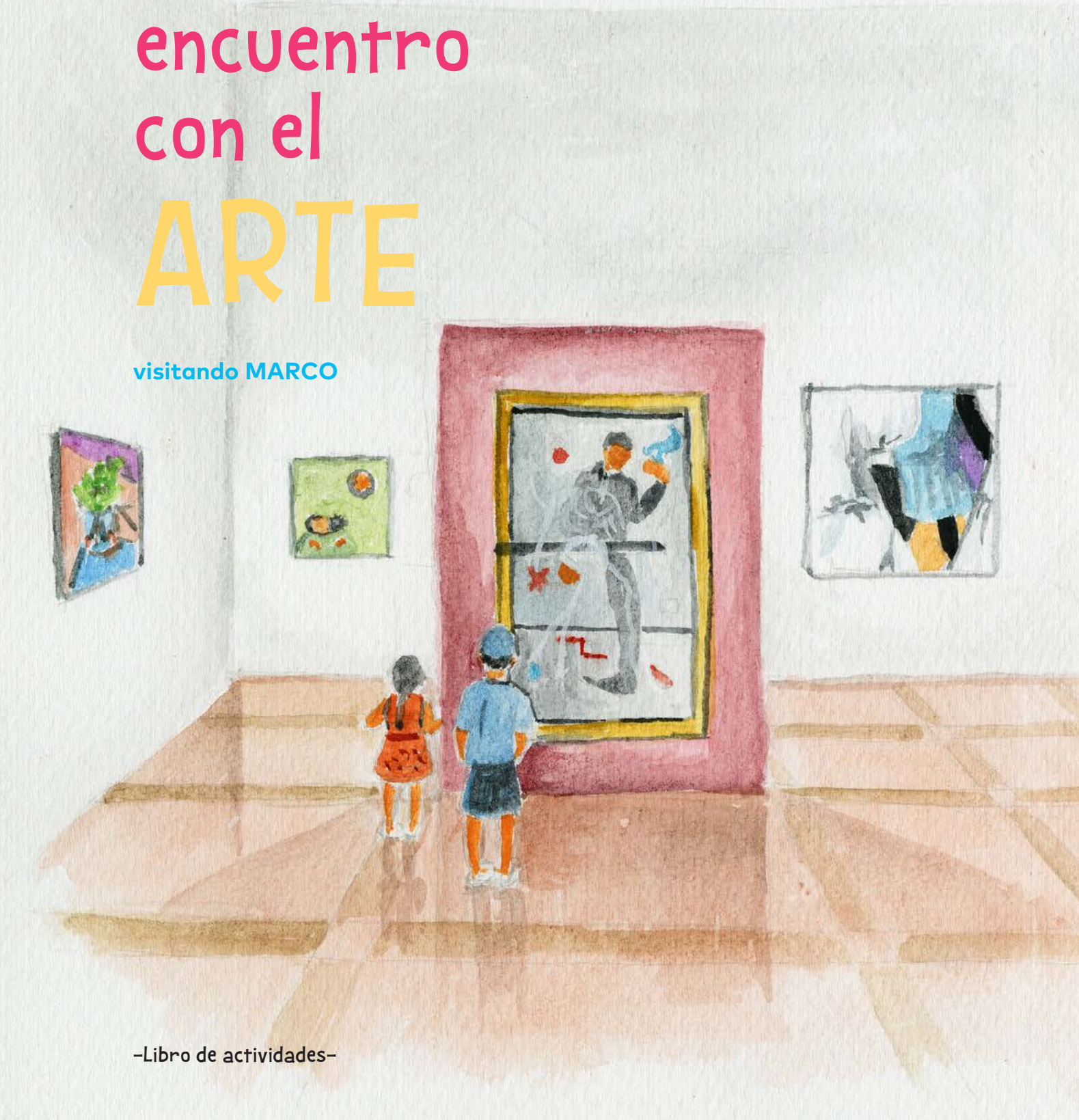
Un encuentro con el ARTE

visitando MARCO



-Libro de actividades-

mercado

Un encuentro con el ARTE

visitando MARCO

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
Zuazua y Padre Raymundo Jardón s/n,
Col. Centro, CP. 64000,
Monterrey, Nuevo León, México.
www.marco.org.mx

Primera edición: 2016.

ISBN 978-607-9355-11-1

Impreso en Monterrey, N.L., México
Diciembre de 2016.

Ninguna parte de esta obra, incluido el diseño de la portada e interiores, podrá ser reproducida, almacenada, comunicada públicamente o distribuida en cualquier forma o medio conocido o por conocerse, sin contar de manera previa y expresa con la autorización del legítimo titular de los derechos sobre la misma

