

VICENTE

LA DESTRUCCIÓN DEL O R D E N

ROJO

GUÍA INFANTIL

¡HOLA!

El Museo de Arte Moderno te da la bienvenida a la exposición ***Vicente Rojo: la destrucción del orden***. Esperamos que esta guía te sea útil para conocer la obra de este artista y así descubrir un universo lleno de colores, figuras geométricas y diferentes texturas.

¿QUIÉN FUE VICENTE ROJO?

Como en cualquier cuento o historia, debemos empezar por el principio. Vicente nació en Barcelona, España en 1932. Fue el menor de los cuatro hijos que tuvieron sus padres Francisco y Teresa.

En 1936, cuando tenía tan sólo cuatro años, estalló la Guerra Civil Española. Al terminar la guerra en 1939, la familia Rojo vivió cuatro meses en el sur de Francia. Después regresaron a España, menos Francisco, el papá de Vicente, quien tuvo que venir a México porque, durante la guerra, apoyó al bando que perdió, por lo que no podía volver a Barcelona.

De pequeño,
Vicente leyó *La isla misteriosa*, de
Julio Verne, y también *Robinson Crusoe*,
de Daniel Defoe, que cuenta la historia de un hombre
que habitaba en una isla desierta. Se imaginaba que él
también vivía en un lugar así, con su mamá Teresa
y sus hermanos. De hecho, por las películas y canciones
mexicanas que escuchaba en la radio, pensaba en México
como esa isla colorida, llena de imágenes maravillosas,
donde él deseaba vivir junto a su papá.

Años más tarde,
a la edad de 17, Vicente llegó
con su mamá a México en 1949,
en donde viviría hasta que
falleció en 2021. Siempre se
consideró mexicano.

Desde que tenía cuatro años Vicente sabía que quería ser artista porque le encantaba dibujar. Tú, ¿ya sabes qué quieres ser de grande?

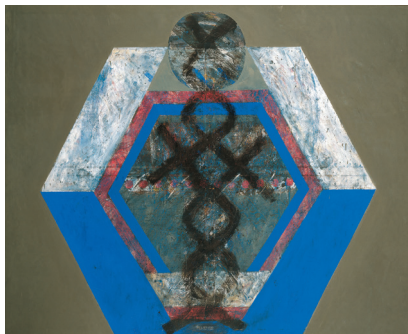
Su sueño era dibujar un caballo.
Lo intentó una y otra vez, pero nunca le salió como él quería. Aún como adulto comentaba que seguía sin poder hacerlo. Quizás nunca lo consiguió, pero sí realizó muchas pinturas, esculturas, dibujos y grabados.

En la gran mayoría de sus pinturas, es difícil reconocer algún elemento que tenga parecido con la realidad. Más bien, el artista se expresó a través de otros elementos como las figuras geométricas, el color y las texturas. **A este tipo de arte se le conoce como abstracto.**

**Mira estas obras. Se llaman *Señales*.
¿Cómo te hacen sentir?, ¿en qué piensas?
Traza encima de las pinturas todas las
figuras geométricas que encuentres.**

Señal florida, 1968 (Tríptico). Óleo sobre tela.

En otras de sus obras, Vicente solía agregar elementos de la vida cotidiana que comúnmente no se encuentran en las pinturas.

Observa la obra ***Destrucción de un orden.***
¿Qué cosas distingues?

Además de pintura, la obra tiene maderas y alambres que le dan una textura diferente.
¿Ya te fijaste que también hay unas pequeñas estampas o monografías de personajes históricos y que el artista rasgó el lienzo?

Con sus obras, Vicente buscaba desafiar la manera tradicional de hacer una obra de arte para proponer una nueva forma de expresión.

Destrucción de un orden, 1965-1966. Acrílico, vinílica, madera y alambre sobre tela.

Realiza una pintura abstracta al utilizar figuras geométricas y diferentes texturas para plasmar alguna idea o sentimiento.

Si lo deseas, puedes rasgar o hacer cortes en la hoja, así como lo hacía el artista en sus lienzos.

