

MEXICO

EXPECTED / UNEXPECTED

GUÍA DE ACTIVIDADES

Cuando piensas en México, ¿qué es lo que imaginas? ¿Piensas en las playas que ves en los anuncios de las carreteras, publicitando vacaciones en México, o en las “peligrosas” ciudades fronterizas que salen en los noticiarios? Las imágenes que primero nos vienen a la mente cuando pensamos en algo que no nos es familiar representan lo **esperado**—lo que sabemos. Lo **inesperado** son cosas que aún estamos por descubrir.

En la exposición *México: Esperado/Inesperado*, los curadores organizaron una muestra de arte perteneciente a los coleccionistas mexicanos Isabel y Agustín Coppel. La colección contiene más de 1600 piezas de artistas de todo el mundo y abarca desde arte tradicional hasta obras de arte **contemporáneo**.

El objetivo de los **curadores** es desafiar los estereotipos que tenemos acerca de México y su arte. Ellos intentan revelar imágenes **inesperadas** y puntos de vista que te hacen pensar de una manera diferente. Para esto, colocan arte mexicano al lado de arte internacional para resaltar sus similitudes y diferencias.

Para organizar la **exposición** de una manera que tenga sentido para los visitantes, los **curadores** seleccionaron temas recurrentes en la colección: ● archivo-acumulación ● imágenes sobre la muerte y mortalidad ● lógica constructivista/abstracción geométrica

Esta foto de Teresa Margolles es un buen ejemplo del arte que aborda temas “mexicanos” y a la vez universales, de una manera **inesperada**. Parece como si la obra fuera sobre arquitectura, pero cuando vemos esta foto más de cerca, podemos observar que la marquesina presenta notas suicidas y no títulos de películas. La muerte es un tema común en el arte mexicano, donde el *Día de Muertos** es conmemorado cada año en noviembre.

Para una explicación general sobre la tradición del Día de los Muertos **escanea el código de barras** o visita <http://bit.ly/300bY>

TERESA MARGOLLES (b. 1963, México) *Recados Póstumos (Cine Metropolitano)*, 2006, impresión cromogénica CIAC AC

¿Qué es esto?

Estas cajas se llaman códigos QR. Funcionan como códigos de barras en tu teléfono para proporcionarte más información o ligarte a un sitio web. Manda un texto al **64631** con la palabra **SCAN** para bajar gratuitamente la aplicación lectora de códigos de barras. Pueden aplicarse cargos por tiempo de comunicación y/o mensajes de texto. Presionar STOP para cancelar.

NUEVAS PALABRAS

Abstracción Geométrica: tipo de arte que utiliza formas geométricas (círculos, cuadrados, etc.) colocados para crear imágenes no-figurativas.

Acumular: juntar o coleccionar.

Archivo: conjunto ordenado de documentos que ayudan a mantener un registro del pasado.

Arte Conceptual: arte en el que la idea o concepto es más importante que los materiales o el producto final.

Categoría: conjunto de cosas clasificadas y agrupadas al tener características en común.

Colección: conjunto de objetos acumulados por una persona u organización debido a su valor, importancia o belleza.

Contemporáneo: actual, perteneciente al mismo tiempo o época en que se vive.

Curador: persona que elige y organiza objetos para una exposición

en un museo o galería.

Esperado: predecible, típico, muy probable que suceda.

Exposición: la muestra de una obra de arte o colección de objetos.

Global: del mundo.

Imagen: ejemplo o ilustración

Inesperado: sorpresivo, que sucede sin esperarse.

Local: cercano a un área o región específica.

Mortalidad: el hecho de que eventualmente todos los humanos mueren.

Símbolo: algo que representa otra cosa.

Tema: asunto, idea o materia.

Tradición: un patrón, creencia o costumbre que ha sido transmitida de una generación a otra.

La colección Coppel y las piezas individuales que forman parte de ella, crean un rompecabezas que puede ser organizado y re-organizado para contar diferentes historias. Ya sea para entender cómo una generación de artistas ha influenciado a otra, o sólo para analizar diferentes temas desde diversos puntos de vista, la colección Coppel guarda valiosa información como un **archivo**.

