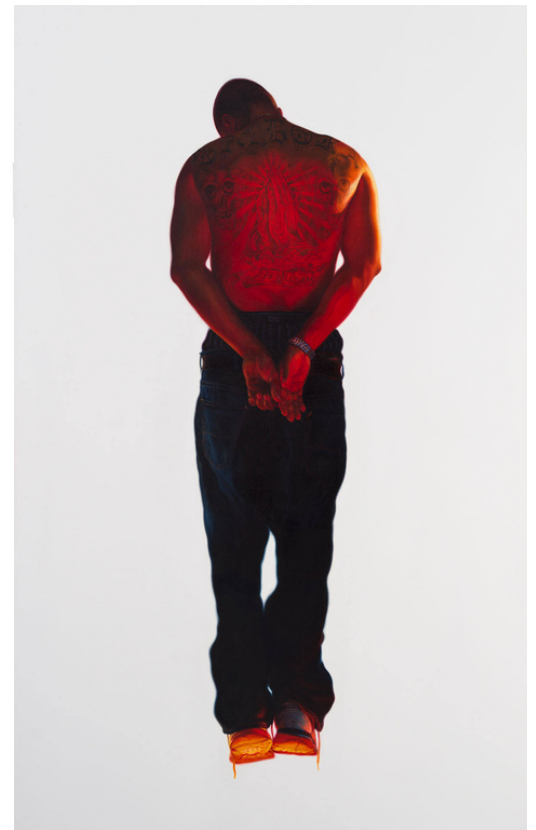

Arte y sociedad

Usando tu voz

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: "Usando tu voz" ofrece a los educadores la oportunidad de explorar temas relacionados con la autorrepresentación, el coraje frente a la injusticia, y compartir la historia "oculta." Cada obra incita a los estudiantes a expresar quiénes son y quiénes quieren ser, a considerar la valentía necesaria para hablar ante la autoridad contra la injusticia, y a usar sus propias voces para compartir lo que aprenden sobre algunos eventos históricos poco conocidos.

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 (Intenta Ver) 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](#)

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 Education, the Lowe Foundation, the Menig Family Foundation, and the Susan Mayer Art Endowment Endowment. El apoyo también es proporcionado por Applied Materials, Malú Alvarez and The Bingham Group, LLC.

Una Rutina de Pensamiento

Intenta Ver*

Haz que los estudiantes escriban en silencio sus respuestas a cada una de las siguientes preguntas. Luego, los estudiantes pueden compartir en parejas sus respuestas.

1. ¿Cuáles podrían ser los sentimientos de esta persona en esta situación?
2. ¿Cuáles podrían ser las fortalezas, la herencia cultural y el poder de esta persona?
3. ¿Cuáles son algunas formas en las que podríamos conectarnos como seres humanos?
4. ¿Qué palabras elegirías para honrar su humanidad y animarlos?

Tómate un momento para reflexionar sobre tu experiencia. ¿Notó algún cambio en tu pensamiento, perspectiva o sentimientos? ¿Te sorprendió algo?

Usualmente vemos la desigualdad a través del lente de la distribución de recursos. Esta rutina aborda un tipo diferente de desigualdad: las brechas de reconocimiento definidas como “la disparidad de valor y pertenencia cultural entre grupos de una sociedad.” El reconocimiento del valor y la pertenencia tienen un valor intrínseco porque la dignidad humana y la justicia social también lo tienen. Además, el reconocimiento – lo opuesto a la estigmatización y la discriminación - está asociado con la salud mental y el bienestar. “Intenta Ver” está diseñado para dirigir nuestra mirada hacia otro ser humano con la intención deliberada de ver la complejidad, las conexiones, y la dignidad humana.

Parade

Mequitta Ahuja, 2007

Reconociendo que siempre hay un elemento de invención cuando se trata de representarse a uno mismo, Mequitta Ahuja se refiere a sus autorretratos fuertemente manipulados como "automitografía." Ahuja, una artista de ascendencia sudasiática y afroamericana, se toma fotografías para documentar la realidad de su cuerpo; luego crea obras en las que se imagina quién y cómo espera ser.

Ella tituló esta pintura *Parade* porque "es un desfile de uno". El artista aparece, a medio paso, en el lienzo de la derecha. Los colores brillantes describen su figura y fluyen desde su cabello, que, a medida que avanza hacia el lienzo de la izquierda, se expande hasta convertirse en una densa nube de marcas cada vez más abstractas. Se ha referido a su interés por "las proporciones psíquicas que tiene el cabello en las vidas de los negros."

*TEKS conexiones (African American Studies) -- en inglés

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Cuál es una palabra que podrías usar para describir a la persona?
- ¿Qué colores ves?
- ¿Qué crees que está pasando con esta persona? ¿Qué te hace decir eso?