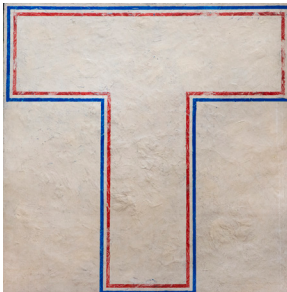
Cuando Vicente pintó las obras de **Señales** descubrió un método de trabajo que seguiría toda su vida: **la serie**. Esa palabra quizás la relaciona con las series de televisión. **¿En qué son estas últimas diferentes a las películas?** Pues en que tienen varios capítulos diferentes, pero todos tienen una continuidad porque tienen un tema en común.

Lo mismo ocurre con las series de pinturas y esculturas: **todas comparten una estructura**, aunque ninguna es igual a otra. **¡Son como una familia de pinturas!** Las series de Vicente son un conjunto de 12 a 15 obras. Cada una se puede ver como una pieza independiente, pero también forma parte de un conjunto.

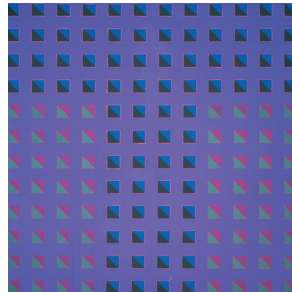
Observa la serie *Negaciones*.
¿Qué tienen en común todas las obras?
¿En qué son diferentes?

Negación 27, 1973. Acrílico sobre tela.

Negación 19, 1973. Óleo sobre tela.

Negación 36, 1973. Acrílico sobre tela sobre madera.

En esta serie, el artista realizó más de cien pinturas basándose en la letra T, buscando que todas parecieran creadas por diferentes personas, es decir, que lo negaran como su creador. ¿Crees que lo logró?

Si el artista te pidiera continuar con la serie
Negaciones, ¿cómo lo harías?

Dibuja sobre la letra T, pega recortes o echa a volar tu imaginación y completa la serie de la manera que consideres más creativa.

Al observar la letra T, podemos percatarnos que está formada por dos rectángulos, uno encima de otro. Las **figuras geométricas** siempre interesaron a Vicente, no sólo para realizar con ellas obras abstractas, sino también para realizar un alfabeto propio.

“Para mí”, dijo el artista, “las formas geométricas (cuadrado, triángulo, círculo, cubo, cono o la maravillosa esfera) son las palabras que sirven para desarrollar un lenguaje visto o leído”. ¿Cómo sería un alfabeto así?

*Alfabeto primitivo 12, 2010. Maqueta para escultura.
Cartón con pintura texturizada.*

Alfabeto primitivo 7, 2010. Maqueta. Cartón pintado y texturizado.

El alfabeto utilizado en el español se conoce como **latino**. Tal vez es el que te resulte más fácil de leer, pero no es el único. Por ejemplo, existe el alfabeto **Braille** utilizado por las personas ciegas. Consiste en un sistema de puntos en relieve, de manera que se lee a partir del tacto, es decir, pasando los dedos por encima de los puntos.

▼ **Descifra la siguiente frase en Braille:** ▼

Con las obras de Vicente Rojo, quizás es más difícil descifrar el mensaje, ya que utiliza un lenguaje secreto y personal que, como observadores, debemos descubrir.

¿Qué te imaginas que nos quiso decir el artista con la siguiente obra?

Alfabeto vertical 4, 2014. Acrílico sobre tela.

Vicente dedicó algunas de sus obras a quienes lo inspiraron a lo largo de su vida. Una de esas personas fue Lewis Carroll, autor de *Alicia en el país de las maravillas*.
¿Conoces la historia?

Señales en el País de Alicia 37, 1972
Gouache sobre papel.

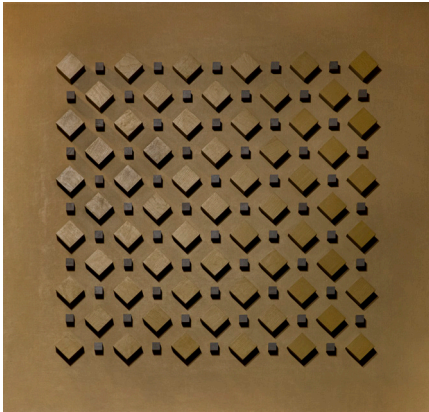
Señales en el País de Alicia 21, 1972
Canicas sobre papel.

