El movimiento mural mexicano fue una parte importante de esta revolución en el arte. Principalmente pintar murales en edificios públicos servía para proporcionar acceso a "las masas" de una manera que las pinturas de caballete que colgaban en museos o colecciones privadas no lo hacían. Los murales también sirvieron como un método eficaz para difundir el conocimiento del pasado cultural de México a personas que no podían leer y que ahora podían ver ese pasado desde la perspectiva de "los indios", "los trabajadores" y "el pueblo".

En 1950, Rabel ayudó a Diego Riviera cuando hizo su mural más famoso, "La historia de México", para el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Esta serie abarca tres grandes paredes dentro de un gran hueco de la escalera del Palacio Nacional.
Aquí Rivera representa escenas importantes de la historia de México, incluyendo escenas de la conquista española, la lucha por la independencia de España, la guerra americana, la Revolución Mexicana, y un futuro imaginado para México en el que

ha triunfado una revolución obrera. Aunque estos murales abarcan cientos de años de historia mexicana, Rivera se concentró en temas que resaltan una historia que está impulsada por la lucha de clases, así como la lucha del pueblo mexicano contra los invasores extranjeros y la resiliencia de las culturas indígenas. En palabras de Rivera, el mural representa "toda la historia de México desde la Conquista hasta la Revolución Mexicana. hasta el feo presente".

El arte de Fanny Rabel, al igual que sus maestros y amigos, se centró en el activismo social. El cuerpo de trabajo de Rabel debe ser visto en el contexto del México posrevolucionario. Se centró en los problemas y la situación social de las mujeres y los niños pobres, señalando la atención sobre su difícil situación, así como la opresión de la clase trabajadora y las poblaciones indígenas de México. Rabel quería representar el dolor de la humanidad, no la felicidad. Los niños en sus retratos, sus hermosos rostros, que reflejan su ascendencia nativa, con frecuencia se ven tristes y hambrientos.

Hasta el día de hoy, su pintura y litografías crean un sentimiento de compasión, tristeza y enojo por las circunstancias en las que se encuentran los niños. A continuación se ilustran algunos ejemplos:

Arriba*: (L) Niña Con Perro (R) Niño de*

Fondo ***(L)La Nina con Canasta (R) Bolero de Campeche***

El mural "La Ronda En El Tiempo" 1965-65, ubicado en el Departamento de Servicios Educativos para niños del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, es considerado la obra maestra de Fanny Rabel. El enorme mural, que mide 8 1/2 por 63 pies, estratégicamente ubicado cerca del vestíbulo donde se reúnen grupos de niños antes de comenzar su recorrido por el Museo. Rabel cuenta la historia, en imágenes, de la educación y la transmisión del conocimiento, la tradición, la identidad y la cultura desde la época de los antiguos aztecas hasta nuestros días.

Comenzando por la derecha se ve a un maestro azteca sentado con un grupo de niños que están concentrados y curiosos. Las imágenes de este lado del mural simbolizan el pasado azteca. Los niños que unen las manos, estilo "anillo alrededor de la rosie", se extienden a través de todo el centro del mural. El estilo de ropa que visten, que va desde el taparrabos azteca hasta el vestido moderno, indica el paso del tiempo y hace referencia a períodos importantes en la historia de México.

La escena en el extremo izquierdo complementa la escena inicial, pero con una mujer moderna que está sentada cerca del Día de los Muertos. La arquitectura en el fondo también ilustra el paso del tiempo, ya que el paisaje cambia de pirámides aztecas a rascacielos modernos a medida que se mueve hacia la izquierda.

En su tesis de maestría titulada "La voz femenina en la historia mexicana", Andrea Carolina
Zambrano observó:

> ***"El mural cuenta la historia continua de la educación entre generaciones y su importancia*** **eterna** ***entre*** **la** ***antigüedad y la actualidad. Rabel ilustra*** **a** ***los espectadores, especialmente a los niños, cuánto valoraban los aztecas la educación y cuánto valoraban a sus hijos. Un ejemplo es la diosa azteca Coatlicue, una deidad importante considerada como la diosa madre de la tierra,*** **que está** ***tallada en el templo en el extremo derecho de la pintura. Coatlicue es una de las deidades más respetadas en la cultura azteca, a menudo representada como una anciana, la madre todopoderosa y*** **la** ***primera portadora de vida. Ella se coloca detrás*** **de** ***la maestra y sirve como la "columna vertebral" de las*** **enseñanzas** ***aztecas que suceden*** **frente** ***a ella".***

"Esta resistencia al control total español está representada por un niño en medio del mural. Situado en los puntos de inflexión entre la época prehispánica y colonial, este niño representa la mezcla de las culturas azteca y española. Lleva pantalones, una prenda de vestir introducida por los españoles. Los niños ***anteriores a la derecha, usan taparrabos. Los rasgos físicos*** del niño ***aluden a la aparición de la mestiza mestiza. Sus brazos están estirados, agarrados al niño azteca completo, a la derecha. A la izquierda, se toma de la mano con una chica post-conquista*** que lleva un vestido rosa simple más ***moderno. Él está entre el viejo y el nuevo mundo. Hay una mirada de incertidumbre pero determinación en su rostro. La determinación*** de ***no dejar ir el pasado sino*** de ***integrarlo en el futuro.***

Puedes ver el mural completo en el video publicado aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=1MgpeEmgFBg

Fanny Rabel se casó con el urólogo Jaime Woolrich y tuvo dos hijos, Abel, y Paloma Woolrich, quienes se convirtieron en actores importantes en el cine, la televisión y el teatro mexicanos. Fanny continuó trabajando hasta bien entrada la década de 1980, exponiendo a nivel nacional e internacional. Lamentablemente, cerca del final de su vida, perdió la mayor parte de su memoria a causa de la enfermedad de Alzheimer. Rabel murió el 25 de noviembre de 2008 y fue enterrado en el Panteón Israelita. Su hijo, Abel, falleció antes que ella en 2006 y le sobreviven su hija Paloma y sus nietos.

Fanny es un ejemplo de honestidad y sinceridad artística. Su obra pictórica, especialmente las cabezas de los niños, son de sólida ejecución y profundo sentimiento ya que es una gran conocedor de la amarga realidad del pueblo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Videos en español

https://www.youtube.com/watch?v=qXJ6G7bpVeU Luces 2, Fanny Rabel

https://www.youtube.com/watch?v=1MgpeEmgFBg mural Fanny rabel en museo de antropología.avi

https://www.youtube.com/watch?v=o1MynouFwYs Presentación Fanny Rabel

https://www.youtube.com/watch?v=F4OGS9HvueU Entrevistas retrospectivas de Fanny Rabel