Aunque esta **exposición** incluye muchas obras de la vasta **colección** Coppel, ¡por supuesto que no hemos mostrado todas! Debido a que la colección es enorme, esta exposición fue dividida en dos partes. La otra mitad de la exposición se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego (Museum of Contemporary Art San Diego). Esperamos que puedas visitar la exposición en ambos museos y comparar los objetos aquí y allá. Para más información, visita su página: <http://www.mcasd.org>

CRÉDITO DE LA IMAGEN DE PORTADA

GRACIELA ITURBIDE (México, 1942) *Pájaros en el poste de luz*. Carretera a Guanajuato, 1990, Gelatina de plata (detalle) CIAC AC

ESTE FOLLETO EDUCATIVO ES PATROCINADO POR VERIZON

México: Esperado/Inesperado es una exposición que abarca una amplia gama de obras de arte, razón por la cual sólo ha sido posible mostrarla en su totalidad al presentarla en ambos museos. Estos museos presentan por primera vez una sola exposición simultáneamente—y aunque cada institución presenta una exposición cohesiva y completa, con obras extraordinarias y programación específica de cada una, invitamos a las audiencias de MCASD y MOLAA a viajar a las dos ubicaciones para entender de lleno el mensaje de la exposición.

México: Esperado/Inesperado fue originalmente concebida por Mónica Amor con la asesoría de Carlos Basualdo para la Maison Rouge, París (2008). Las instalaciones en el MCASD y MOLAA son el resultado de un diálogo curatorial entre Mireya Escalante y Ana Belén Lezana (CIAC), Lucía Sanromán (MCASD) y Cecilia Fajardo-Hill e Idurre Alonso (MOLAA).

México: Esperado/Inesperado ha sido organizado por CIAC con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México y el Consulado General de México en San Diego y Los Angeles.

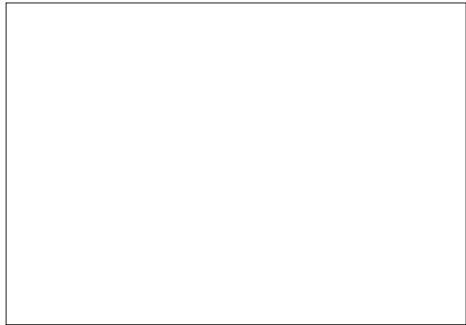
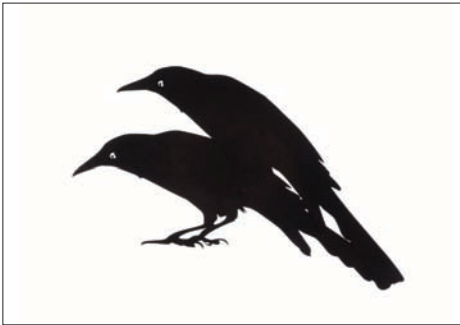
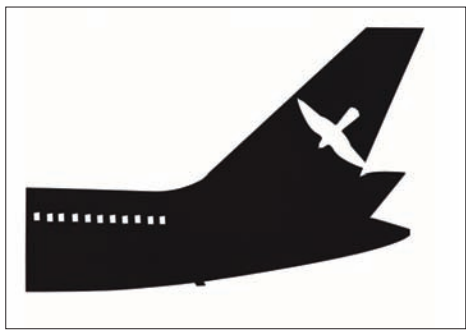
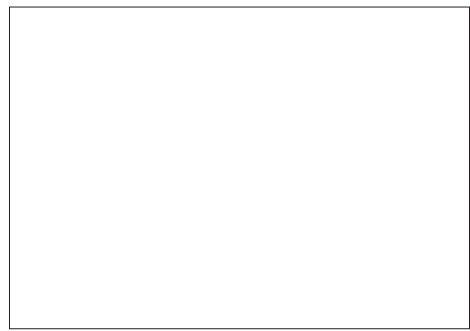

La exposición en MOLAA es presentada por Thank Goodness It's Sofia. Patrocinio adicional es otorgado por Robert Gumbiner Foundation, Verizon, Arts Council for Long Beach, la Ciudad de Long Beach y los Fondos Anuales para Exposiciones de MOLAA.

molaa ■ ■
MUSEUM OF LATIN AMERICAN ART

628 Alamitos Avenue, Long Beach, CA 90802
t: 562.437.1689 ■ www.molaa.org

CARLOS AMORALES (Ciudad de México, 1970) *Panorama*, 2007, Set de 30 collages de dibujo sobre papel CIAC AC

ARCHIVO-ACUMULACIÓN Y AGRUPACIÓN

Para entender y recordar información nueva, aprendemos a agrupar objetos y personas. Puedes catalogar a la gente dependiendo de su rol en la comunidad, su edad o el país de donde son originarios. Puedes ordenar objetos dependiendo de su uso, tamaño, o el orden en que fueron coleccionados.