**Observa las obras,
¿con qué materiales las
realizó?, ¿qué crees que
quiso expresar en ellas?,
¿cuál es tu favorita?**

Piensa en alguna persona a la que admiras.
¿Qué le dirías a partir de imágenes o un alfabeto propio?

Así como Vicente realizó obras teniendo en mente a otras personas, sus propias memorias de la infancia también sirvieron de inspiración para la serie *Recuerdos*. Al observar las obras, ¿qué te llama la atención?

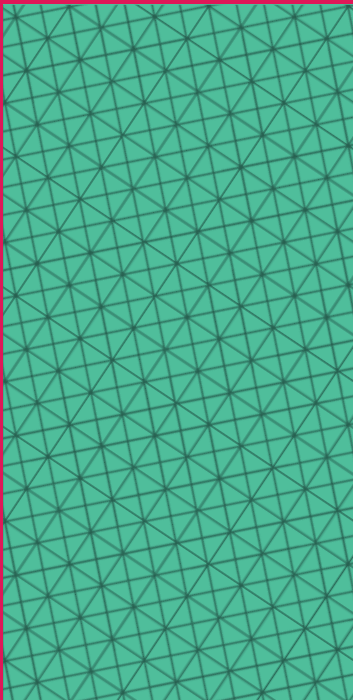
Doble Recuerdo 1, 1976. Díptico.

El artista comentaba que de pequeño los cuadernos cuadriculados y rayados que utilizaba para la escuela le parecían muy bellos. Sin embargo, después de haber escrito sobre ellos le parecían horribles: al ser zurdo, su mano izquierda dejaba las hojas llenas de manchas y borrones. Aquellas hojas que antes mostraban una posibilidad de creación, fueron entonces, una imagen de destrucción.

En la serie *Recuerdos* observamos que todas las obras siguen la forma de un cuadrado. El artista pintó o colocó elementos geométricos de una manera ordenada, siguiendo un patrón. Estos nos recuerdan a las hojas cuadriculadas de sus cuadernos de la infancia, los cuales también servían como uno de sus pocos juguetes.

A vertical rectangular panel on the left side of the page, filled with a repeating teal geometric pattern of interconnected lines forming a grid of triangles and squares.

**¿En qué
recuerdo
de tu vida
te inspirarías
para crear
una obra
de arte?**

A vertical rectangular panel on the right side of the page, filled with a repeating teal geometric pattern of interconnected lines forming a grid of triangles and squares.

La serie *México bajo la lluvia* también está basada en un recuerdo, aunque esta vez de cuando Vicente tenía veinte años. En un viaje a Cholula, Puebla, visitó el Observatorio Astronómico de Tonantzintla. Cuando estaba ahí, comenzó a llover y le sorprendió la imagen de dos cortinas de agua que caían y se movían hacia cada extremo del valle de Cholula.

¿Cómo representarías de manera abstracta un fenómeno como la lluvia?

Treinta años más tarde, durante los años ochentas, tradujo esta experiencia en una serie de pinturas y esculturas. Para transmitir la sensación de movimiento de la lluvia cayendo de manera inclinada, Vicente dispuso líneas diagonales de diferentes colores que parecen vibrar.

México bajo la lluvia B5, 1986. Acrílico texturizado sobre tela

México bajo la lluvia D20, 1985. Bronce (detalle)

Observa las pinturas de la serie. ¿Cuál es tu favorita?, ¿por qué? ¿Qué obras te dan mayor sensación de movimiento: las pinturas o las esculturas?

A stack of old, worn books with a red overlay. The books are arranged in a slightly curved manner, showing their spines and pages. The red overlay is semi-transparent, allowing the texture of the paper and the binding to be visible. The background is a solid blue color.

