

Arte y sociedad

Explorando la identidad

Una guía para mirar, discutir, y actuar

Nuestra esperanza

Creemos firmemente que una visita presencial al museo beneficia a los estudiantes de muchas maneras. Estar en las galerías, ver el arte de cerca, y ser guiado por un maestro de galería fomenta una sensación de maravilla y la voluntad de considerar y discutir conceptos difíciles. Tal vez ya traiste a tus estudiantes de visita, o tal vez las circunstancias no permitan una visita. En cualquier caso, esperamos que esta guía pueda servirte a ti y tus estudiantes explorar cuestiones de identidad, comunidad, y sociedad a través de la observación, la discusión, la escritura, y la creación de arte.

El Museo de Arte Blanton se complace en ofrecer Arte y sociedad. Esta serie presenta objetos de la colección de Blanton que brindan oportunidades para que los estudiantes discutan temas relevantes para los individuos, las escuelas, las comunidades, nuestro país, y nuestro mundo..

Sobre esta guía

El Tema: "Explorando la Identidad" ofrece a los educadores la oportunidad de explorar temas relacionados con la identidad personal, explorando similitudes y diferencias entre nosotros, sintiéndonos seguros y protegidos de ser fieles a quienes somos. Cada obra inspira a los estudiantes a discutir cómo cosas como el color de la piel, el sentido de pertenencia, y la autorrepresentación pueden afectar tanto cómo nos vemos a nosotros mismos como cómo percibimos a los otros.

El Plan:

- Selecciona una obra para compartir con los estudiantes. El título de cada obra está en el sitio web de las colecciones Blanton que proporciona más información y una imagen que se puede ampliar en pantalla para proyectarla en el aula. Acérquete y aléjete para permitir que los estudiantes observen de cerca mientras los diriges en la discusión. (1-2 min.)
- Utiliza la rutina de pensamiento (Ver, Pensar, Yo, Nosotros) de la página siguiente para ayudar a los estudiantes establecer conexiones personales con la obra de arte y con los demás estudiantes. (5-10 min.)
- Selecciona algunas (o todas) de las sugerencias para actividades seguimiento de creación artística o investigación. (5-10 min.)

Los Recursos:

- Una imagen en miniatura
- Enlace la etiqueta de objeto (haz clic en el título de la obra de arte para acceder a los comentarios curatoriales sobre el artista y el arte)
- Preguntas de discusión sugeridas y actividades de seguimiento
- Una imagen de alta resolución (para copiar para las clases)

[TEKS relevantes, por nivel de grado](#)

Además, cada página en este recurso incluye un cuadro gris que resalta los TEKS específicamente en la obra de arte.

Nuestra donantes

Un generoso apoyo para los programas escolares en el Blanton es proporcionado por The Brown Foundation, Inc. Education Endowment, con apoyo adicional proporcionado por the Buena Vista Foundation, the Burdine Johnson Foundation Education Endowment, The Powell Foundation, the CFP Foundation Endowment for K-12 Excellence, the Lowe Foundation, the Meinig Family Foundation, y the Susan Mayer Art Enrichment Endowment. El apoyo también es proporcionado por Applied Materials, Malú Alvarez and The Bingham Group, LLC.

Ver, Pensar, Yo, Nosotros*

Guía a los estudiantes en una conversación guiada utilizando las siguientes preguntas.

1. Mira de cerca la obra. ¿Qué notaste? Haz muchas observaciones.
2. ¿Qué pensamientos tienes sobre el arte?
3. ¿Qué conexiones puedes establecer entre tú y la obra?
4. ¿Cómo podría conectarse la obra con historias más amplias – sobre el mundo y nuestro lugar en él?

Esta rutina de pensamiento invita a los alumnos a establecer conexiones personales, por lo que es especialmente importante establecer una atmósfera de confianza y atención.

El paso VER fomenta la mirada cercana. Pide a los alumnos que describan completamente lo que ven y que pospongan hacer interpretaciones o dar opiniones hasta el paso PENSAR. Si lo deseas, profundiza el paso VER utilizando una o dos estrategias de [Viewing Moves](#), que ofrece varias sugerencias para observar de cerca una obra de arte.

El paso PENSAR anima a los alumnos a compartir ideas sobre la obra. Todas las ideas son bienvenidas, pero puedes dar alguna dirección al paso haciendo preguntas como: ¿Qué está pasando en el arte? ¿Qué podría significar? ¿Qué te hace decir eso?

El paso YO pide a los alumnos que establezcan conexiones personales, por lo que es un momento en el que una atmósfera segura y de confianza es especialmente importante. Quizás quieras modelar este paso compartiendo primero tu propia respuesta personal. Si estás trabajando con un grupo grande, puede resultar útil realizar este paso en parejas o tríos.

Al pedir “historias más importantes”, el paso NOSOTROS invita a los alumnos a buscar conexiones más allá de ellos mismos. Una forma de ayudarlos a hacer esto es pedirles que consideren cómo las conexiones personales que identificaron en el paso YO podrían conectarse con temas más amplios de la experiencia humana. Este paso puede ser un desafío para los estudiantes. Al igual que con el paso YO, puede resultar útil para ti, el facilitador, modelar una respuesta compartiendo tus propias reflexiones.

Synecdoche

Byron Kim, 1998

Una hábil fusión de abstracción y representación en la pintura, *Synecdoche* es una poderosa declaración de identidad. Dispuestos en una cuadrícula, estos paneles monocromáticos replican el color de piel de 20 personas que Byron Kim encontró al azar en el campus de la Universidad de Texas en Austin.