Taiyana Pimentel
Directora

Coordinación del proyecto
Indira Sánchez

Apoyo al proyecto
Sara Ortiz
Elisa Téllez

Diseño y supervisión
Armando Ramírez

Fondos acuarela
Miguel Ricardez

Ilustraciones
Víctor Villareal

Educación MARCO
educacion@marco.org.mx
Teléfono: 82624500

Índice

Bienvenido al Museo

¿Qué es MARCO? 6

La Paloma: símbolo del Museo 8

Visitando MARCO

Naturaleza 12

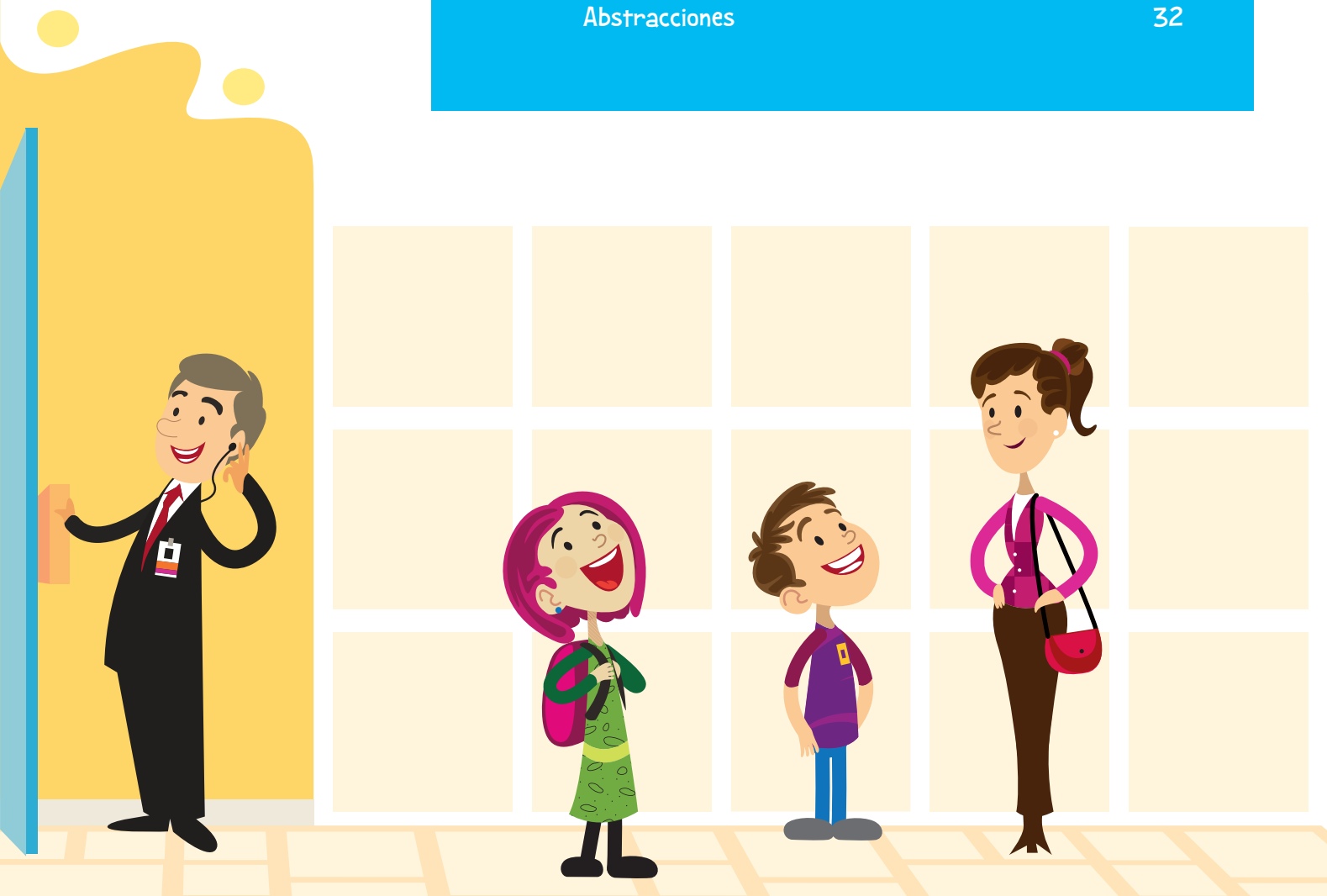
Pensamiento mágico 16

Emociones 20

Cuerpo y movimiento 24

Ciudad 28

Abstracciones 32



¿Qué es MARCO?

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, conocido como MARCO por sus iniciales, abrió sus puertas el 28 de junio de 1991. Es un museo que busca acercar el arte del siglo XX y XXI a niños, jóvenes y adultos para que puedan disfrutar de él.

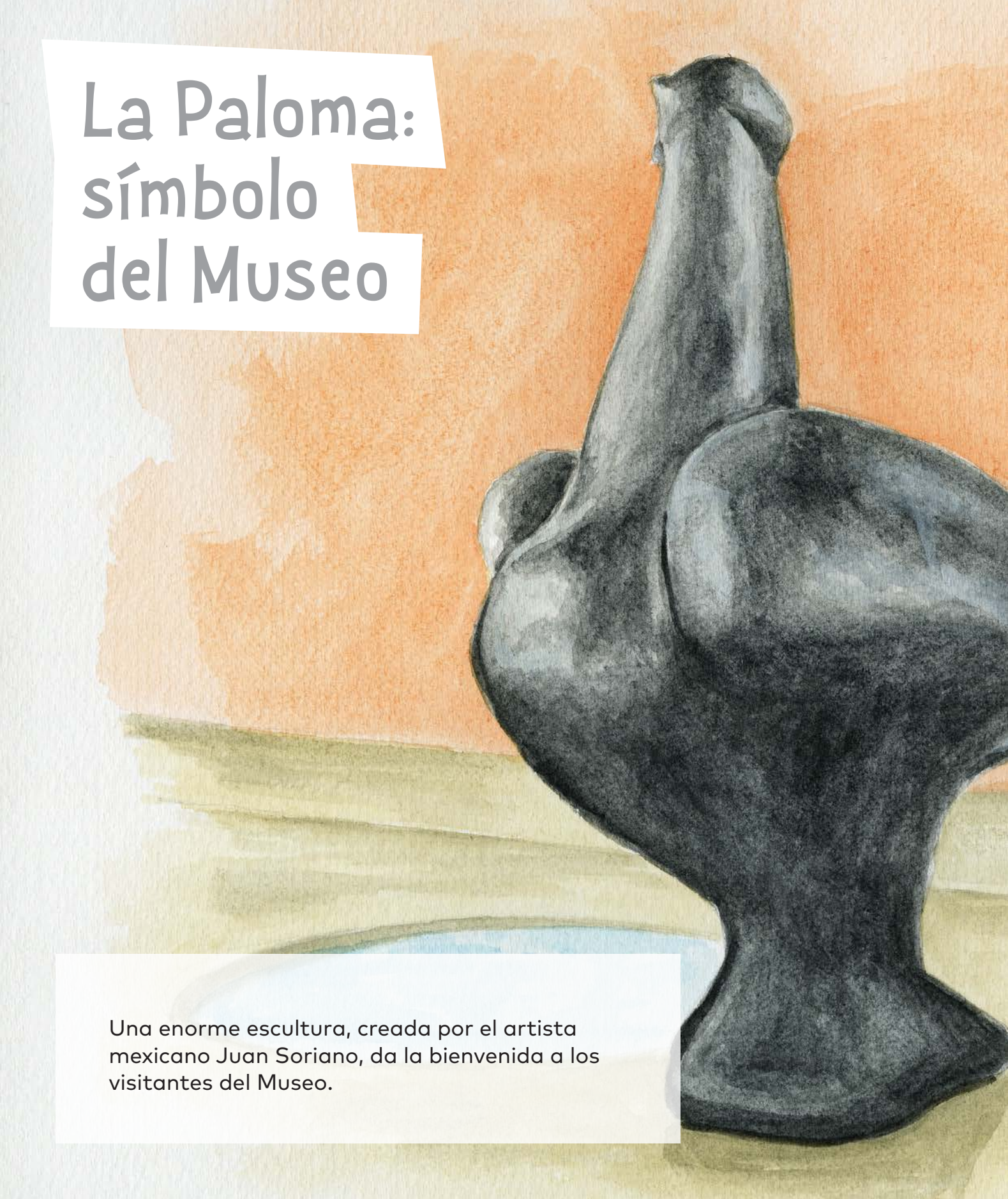
El Museo fue diseñado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta y cuenta con 11 salas de exposición y un gran patio central en donde se puede admirar un espejo de agua. También tiene una tienda y un restaurante.