A lo largo de su vida, Vicente también se dedicó al diseño gráfico: a través de textos e imágenes, comunicó diferentes ideas. Entre sus diseños destacan numerosas portadas de libros.

Él decía que el libro:
“Puede curar enfermedades del cuerpo y del alma. Damos vuelta a sus páginas y aparece un museo en miniatura”

También creó libros que son obras de arte, conocidos como **libros de artista**. Junto con el escritor **Octavio Paz**, realizó los **Discos visuales**. Paz escribió cuatro poemas y Vicente diseñó una caja y cuatro discos donde estos se imprimieron.

Para leer cada uno de ellos, se debe girar el disco y así ir descubriendo los versos, como si fuera un juguete.

¡Son verdaderos poemas en movimiento!

Vicente Rojo & Octavio Paz
Discos visuales, 1968. Impreso.

Para leer el poema titulado **Concorde:**

- 1.** Colorea los discos visuales de los colores de tu preferencia.
- 2.** Recorta sobre la línea punteada.
- 3.** Coloca el disco número 1 por encima del número 2.
- 4.** Realiza un pequeño corte al centro de los discos visuales.
- 5.** Coloca al centro un sujetador de latón o una tachuela (puedes poner una goma por la parte de atrás para no picarte).
- 6.** Por último, **igira el disco y lee el poema!**

Deja esta parte atrás.

DISCO 1

DISCO 1

ARRIBA

E
L
A
G
U
A

E
L
V
I
E
N
T
O

QUIETUD

D
E
L
P
O
N
O

L
O
S
A
R
B
O
L
E
S

E
L
A
G
U
A
B
A
J
A
H
A
S
T
A

A
B
A
J
O

EL BOSQUE

P
O
P
O

L
O
S
C
A
M
I
N
O
S

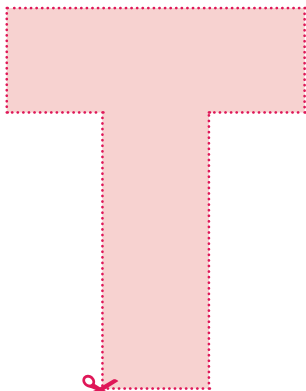
L
O
S
L
A
B
I
O
S

E
L
C
I
E
L
O
S
U
B
E
H
A
S
T
A

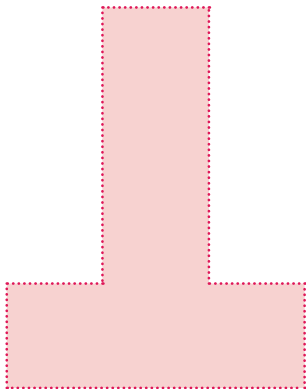
E
L
C
U
B
O
E
S
N
E
G
R
O
E
L
A
G
U
A
E
S
F
I
R
M
E

DISCO 2

.

DISCO 2

Sin duda, las pinturas y esculturas de **Vicente Rojo** nos invitan a observar, imaginar y sentir. En ellas comparte sus intereses y también sus memorias personales. Así ocurre con la obra **Autorretrato**.

Un autorretrato es el retrato de la misma persona que lo realizó, **una especie de *selfie***. En vez de mostrarse como es físicamente, Vicente decidió representarse a partir de los objetos y materiales que lo acompañaron a lo largo de su vida.

Busca en la obra **Autorretrato** (puedes verla en la parte de atrás) los siguientes elementos:

- 1. **Barco** - Medio de transporte en el que llegó a México.
- 2. **Canica** - Uno de los pocos juguetes de su infancia.
- 3. **Compás** - Hace referencia a su faceta de diseñador gráfico.
- 4. **Acuarela** - Con relación a su trabajo como artista plástico.
- 5. **Colores rojo, amarillo y morado** - Bandera de la República Española, gobierno español antes de la guerra.

Auto-retrato, 2016. Objetos y acrílico sobre madera.

MUSEO DE ARTE MODERNO

MUSEO DE ARTE MODERNO

Fundación
BBVA

MUSEO DE ARTE MODERNO | Paseo de la Reforma y Gandhi s/n. Bosque de Chapultepec.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL