

Arte y sociedad

Organizándose para la acción

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: "Organizándose para la acción" ofrece a los educadores la oportunidad de explorar temas relacionados con la importancia de la colaboración entre varios grupos, de ejercer el derecho al voto, y de conocer a otros que han tenido un impacto en nuestras comunidades. Cada obra insta a los estudiantes a considerar grupos que trabajan juntos en sus propias comunidades, aquellos que ayudan a otros a ejercer su derecho al voto, y aquellos que han trabajado incansablemente para llevar a otros a la igualdad económica, social o política.

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 (Valores, identidades, acciones) 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 de 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.

Una Rutina de Pensamiento

Valores, identidades, acciones*

Esta conversación se puede realizar en grupos grandes o pequeños, ya sea de forma oral o escrita. Las declaraciones con viñetas debajo de cada pregunta ayudan a ampliar la discusión, pero no son obligatorias. Sin embargo, las preguntas principales (1, 2, 3) son fundamentales para utilizar esta rutina para examinar el arte más de cerca.

1. ¿En qué valores nos invita a pensar esta obra?

- Los valores son tipos de cosas que las personas valoran: equidad, justicia, seguridad, respeto, tradiciones, una nación o grupo al que pertenece una persona, creatividad, etc.
- Cava un poco más... ¿son tus valores?
- ¿Este trabajo afirma, desafía o crece preguntas sobre estos valores?

2. ¿De quién habla esta obra? ¿Y con quién intenta hablar esta obra?

- Cava un poco más... ¿Queda alguien fuera de la historia que debería estar en ella? ¿Cabes o no tanto en esta historia? ¿Por qué?

3. ¿Qué acciones podría animar este trabajo?

- Las acciones podrían incluir hacer algo concreto, abstenerse de hacer algo, simplemente aprender más, etc.
- Cava un poco más... ¿Las acciones de quién: las tuyas, las de otros, las de cuáles otras? ¿Por qué?

Después de discutir las preguntas, pide a los estudiantes que regresen para observar la obra detenidamente durante varios minutos. ¿Su discusión les ayudó a ver algo nuevo?

Barrio Flag

Manuel Gómez Cruz, 1996

Manuel Gómez Cruz es considerado por sus pares como el padrino del Movimiento de Arte Chicano debido a su participación en organizaciones artísticas comunitarias desde la década de 1970 hasta la de 1990. Su *Barrio Flag*, una imagen que presentó por primera vez como parte de un gran mural en East Cesar Chávez Avenue en 1994, incluye un águila, una referencia simultánea a las banderas de los Estados Unidos, México y el sindicato United Farm Workers. Debajo de las garras del pájaro cuelga una pancarta con la frase “Barrios Unidos es Paz y Poder”, lo que sugiere la creencia del artista en la importancia del barrio estadounidense para el desarrollo de los artistas latinos y para el desarrollo de la nación.



*TEKS conexiones (US History Studies since 1877; Mexican American Studies)

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué símbolos ves? ¿Qué crees que podrían representar?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de la etiqueta de objeto con los estudiantes. Podrías considerar compartir que el gran mural que Cruz pintó en Los Ángeles ahora está pintado, por lo que solo está disponible para verlo en un museo de arte.

- ¿Qué es un “barrio”?
- ¿Qué crees que pudo haber motivado a Cruz a hacer una nueva bandera?
- ¿Qué libro crees que está bajo las cuatro manos? ¿Por qué crees que puso sus manos encima?
- Si tuvieras que crear un mural sobre la unión de grupos para crear paz y poder, ¿qué grupos incluirías?

HAZLO PERSONAL

Haz que los estudiantes busquen murales en su escuela, vecindario y ciudad. Podrían dar un paseo caminando, dar un paseo en bicicleta o en coche... o incluso hacer una búsqueda rápida en sus computadores.

- ¿Qué barrios tienen más arte?
- ¿Quién o qué se representa en el arte de su comunidad?
- ¿Cuál crees que es el mensaje del artista(s)?
- ¿Es fácil identificar quiénes son los artistas?



Manuel Gomez Cruz, *Barrio Flag*, 1996, 30 1/16 x 43 15/16 in., screenprint. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Gift of Gilberto Cárdenas, 2017.342

The 1920s... Migrants Cast Their Votes

Jacob Lawrence, 1974

Un maestro narrador y cronista de la historia, Jacob Lawrence fue uno de los principales pintores figurativos del siglo XX. Una infancia que pasó gran parte en Harlem durante los años de la Gran Depresión le proporcionó un tema al que volvió a lo largo de su larga carrera. Inspirado por la vibrante energía artística e intelectual que había impulsado el Renacimiento de Harlem, Lawrence estudió arte visual a una edad temprana y se comprometió a trazar las narrativas específicas de las experiencias afroamericanas. Sus pinturas de la Serie Migración de 1941 se centran en la vida cotidiana de los estadounidenses negros que emigraron al Norte durante las décadas de 1920 y 1930 (conocida como "la Gran Migración"). Esta serigrafía se basa en este tema y muestra a los negros ejerciendo el derecho al voto.