Las formas, los espacios, los colores, la luz y las texturas que lo integran ayudan a crear sensaciones distintas a medida que recorres el espacio. El Museo es en sí una obra de arte.

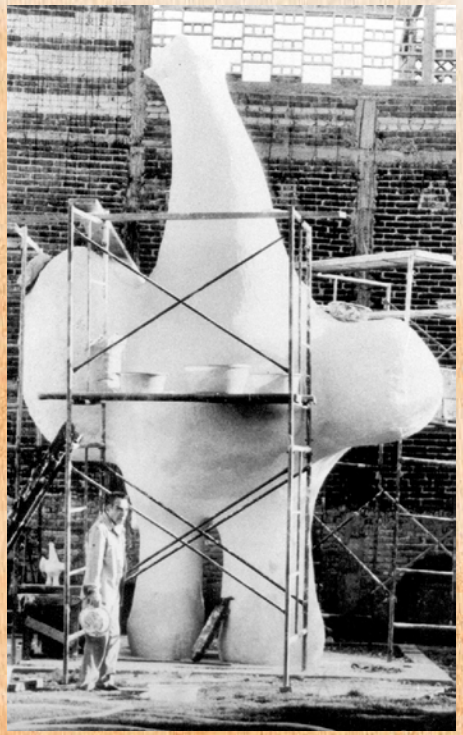
MARCO es mucho más que un museo, es un espacio donde conviven las artes plásticas, la literatura, la música, el cine, el video y la danza; hoy en día es uno de los centros culturales más importantes de América Latina.

¿Puedes identificar las figuras geométricas que conforman la arquitectura del Museo?

La Paloma: símbolo del Museo



Una enorme escultura, creada por el artista mexicano Juan Soriano, da la bienvenida a los visitantes del Museo.



¿Sabías qué?
Para hacer la escultura, el artista creó un molde con varillas y mallas metálicas recubiertas con yeso, para después vaciarla de bronce.

La Paloma es una escultura de bronce que mide 6 metros de alto y pesa 4 toneladas.

¿En qué lugares ves palomas normalmente?

¿Por qué crees que decidieron poner una paloma aquí?

¡No está La Paloma!
Búscala entre las imágenes que se encuentran al final del libro y regrésala a su sitio.

Visitando MARCO

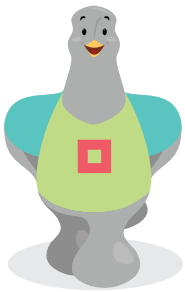
MARCO cuenta con una colección de arte que tiene más de 200 obras, entre ellas se encuentran dibujos, pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones de artistas de todo el mundo.

Los artistas de la Colección MARCO echaron a volar su imaginación para crear sorprendentes obras de arte. Te invitamos a descubrir algunos de los temas que los motivaron a crearlas.

Busca a los visitantes del Museo entre las imágenes que se encuentran al final del libro y colócalos en estas páginas.

Naturaleza

Mira a tu alrededor, el sol brillante, el sonido de las aves y las hojas que se mueven con el viento. La naturaleza ha servido de inspiración para muchos artistas, quienes han tratado de captar en sus obras el mundo que nos rodea.



¿Cuál es tu color favorito? ¿En dónde lo encuentras en la naturaleza?
A los siguientes artistas les gusta observar todo lo que les rodea para crear obras de arte y acercarnos a la naturaleza.

Claudio Bravo
Bestiario, 2007

Al artista Claudio Bravo le inspiraba la sencillez de la naturaleza y todas esas cosas que a veces pasamos desapercibidas, como los animales, las piedras o los huesos.

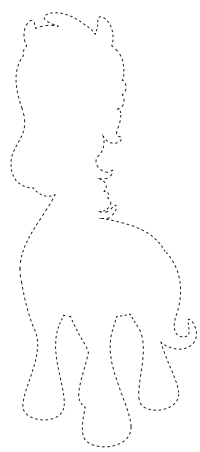
¿En qué lugares has visto estos animales?

Claudio Bravo realizó estos dibujos de gran formato en Marruecos, país donde vivió gran parte de su vida. La precisión del artista hace que parezcan reales.

Actividad:

Un lugar para el caballo

Ayúdanos a dibujar el hábitat del caballo.
¿En dónde crees que vive? ¿Libre en un prado o en un rancho ecuestre?
Coloca la imagen que se encuentra al final del libro, en el hábitat que dibujaste.



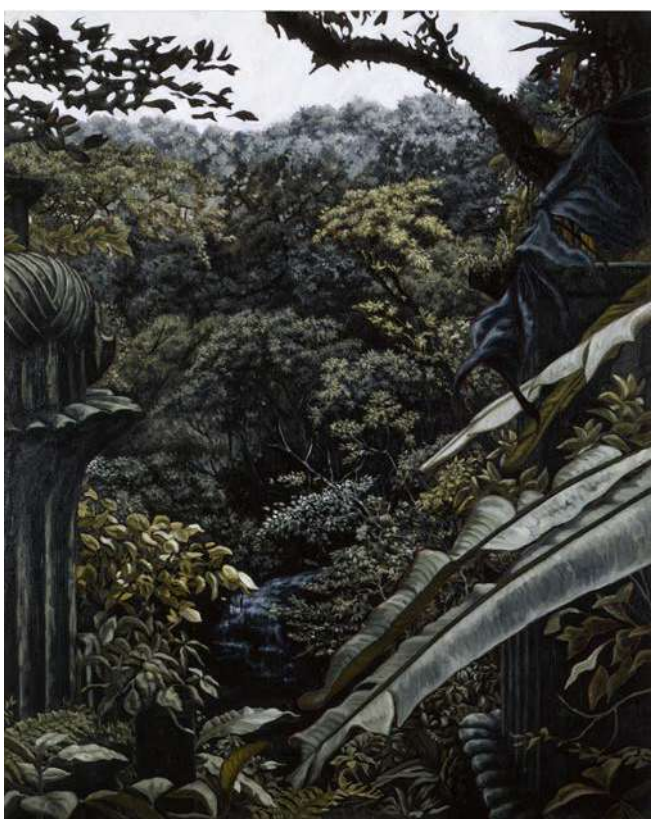
Alex Dorfsman

Taxonomía deconstruida, 2012

Alex Dorfsman es un artista reconocido por las fotografías que toma. Estudió artes plásticas en la Ciudad de México y su obra es conocida en países como Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido.