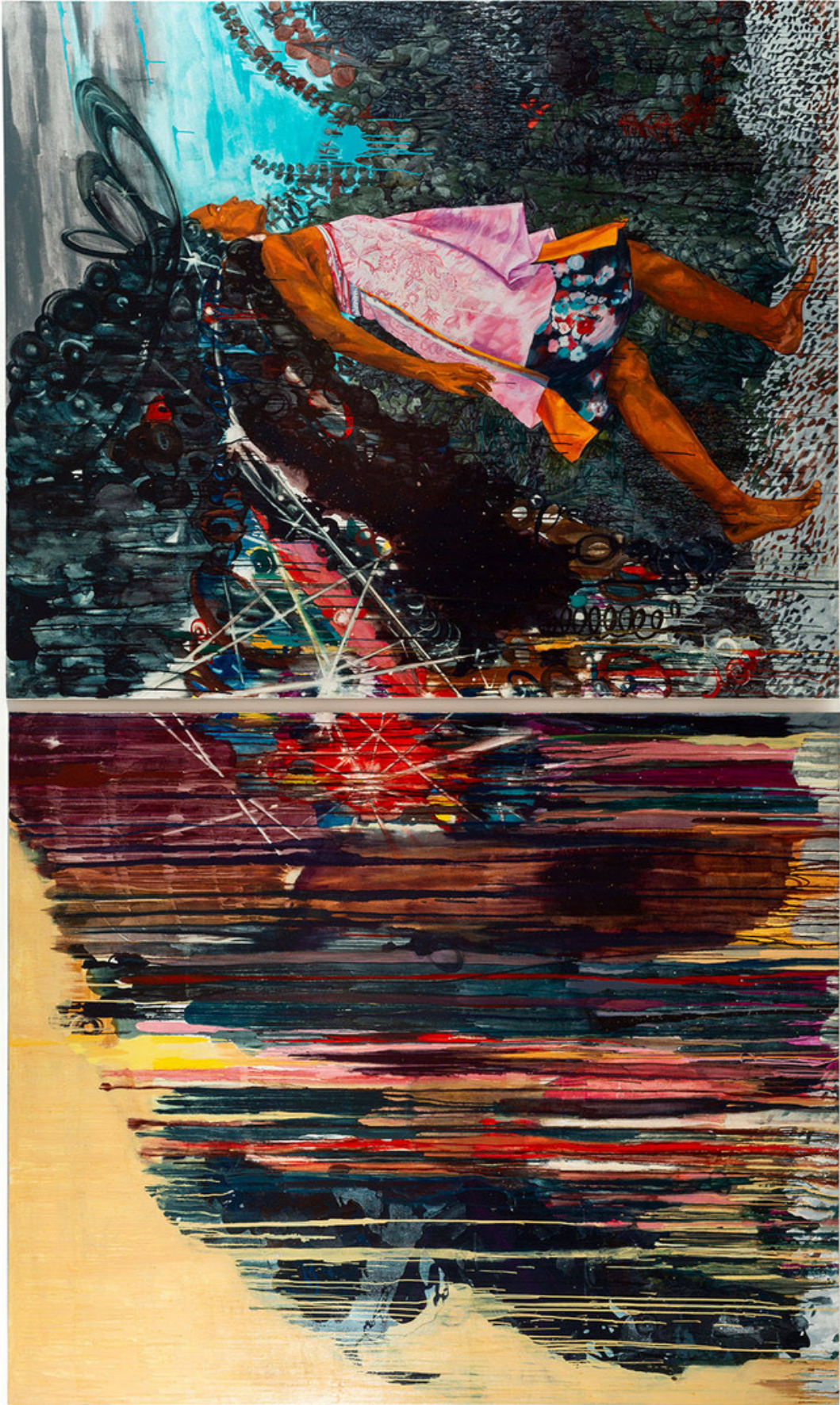
APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la etiqueta de objeto con los estudiantes.

- ¿Qué crees que podría estar sintiendo esta persona?
- ¿Dónde podría estar esta persona? ¿Qué te hace pensar eso?
- ¿Cómo se representa su cabello en el cuadro?
- ¿Qué significa para ti la chispa de pintura blanca en su cabeza?
- ¿Por qué crees que Ahuja dividió la pintura en dos paneles?

HAZLO PERSONAL

Haz que los estudiantes creen una descripción (ya sea visual o escrita) de sí mismos como esperan ser en el futuro. ¿Qué les da esperanza y poder?