La imagen de arriba es de la reconocida fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. La foto muestra a un hombre de Nayarit rodeado de pájaros. Puesto que es de una época específica (1942), esta foto funciona como un documento sobre un momento y un lugar. Como parte de una serie, se vuelve parte de un **archivo**.

GRACIELA ITURBIDE (Ciudad de México, 1942) *El Señor de los Pájaros, Nayarit*, 1985, Gelatina de plata (detalle) CIAC AC

Carlos Amorales es un artista mexicano **contemporáneo** que utiliza siluetas de **símbolos** cotidianos que ha **acumulado** para crear lo que llama un “**archivo líquido**”.

Compara este “dibujo” con la fotografía de Iturbide. ¿En qué se asemejan?

A menudo los artistas crean series de obras para construir un registro visual de la cultura o la historia. Coleccionan símbolos contemporáneos que pueden ser revisitados históricamente. Observa los símbolos que Amorales utiliza. ¿Son relevantes de acuerdo a nuestras experiencias en el presente? ¿Son algunos de ellos atemporales?

Actividad: Algunos de los recuadros están vacíos en este dibujo. ¿Qué imágenes son registros importantes de tu vida, cultura o tiempo? Dibújalos como siluetas. ¿Cómo cambian el dibujo de Amorales? ¿Cómo lo convierten en **inesperado**?

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO (Ciudad de México, 1902-2002) *Niño maya de Tulum*, 1942, fotografía (detalle) CIAC AC

IMÁGENES DE MUERTE Y MORTALIDAD

Si vives en Los Ángeles o en una parte de los Estados Unidos con una población extensa de mexicanos, tal vez estés familiarizado con la tradición del *Día de Muertos* y su símbolo más importante: la *calavera*. Las calaveras eran importantes para las culturas indígenas, las cuales celebraban a la muerte como una continuación de la vida. La *calavera* es un símbolo de mortalidad y sigue siendo un elemento importante de la identidad mexicana.

Esta fotografía de Manuel Álvarez Bravo examina la idea de la muerte mediante la vida, el presente y el pasado. Muestra influencias multiculturales, probablemente debido a la infancia de Álvarez Bravo. Álvarez Bravo creció entre artistas de muchos lugares, entre ellos el francés André Breton y el artista **local** Diego Rivera.

En *Niño maya de Tulum*, Álvarez Bravo coloca a un niño al lado de un relieve maya de facciones y formas similares. La pieza de Álvarez Bravo demuestra la interacción del pasado con el futuro y de la vida con la muerte al poner a estas dos figuras lado a lado y haciéndonos compararlas.

Analiza la fotografía: Compara esta fotografía con los dibujos de Carlos Amorales. ¿Álvarez Bravo colecciona símbolos en esta fotografía? ¿Qué símbolos puedes identificar y qué es lo que representan?

Aunque los temas de *Niño Maya de Tulum* son muy “mexicanos”, también contienen un aspecto internacional debido a la composición de la fotografía. Para aprender sobre esto, [escanea el código de barras](http://bit.ly/gUUrPc) o visita <http://bit.ly/gUUrPc>

GABRIEL OROZCO (Jalapa, México, 1962) *Atomistas: Ascensión*, 1996, impresión digital, tinta y lápiz (detalle) CIAC AC