María Sada

Vista desde el Castillo de Edward James en la Huasteca Potosina, 1994



La artista regiomontana María Sada disfruta mucho salir al campo y pintar todo lo que observa: plantas, animales y paisajes. A los artistas que integran elementos de la naturaleza, como estos que mencionamos, se les llama paisajistas.

¿Qué color predomina en esta obra?

A María Sada le gustaba mucho visitar un castillo en un pueblito de San Luis Potosí y sentir el aroma limpio y fresco de la selva. Cada vez que se paraba frente al castillo quedaba sorprendida por los diferentes tonos de verde que había en un solo lugar.

Alex viaja con su cámara por todo el mundo, suele ser muy observador y prestar atención a cada mínimo detalle. Siempre encuentra algo que fotografiar.

¿Te gusta tomar fotografías? ¿Has fotografiado algo interesante en tus vacaciones?
Busca similitudes entre tus fotos y las de Alex.

Actividad para realizar en casa:

Binoculares: Observadores de la naturaleza

Materiales:

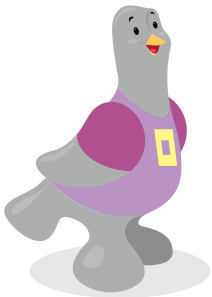
- Rollos de papel de baño
- Material para decorar como pintura, cinta de colores, brillos, entre otros.
- Cordón o estambre
- Perforadora
- Pegamento blanco

Instrucciones:

1. Pega dos rollos de papel de baño, uno al lado del otro, de manera que si los giras habrás formado el número 8.
2. Decora los rollos como más te guste, puedes utilizar diferentes materiales.
3. Para finalizar, perfora de un extremo y del otro para colocar el cordón, de esta manera podrás llevar tus binoculares a todas partes.

Pensamiento mágico

Como sabes, hay distintas religiones, tradiciones y mitos que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos. A través del arte podemos aprender sobre las diferentes creencias de las personas.



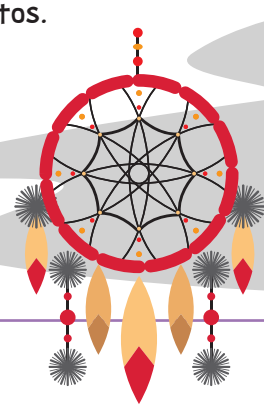
¿Qué tradiciones tienen en tu casa? ¿Cuál es tu favorita? ¿Sabes de dónde viene esa tradición? Las tradiciones nos ayudan a conocer y celebrar el pasado y las culturas.

Los atrapasueños fueron creados por indígenas norteamericanos para capturar las pesadillas o los malos sueños.
¿Has visto un atrapasueños?

¿Dónde?

Santiago Borja
SELF/Jungcatcher, 2013

Santiago Borja mezcla las ideas de nuestros antepasados con el pensamiento actual. Esta escultura es la combinación de un atrapasueños y un diagrama de los tipos de personalidad hecho por el Dr. Carl Jung. La pieza muestra el encuentro entre dos pensamientos distintos.



Actividad para realizar en casa:

Atrapasueños mágico

Materiales:

- Limpiapipas de diferentes colores
- Hilo
- Estambre
- Plumas sintéticas
- Botones
- Cuentas
- Pegamento

Instrucciones:

1. Enrolla dos limpiapipas de colores diferentes, uno sobre otro, para hacer un limpiapipas más resistente.
2. Únelos por los extremos formando un círculo.
3. Toma un pedazo de hilo y ve formando una telaraña, tomando como marco el círculo que hiciste con los limpiapipas.
4. Decóralo a tu gusto colgando plumas o pegándole cuentas y botones.

Alfadir Luna
Procesión del Señor del Maíz (Procesión para unir a un hombre de maíz), 2011

Alfadir utilizó cientos de granos de maíz para crear esta escultura.

En esta fotografía puedes ver la Procesión del maíz, una tradición inventada por Alfadir Luna para unir a la gente del Mercado de La Merced en la Ciudad de México. Cuando celebran esta tradición, todos los vendedores se unen para armar al hombre del maíz y luego lo pasean por el mercado.

Inventa un tradición familiar.
¿Qué nombre le pondrías?

Dulce María Núñez
Paisaje interior, 1994

Dulce María utiliza imágenes de la cultura mexicana para hablar de nuestras costumbres. En esta obra la artista toma diferentes elementos populares para mostrar cómo la cultura mexicana se construye a partir de varias tradiciones.

Dulce María se expresa en esta obra a través de una imagen dividida en 5 partes, utilizando el contraste de colores y texturas dentro de su pintura.

que están al final del libro

¿Qué imágenes de la pieza reconoces?

¿Por qué crees que Dulce María Núñez decidió mezclar estas imágenes?

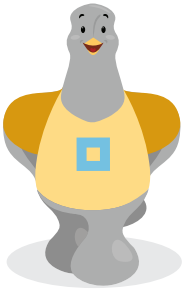
Actividad:

Paisaje interior

Dentro de estos rectángulos dibuja diferentes paisajes y complementa utilizando las imágenes que se encuentran al final del libro.

Emociones

Todas las personas en algún momento nos sentimos felices, tristes, enojados o confundidos. Los artistas crean sus obras para compartir estas emociones, utilizando diversos materiales y medios para expresarse.



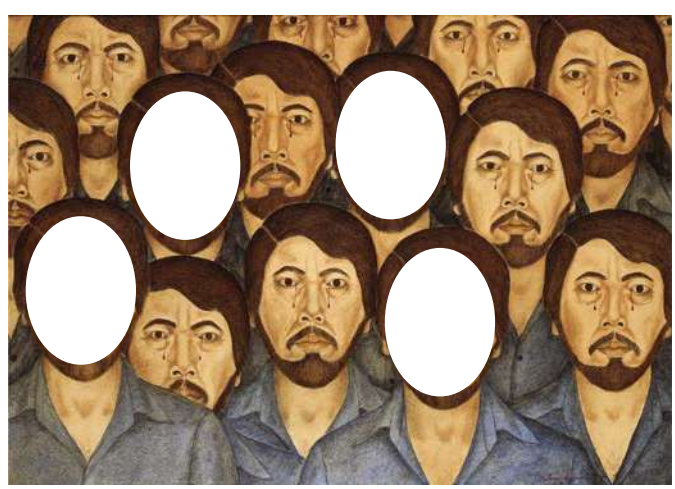
¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo sabemos cuando alguien está feliz?
Seguramente has notado su sonrisa, esto es porque nuestro cuerpo responde a lo que sentimos. A esto le llamamos emociones.