Synecdoche es una serie continua de más de 410 paneles individuales que Kim comenzó en 1991 y ha continuado hasta el día de hoy. Tomado prestado de la crítica literaria, el término "sinécdoque" se refiere a una figura retórica en la que una parte representa un todo. Aquí el color de cada panel representa al modelo individual, mientras que todos los paneles juntos representan a la población universitaria. Sin embargo, la obra de Kim nos recuerda lo absurdo que es definir a los seres humanos únicamente por el color de su piel.

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué colores ves?
- ¿Qué crees que esto podría representar? ¿Qué te hace decir eso?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de objeto con los estudiantes.

- ¿Qué tiene de similar cada cuadrado?
- ¿Qué tiene de diferente?
- ¿Qué color se parece más a tu propio color de piel?
- ¿Alguna vez has sido especialmente consciente de tu color de piel? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
- ¿Por qué es importante notar nuestras diferencias y nuestras similitudes?
- ¿Cómo podría ser empoderador esta obra?

HAZLO

Crea un "panel" para el tono de piel de cada estudiante de la clase y haz un tablero de anuncios.

Byron Kim, *Synecdoche*, 1998, 46 x 48 in., oil and wax on twenty panels. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Michener Acquisitions Fund, 1998.77.a-t

We Belong Here

Tavares Strachan, 2012

El artista nacido en las Bahamas, Tavares Strachan ofrece una fuerte declaración que nos invita a pensar más sobre quiénes somos y dónde podría ser "aquí." Strachan anima a los espectadores a reflexionar: "Como humanos, todos luchamos con cómo cabemos y pertenecemos... ¿Quién puede determinar quién pertenece a dónde? ¿Y dónde es aquí? ¿Y por qué importa?" Cualquier cambio en la ubicación o contexto de esta obra cambia quiénes podríamos ser "nosotros" y dónde sería "aquí," aportando nuevos matices a la frase.

"Siempre me ha fascinado la invisibilidad," explica. Tomando como temas principales a personas e historias olvidadas y excluidas, su arte a menudo utiliza la luz para hacerlas visibles. El tono amable de esta frase insinúa que quizás muchos de nosotros no siempre nos hemos sentido incluidos. "Quería hacer una obra que todos pudieran poseer – una que todos pudieran tener... Porque tan pronto como la lees, dices: 'Pertenece a nosotros aquí, y pertenecemos'".

*TEKS conexiones (US History Studies since 1877) – en inglés

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esta obra de arte?
- ¿En qué se diferencia el hecho de que la obra esté en neón y si fuera una pintura?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la etiqueta de objeto con los estudiantes.

- ¿Quién es "nosotros"?
- ¿Qué significa "pertenecer"?
- ¿Dónde es "aquí"?
- ¿Por qué crees que el artista sintió que necesitaba hacer esta obra?
- ¿Cómo podría ser empoderador este arte?

HAZLO

Haz que los estudiantes se tomen "selfies" en cinco lugares diferentes a los que sientan que pertenecen. Lleva esas fotos a clase y haz que los estudiantes compartan con otros cómo y por qué sienten que pertenecen allí.

Tavares Strachan, *We Belong Here*, 2012, 24 x 61 x 3/8 in., blue neon, two transformers. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Gift of Anthony Meier in honor of Jeanne and Michael Klein, 2014.34

Deborah Roberts, 2017

Los collages de Deborah Roberts se centran en niñas negras de ocho a diez años – sujetos que rara vez se encuentran en el centro de atención de la historia del arte. A menudo vistiendo lunares o faldas a rayas y moños o pasadores en el cabello, estos preadolescentes de rodillas nudosas nos recuerdan la edad umbral vulnerable en la que los niños, y especialmente las niñas, comienzan a poseer un tipo de timidez que deriva en inseguridad, especialmente si no se adhieren a los estándares sociales de belleza y comportamiento.

En *Skewered*, Roberts incluye varios detalles que piden a los espectadores considerar su significado: el moño en la parte superior del cabello de la niña, pintado como una pila de cerillas; los tamaños, formas, y colores del rostro de la joven; y las máscaras dispares en cada una de sus manos.

*TEKS coexioness (US History Studies since 1877; Mexican American Studies; Economics with Emphasis on the Free Enterprise System and Its Benefits) – en inglés

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué ves? ¿Qué detalles o elementos te llaman la atención?
- ¿Qué está pasando en esta obra de arte?
- ¿Cómo te sientes cuando miras esta obra?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la etiqueta de objeto con los estudiantes.

- ¿Qué edad podría tener esta persona? ¿Qué te hace decir eso?
- ¿Cómo podría sentirse la joven en esta obra?
- ¿Qué podría estar pidiéndonos el artista que pensemos sobre la belleza?
- ¿Cómo podrías ayudar a esta persona a sentirse segura de quién es?
- ¿Por qué Roberts pudo haber elegido el collage como medio para esta obra?

HAZLO

Haz que los estudiantes respondan algunas preguntas sobre su propia identidad antes de crear un collage que los represente. Considera:

- ¿Qué historias sobre mis experiencias me gustaría contar a otros, pero no he podido?
- ¿De qué manera estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo?
- ¿Qué es más importante para mi propio sentido de identidad (etnia, edad, género, idioma, situación económica, etc.)?
- ¿Qué alegrías y luchas quiero comunicar?

Deborah Roberts, *Skewered*, 2017, 44 x 32 in., collage, acrylic, and graphite on paper. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Promised gift of Jeanne and Michael Klein, 2017