*TEKS conexiones (US History since 1877; African American Studies)

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esta obra de arte?
- ¿Qué te llama la atención primero?
- ¿Qué notas sobre los colores?
- ¿Qué ves que hace la gente?
- ¿Dónde podría estar esto?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de la etiqueta del objeto con los estudiantes.

- ¿Qué notas sobre los diferentes tipos de personas retratadas?
- ¿En qué etapas de la vida se encuentran? ¿Qué ves que te hace decir eso?
- ¿Por qué crees que era importante para Lawrence mostrar a personas ejerciendo su derecho al voto?
- ¿Qué otros aspectos de las vidas de negros podría haber sido importante documentar?

DESCUBRE

Visita VoteTexas.gov para saber quién es elegible para votar en Texas y cómo registrarse para votar.



1974

The 1920s... The Migrants arrive and cast their ballots.

Jacob Lawrence 1974

Jacob Lawrence, *The 1920s... Migrants Cast Their Ballots*, 1974, 34 7/16 x 25 7/8 in., eight-color screenprint. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Gift of Lorillard Division of Loews Theatres, Inc., G1976.8.1.8

General Moses and Sojourner

Charles White, 1954

ORGANIZING FOR ACTION

En 1935, Charles White le preguntó a su profesor de la escuela secundaria Englewood de Chicago por qué su libro de texto de historia mencionaba a los afroamericanos sólo una vez. Como recordó más tarde, la maestra le dijo "siéntate y cállate." Esta experiencia llevó a White a aprender más sobre la historia afroamericana y a utilizar sus habilidades artísticas para resaltar algunas de las figuras más importantes de la historia afroamericana. Un ejemplo de ello es *General Moses and Sojourner*, un retrato de Harriet Tubman y Sojourner Truth (representada de perfil) que creó originalmente para la Clínica para Niños Harriet Tubman, una clínica



médica privada en Harlem que los Dres. Susan G. y Edmund W. Gordon establecieron para atender a niños desfavorecidos. En este dibujo, la artista enfatizó la naturaleza intelectual del activismo de Truth a través de su mirada hacia arriba. Truth fue una líder del movimiento abolicionista que quizás sea mejor recordada por su conmovedor discurso "¿No soy yo una mujer?" pronunciado en 1851. En la imagen Tubman esta agarrando un objeto parecido a un bastón similar al que Moisés usó para dividir el Mar Rojo en llevar a los israelitas a la libertad. Conocido frecuentemente como "Moisés," Tubman condujo a cientos de negros esclavizados a la libertad en el Norte, convirtiéndose en la "conductora" más famoso del Ferrocarril Subterráneo. Aunque los retratos supervivientes de Tubman y Truth las capturan como mujeres maduras, White las representa en su juventud, enfatizando su vitalidad. Si bien Tubman y Truth solo se vieron una vez, White los empareja para celebrar a las mujeres negras y sugerir las posibilidades de un futuro feminista.

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué ves? ¿Qué detalles te llaman la atención?
- ¿Qué ideas sugieren las imágenes sobre los personajes y personalidades de las mujeres representadas?
- ¿Qué te hace pensar esta obra? ¿Qué te preguntas?

*[TEKS conexiones](#) (8th grade Social Studies; US History Since 1877; African American Studies)

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de la etiqueta de objeto con los estudiantes. Considera también analizar las definiciones y el significado de los términos extranjero, general, conductor y Moisés.

- ¿Cómo influye el ver imágenes en nuestra comprensión de la historia?
- ¿Qué decisiones tomó White al crear su imagen de Tubman y Truth? ¿Cómo influyen esas elecciones en tu forma de pensar?
- ¿Cómo reflejan el poder los libros de texto de historia?
- ¿Cuáles son algunos de los efectos de que los editores ignoren o disminuyan las contribuciones de ciertas personas y grupos en los Estados Unidos?

LEE, ESCUCHA, y ESCRIBE

Pide a los estudiantes que lean y comparen [las dos versiones](#) del discurso de Sojourner Truth de 1851 y escuchen una grabación del mismo. Luego, los estudiantes deben responder a las siguientes preguntas y completar una actividad de escritura.

- ¿Qué pensamientos y sentimientos le vinieron a la mente al escuchar el discurso?
- ¿Qué palabras, frases o líneas te llamaron la atención? ¿Por qué?
- ¿Cómo crees que las palabras de Truth siguen siendo relevantes hoy en día?
- Escritura libre de cinco minutos: ¿Qué problemas ves en tu escuela, comunidad o sociedad que tratan a las personas de manera desigual económica, política o social, en términos de acceso y/o oportunidades?



Charles White, *General Moses and Sojourner*, 1954, 27 7/8 x 38 in., Wolff carbon pencil and white chalk over traces of graphite with scratching out, blending, and charcoal wash splatter. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Gift of Susan G. and Edmund W. Gordon to the units of Black Studies and the Blanton Museum of Art at the University of Texas at Austin.