Nahúm B. Zenil
Depresión, 1994

¿Qué ves en esta obra?, ¿cómo te sientes al verla?

Nahúm Zenil es un pintor mexicano que hace autorretratos. Esta obra se llama Depresión. La depresión ocurre cuando el sentimiento de tristeza en alguien dura mucho tiempo y con mucha fuerza.

Esta obra es un autorretrato, es decir, un retrato que el artista hizo de sí mismo.

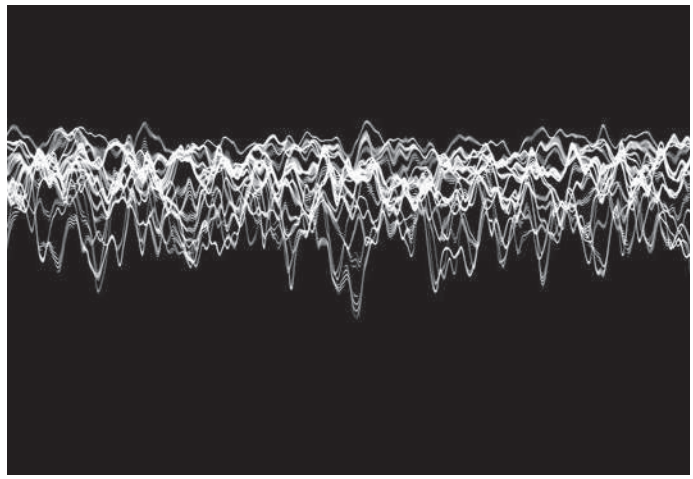


Actividad:

¡Emociónate!

Elige las caras que se encuentran al final del libro, que expresan diversas emociones y colócalas sobre la obra.
¿Qué emociones te gustaría que tuviera el autorretrato de Nahúm Zenil?

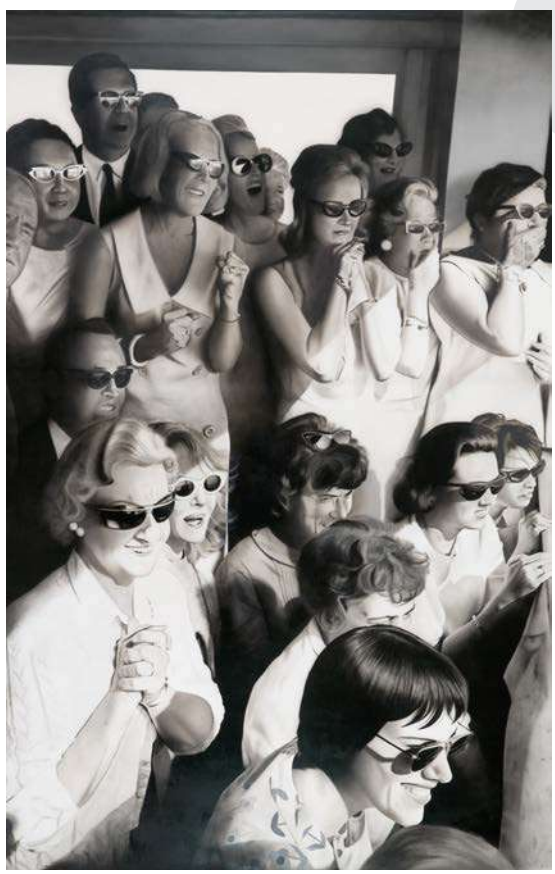
Mauricio Limón
Hikuri (Regiones electroencefalográficas), 2013



La obra de Mauricio Limón tiene mucha diversidad; hace dibujos, pinturas y videos. Hikuri es un video donde se muestra la actividad del cerebro a través de líneas en movimiento.

¿Te has puesto a pensar qué pasa en nuestro cerebro cuando vemos arte, escuchamos una canción o bailamos? ¿Qué tiene que ver esto con las emociones?

Comentario: Gracias a un aparato llamado electroencefalógrafo podemos ver la actividad de nuestro cerebro.



Adrián Procel
Expectación, 2009

Adrián Procel es un pintor mexicano, su obra *Expectación* es hiperrrealista. En esta pintura logra que parezca tan real, que se confunde con una fotografía.

El hiperrealismo es una corriente artística que sorprende a quien lo ve por lucir muy real, ya sea en dibujo, pintura, escultura o fotografía.

Actividad:

¡Hagamos una historia!

Observa la obra *Expectación* y crea una historia a partir de ella.
¿Qué encontraste?
¿Qué crees que está pasando?
¿Dónde están?
Comienza a escribir y luego complementa la historia con imágenes que se encuentran al final del libro.

Había una vez...

Cuerpo y movimiento

El cuerpo es un vehículo para expresar emociones. A través del arte y el movimiento, diferentes artistas han logrado representar cómo se ven a sí mismos, a los demás y cómo se relacionan con el espacio que los rodea.

Caminar, bailar, pintar y sonreír; todo esto lo podemos hacer gracias al movimiento de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?

Aarón Cruz
El tíbiri, 1994

Aarón Cruz es pintor, dibujante y maestro de artes plásticas.

¿Qué crees que esté pasando en esta pintura? ¿En qué época o en qué lugar crees que están?

El tíbiri es una fiesta celebrada en la calle, donde la gente disfruta de distintos ritmos, como la salsa y la cumbia.

El pop art es un movimiento artístico que se caracteriza por utilizar imágenes de la cultura popular para hacer una crítica de la sociedad.

Allen Jones
Fascinating Rhythm, 1994

Allen Jones es un artista pop británico, conocido sobre todo por sus esculturas y muebles con formas que se inspiran en el cuerpo humano.

¿Qué ves en esta escultura? ¿En cuántas piezas dividirías esta obra de arte?

Julio Galán
Sácate una muela, 1994

Julio Galán muchas veces se pintó a sí mismo y utilizó su cuerpo para reflejar, con drama y humor, su propia vida.

¿Cómo te imaginas que era Julio Galán?

Pon atención al título de la obra, ¿encontraste la muela en la pintura?