LÓGICA CONSTUCTIVISTA/ ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

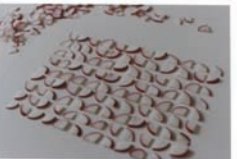
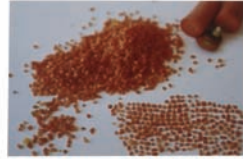
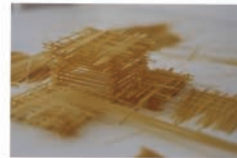
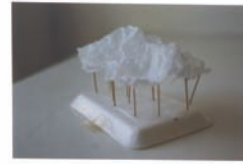
Hasta el momento hemos analizado a artistas mexicanos utilizando imágenes tradicionales en el arte. Esta sección muestra cómo los artistas usan círculos, cuadrados y retículas para crear imágenes que examinan situaciones de la vida cotidiana. Podemos observar cómo algunos artistas mexicanos cambian la forma en la que la **abstracción geométrica** es utilizada y sus inicios en otros artistas latinoamericanos e internacionales.

Gabriel Orozco es un artista mexicano reconocido por transformar situaciones cotidianas y objetos al usar elementos formales como patrones geométricos y figuras para cambiar su significado. En esta pintura, Orozco ha tomado una imagen de jugadores de rugby, agregándole círculos de colores y medios círculos que repiten los colores y formas de sus uniformes. Los uniformes y los cuerpos de los jugadores se vuelven símbolos abstractos hechos de colores y diseños. Orozco combina de esta manera el arte con la vida.

Previo a Gabriel Orozco, el artista estadounidense Gordon Matta-Clark transformaba edificios haciéndoles perforaciones con formas geométricas. Sacó el arte fuera del museo al incorporarlo a nuestros alrededores.

Para aprender más sobre Matta-Clark, [escanea el código de barras](http://bit.ly/g19g7k) o visita <http://bit.ly/g19g7k>

RIVANE NEUENSCHWANDER (Belo Horizonte, Brasil, 1967) *Canteiros/Conversaciones y construcciones*, 2006, políptico de 16 impresiones cromogénicas CIAC AC

Otra artista que transforma los objetos cotidianos al reordenarlos, es la artista brasileña Rivane Neuenschwander.

En estas fotografías, ella **acumula** comida y objetos domésticos, como cebollas y palillos de dientes y los ordena para crear mini-esculturas tridimensionales. Cuando observas esta serie de fotografías desde lejos, parece una retícula. Vista desde cerca presenciamos lo **inesperado**, objetos que reconocemos. Piensas que estás viendo una cosa cuando estás viendo otra. O tal vez percibes ambas a la vez.

La **abstracción geométrica** nos recuerda que los artistas no siempre son explícitos al revelar sus intenciones. El arte puede ser como un rompecabezas, con todas sus formas diferentes, colores y símbolos uniéndose al final para crear una imagen. Sólo al interactuar con el arte podemos comprender su verdadero sentido.

Los artistas nos dan pistas a través de las formas y los significados de los objetos que usan.

Para descubrir lo que los artistas tratan de decirnos por medio de su obra, puedes utilizar el método que explica este ENLACE: [escanea el código de barras](http://bit.ly/10GCuK) o visita <http://bit.ly/10GCuK>

Actividad: Conversaciones y construcciones (Escultura de objeto-encontrado)

¡Crea tu propia serie de esculturas de objetos encontrados utilizando cosas que puedes encontrar en la casa!

MATERIALES: Una superficie plana y limpia (mesa o escritorio). Objetos pequeños/livianos en grandes cantidades: pasta cruda, frijoles, horquillas, clips, cerillos, lápices, hisopos (Q-tips), curitas, carretes de hilo, cubitos de azúcar, etc., son ejemplos de objetos que puedes usar.

PASOS:

1. Junta tus objetos. Asegúrate de tener muchos de cada uno.
2. Antes de crear tu obra de arte, estudia los objetos. Presta atención a sus colores y formas.
3. ¿Qué es lo que piensas cuando ves estos objetos? Toma en cuenta que no es necesario que tu escultura final se parezca a nada en particular. Puede formar un diseño o una retícula también.
4. Crea tu escultura **acumulando** objetos en pilas o en cuadrículas. (¡Trata de no usar pegamento o cinta adhesiva!)

Haz una serie de esculturas. Si tienes acceso a una cámara digital, toma fotos de tus esculturas como Rivane Neuenschwander y muéstraselas a tus amigos y familiares. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Pudieron entender tus intenciones?