Mequitta Ahuja, *Parade*, 2007, 96 x 160 in., enamel on canvas, two panels. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Gift of Melanie Lawson and John F. Guess, Jr., in honor of Jeanne and Michael Klein, 2010. 99.1-2

Esther and Ahasuerus

Luca Cambiaso, circa 1569

La Biblia cuenta la historia de Ester, la heroína que arriesgó su vida para salvar a toda su comunidad. El marido de Ester, el rey persa Asuero, había consentido el genocidio del pueblo judío en su tierra. No sabía que Ester, la esposa que había elegido por su belleza, era judía. Aunque estaba aterrorizada, Ester puso su propia vida en riesgo dos veces: primero, al visitar al rey sin ser citada (un delito castigado con la ejecución); y segundo, revelándole su herencia y fe judías.

Aquí, Cambiaso retrató el dramático momento en que Ester se dirigió al rey, no sabiendo si viviría o moriría. Al final, la valentía de Ester fue recompensada cuando el rey escuchó su llamado. Aunque el rey no pudo detener el genocidio, Ester negoció para que los judíos tuvieran derecho a defenderse.

Cada año, la festividad de Purim conmemora el día en que el pueblo judío luchó ferozmente contra sus perseguidores e impidió el genocidio. También celebra a la reina Ester, quien arriesgó todo por el bien de su comunidad.

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 crees que está pasando?
- ¿Qué te preguntas?

*TEKS conexiones (6th grade Social Studies, World History studies) -- en inglés

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la etiqueta de objeto con los estudiantes.

- ¿Qué notas sobre el lenguaje corporal de las diferentes figuras?
- ¿Qué emociones percibes?
- Conociendo la historia de Ester, ¿te sorprende algo de la representación que hace Cambiaso de esta escena?
- ¿Puedes pensar en personas que hayas estudiado y que valientemente usaron su voz para hablar ante la autoridad contra la injusticia? ¿Qué cuestiones abordaron?
- ¿Se te ocurre un equivalente moderno de esta historia?

ACTUARLO

Descarga este guión de [Reader's Theatre](#) escrito en inglés por el Departamento de Educación de Blanton para explorar la historia de Ester.

Luca Cambiaso, *Esther and Ahasuerus*, circa 1569, 38 3/4 x 34 13/16 in., oil on canvas. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, The Suida-Manning Collection, 2017.964

Untitled, from the Strangest Fruit Vincent Valdez, 2013

El título de esta serie de pinturas, *The Strangest Fruit* insinúa la historia que las inspiró. En 1939, Billie Holiday grabó "Strange Fruit." una canción inquietante sobre el linchamiento de afroamericanos en los Estados Unidos. Vincent Valdez pintó una serie de once hombres latinos de tamaño natural después de investigar exhaustivamente lo que él llama la historia "borrada" del linchamiento de mexicano-estadounidenses en Texas a finales del siglo XIX y principios del XX.

Valdez aísla a sus sujetos contra fondos blancos y deliberadamente no incluye lazos alrededor de sus cuellos. En cambio, describe esta historia en tiempo presente, destacando la continua persecución y luchas que enfrentan los inmigrantes y las minorías en los Estados Unidos hoy. Explica: "Presentar este tema histórico en un contexto contemporáneo me permite presentar el nudo corredizo como una metáfora y sugerir que la amenaza de la soga todavía se cierne sobre las cabezas de los jóvenes latinos en la sociedad estadounidense."

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

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

*TEKS conexiones (7th grade Social Studies, Mexican American Studies – en inglés

APRENDE MÁS

Comparte la etiqueta de objeto con los estudiantes. También puedes optar por incluir esta información:

Vincent Valdez estaba investigando en las bibliotecas de la Universidad de Texas cuando se topó con una fotografía de principios del siglo XX de mexicano-estadounidenses que habían sido linchados por los Texas Rangers en el sur de Texas. Según la Asociación Histórica del Estado de Texas, "de las 468 víctimas [de linchamiento] en Texas entre 1885 y 1942, 339 eran negras, 77 blancas, 53 hispanas y 1 [indígena]."

Molesto porque sus propias clases de historia de Texas (él es de San Antonio) no habían incluido esta información, Valdez decidió usar sus habilidades como pintor para crear conciencia sobre esta historia oculta.

HABLA

- ¿En qué se diferencia la pintura de Valdez de la fotografía del siglo XX que lo llevó a crear la serie?
- ¿Por qué crees que el artista eligió representar a los hombres contemporáneos para esta serie?
- ¿Qué detalles del cuadro son más importantes para ti? ¿Por qué?

APRENDE AÚN MÁS

Explora otras obras de Vincent Valdez en la colección del Blanton. ¿Qué cuestiones parecen preocupar al artista? ¿Qué puedes aprender sobre esos temas por tu cuenta?

Vincent Valdez, Untitled from *The Strangest Fruit*, 2013, 92 x 5 in., oil on canvas. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Promised gift of Jeanne and Michael Klein, 2016