Con esta obra el artista Julio Galán ganó el Premio MARCO en 1994.

Actividad:

Sácate una idea

Juega cambiando el título de la obra y la frase que viene en la pintura, completando con otras palabras los espacios vacíos.

Texto original: Sácate una muela, para que tu dolor te duela.

Sácate una _____, para que tu _____ te _____.

La repetición hace parecer que las figuras tienen movimiento y ritmo.

Actividad:

Imágenes en movimiento

Pega las imágenes de La Paloma que se encuentran al final del libro, una arriba de otra para crear un efecto de movimiento, tal como lo hace el artista en su obra *La onda*.

Pedro Reyes

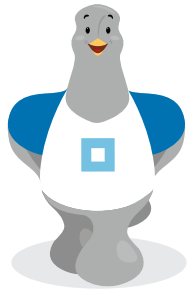
La onda, 2013

Pedro Reyes utiliza la escultura, la arquitectura, el video y la participación del público en sus obras. Su arte tiene como objetivo hacer que las personas se interesen por temas como la comunidad, le educación y el medio ambiente.

¿Qué ves en esta pieza? ¿Cuántas figuras alcanzas a distinguir?

Ciudad

Una ciudad es un espacio de convivencia donde las personas comparten su día a día. Las obras que verás a continuación imaginan distintos tipos de ciudades.



¿En qué lugar vives? ¿Cómo es? Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Imagina con estos artistas una ciudad diferente.

Enrique Canales

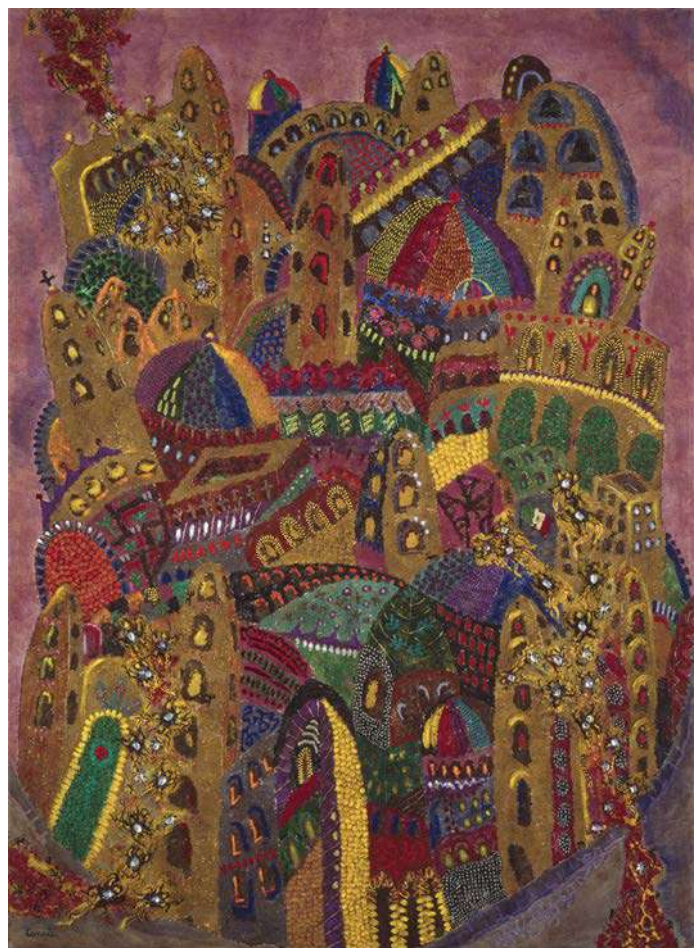
Ideas destruyendo la fe, 1994

En esta pintura, Enrique Canales muestra una ciudad que parece la visión de un sueño. Podemos ver distintos y coloridos edificios en un espacio pequeño.

¿Con qué colores soñó el artista?

¿Cómo sería la ciudad de tus sueños?

¿Qué colores tendría?



Enrique Canales es reconocido principalmente por el uso del color y las texturas.

Alfredo Ceibal
El espejo perfecto, 1994

En esta pintura el artista retrata una ciudad colorida en la que se pueden ver diferentes paisajes y personas. Alfredo Ceibal utiliza el realismo mágico para retratar paisajes y aspectos de la cultura de Guatemala.

¿Por qué crees que la obra se llama *El espejo perfecto*?

El realismo mágico es un estilo que combina la fantasía con la realidad y suele relacionarse mucho con países de América Latina.

Actividad:

La ciudad de mis sueños

Dibuja la ciudad de tus sueños utilizando tus colores favoritos. Complementa tu obra con imágenes que se encuentran al final del libro.

Pedro Friedeberg
Lotería diabólica oximorónica, 1994

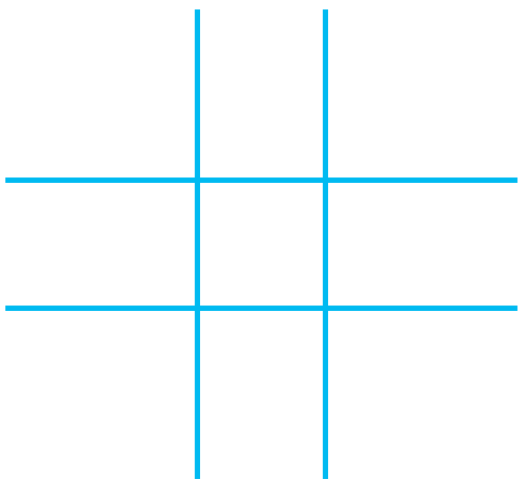
La obra de Pedro Friedeberg está llena de líneas, colores y símbolos religiosos antiguos. Sus obras tienen influencia del surrealismo, una corriente artística que utiliza imágenes que parecen sacadas de sueños.

¿Qué piensas que representan estos símbolos?

Actividad:

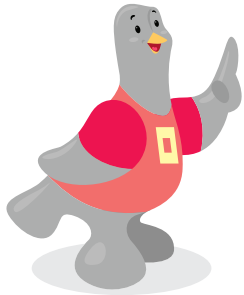
Gato lotería

Juega al gato con las imágenes Sol y Luna que se encuentran al final del libro. El ganador deberá gritar ¡Lotería!



Abstracciones

El arte abstracto es distinto a lo que hemos visto hasta ahora. En este estilo, la naturaleza, las ciudades y las personas pierden su forma real para ser representados por medio de formas, colores y figuras.



¿Has visto una obra de arte abstracto? ¿Qué la hace diferente a otras? Recuerda que los artistas abstractos no buscan imitar la realidad, sino que utilizan únicamente figuras geométricas, colores y mucha imaginación para representar sus ideas o su entorno.

Yvonne Domenge Gaudry
Olas de viento, 2006

Yvonne Domenge es conocida por sus enormes esculturas, muchas de las cuales puedes encontrar en parques y espacios públicos alrededor del mundo.

¿Qué te recuerda esta escultura?

Los artistas se inspiran en la naturaleza para crear sus obras de arte, por ejemplo, *Olas de viento* nos recuerda al agua y el aire.

Actividad:

Naturaleza abstracta

Observa la obra de la artista. ¿Cómo representarías un elemento de la naturaleza? Haz un dibujo abstracto inspirado en la tierra y el fuego.

Tierra	Fuego

Jorge Elizondo
Promar 06, los guardianes, 1994

Jorge Elizondo tiene una imaginación inagotable, la cual utiliza para crear esculturas de personajes y figuras abstractas de diversos materiales como el bronce, el acero y el mármol.

¿De qué material crees que está hecha la escultura? ¿Por qué crees que el artista le puso ese título?

Además de ser artista, Jorge Elizondo es ingeniero químico y ha utilizado sus conocimientos científicos para realizar sus obras de arte.

Miguel Ángel Alamilla
La interminable hora del té, 1994

Miguel Ángel Alamilla es un pintor y dibujante abstracto. Ha sido premiado en muchas ocasiones y reconocido como un gran maestro de dibujo por otros artistas.

¿Cuáles formas reconoces en esta obra? ¿Qué entiendes con el título de la pintura?

Actividad:

Rompecabezas

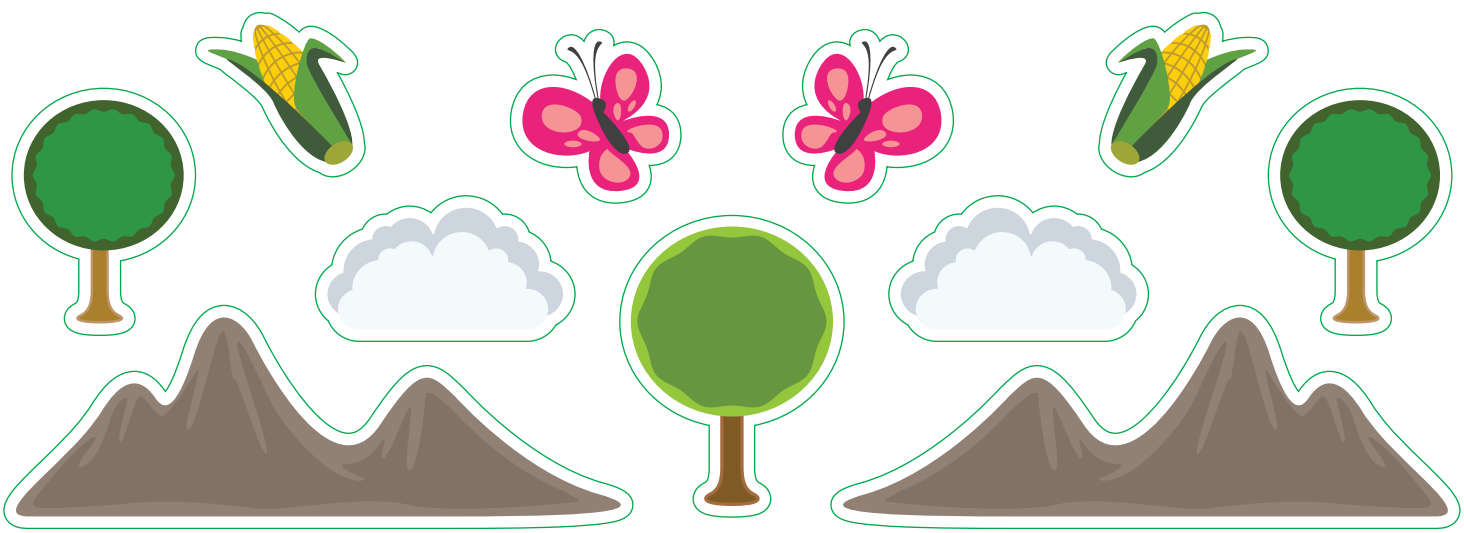
Crea tu propia obra abstracta con el tema *La interminable hora del té*, usando los mismos elementos que pintó el artista. Busca las imágenes que se encuentran al final del libro.

PÁGINA 9

PÁGINAS 10–11

PÁGINA 13

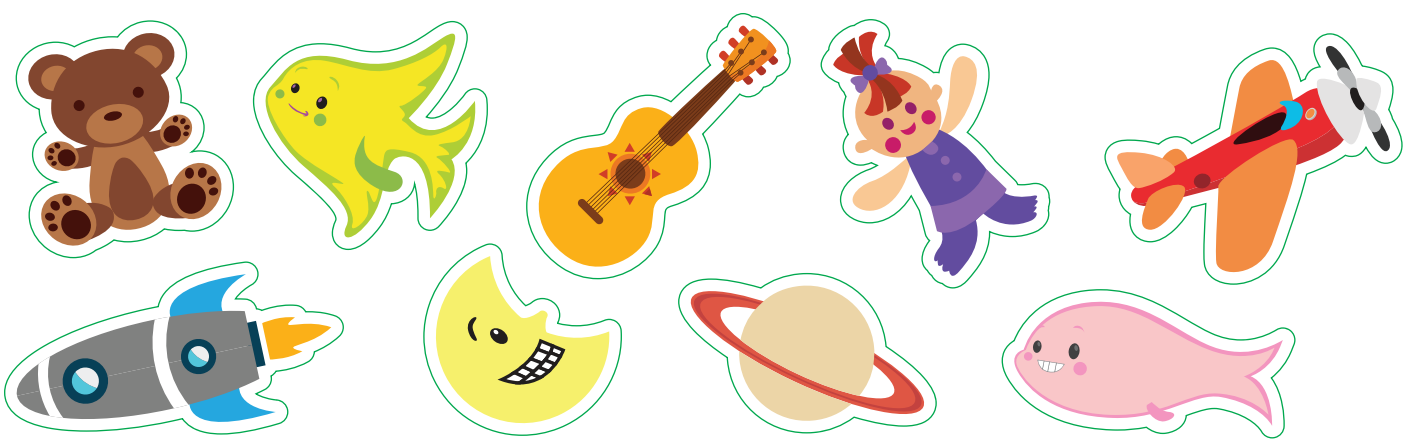
PÁGINA 19

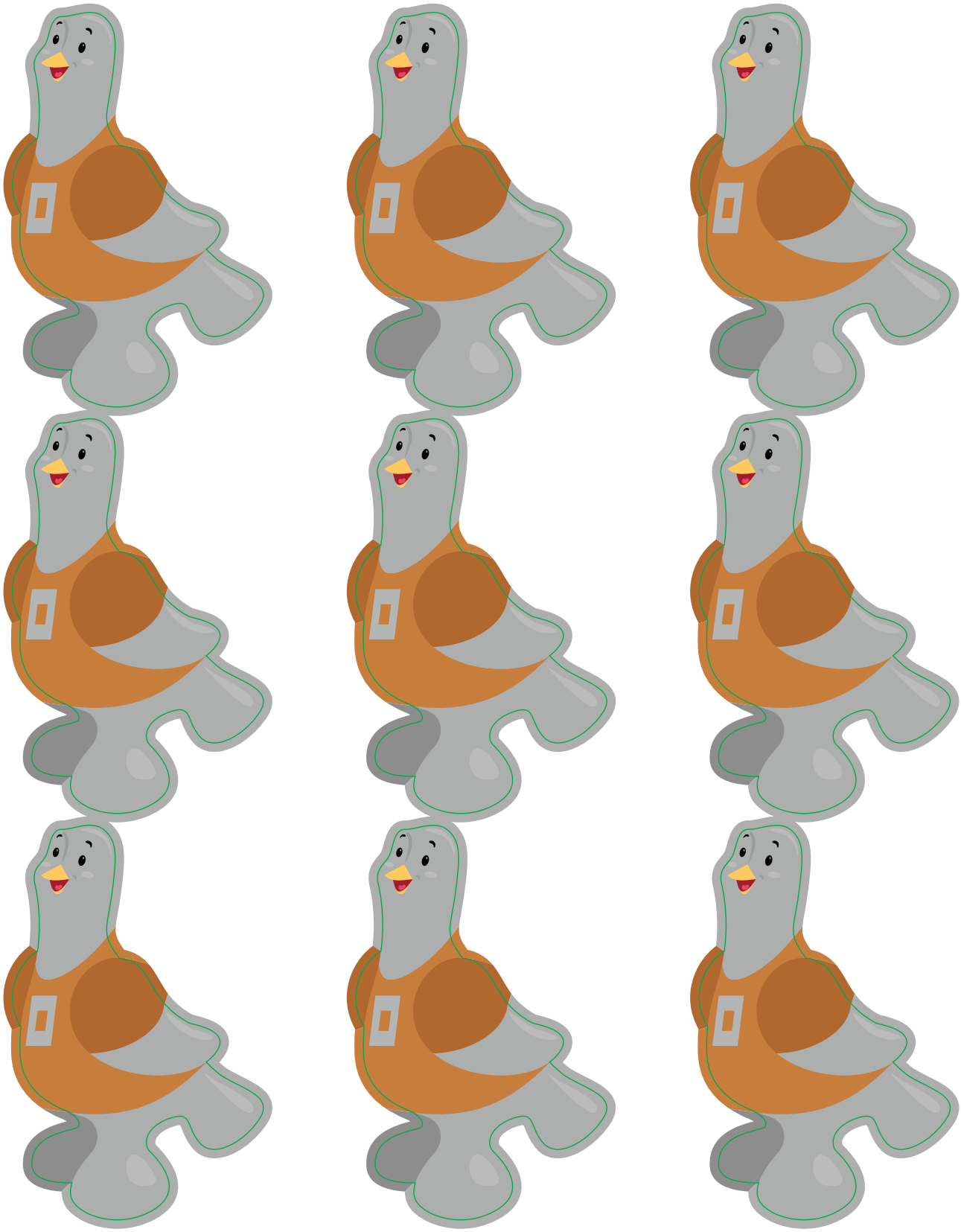


CONTINÚA PÁGINA 19

PÁGINA 21

PÁGINA 23

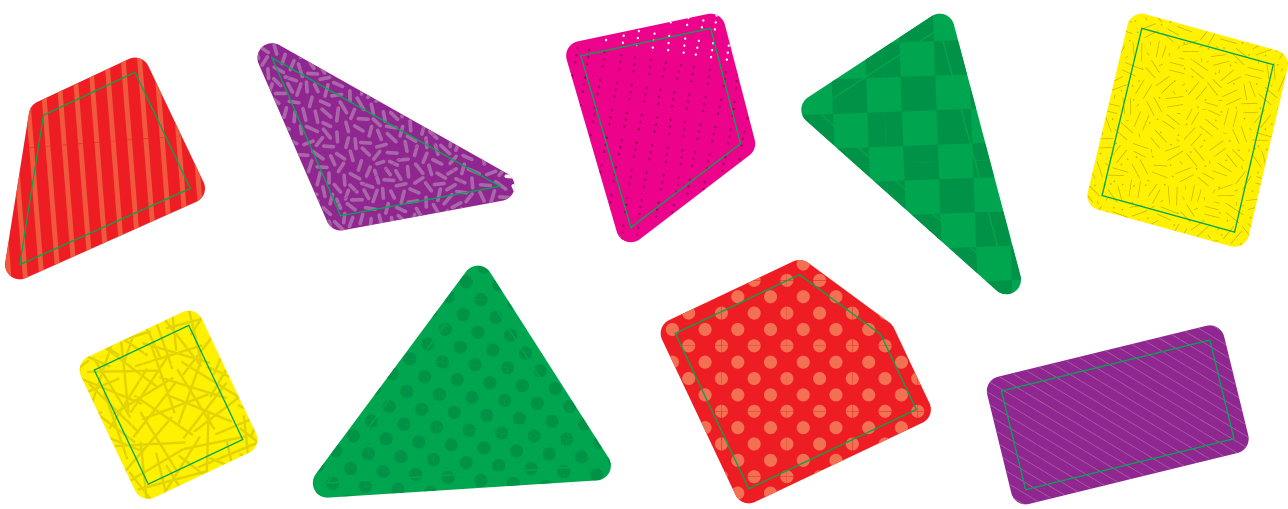




PÁGINA 30

PÁGINA 31

PÁGINA 35



¡Gracias por visitarnos!
Esperamos que hayas disfrutado tu
encuentro con el arte a través de la
Colección MARCO.

Vuelve a este libro y visita el Museo pronto.