

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

GALERÍA DE ARTE WILLIAM D. CANNON

EXHIBICIÓN ACTUAL: *Cuatro Visiones: Una Celebración del Año de la Mujer*
6 de Octubre de 2020 - 7 de Marzo de 2021

Este año marca el 100^{avo} aniversario en que se aprobó la Decimonovena Enmienda otorgando a las mujeres el derecho a votar. En celebración de este aniversario, la Galería de Arte William D. Cannon presenta las obras de cuatro mujeres artistas locales. El arte ocupa un lugar importante en la historia de la lucha de las mujeres por su derecho para votar. El arte ayudó a inspirar y unificar a las sufragistas quienes estaban dedicadas a expandir la democracia de los Estados Unidos. Hoy en día, el arte continúa inspirando y conmoviendo a todos. “Cuatro Visiones: Una Celebración del Año de la Mujer” destaca a cuatro artistas femeninas multigeneracionales cada una de las cuales aporta su propia inspiración y visión a sus obras. Las cuatro artistas en esta exhibición de aniversario desafían a nuestras suposiciones sobre los medios artísticos al trabajar con materiales tradicionales así como con materiales inesperados. Muchas de las obras son sólidas y estructurales, mientras que otras son etéreas y sobrenaturales. Las artistas incluyen **Anne Mudge** (escultura), **Kline Swonger** (medios mixtos y escultura), **Bianca Juárez** (cerámica) y **Marisol Rendón** (dibujo).

Anne Mudge es una escultora de fama nacional y artista pública que vive y trabaja en el Condado Norte de San Diego. El núcleo de su obra tiene que ver con el proceso y desarrolla su obra con un sentido orgánico. Ella manipula materiales naturales y hechos a mano en una acumulación incremental de formas, utilizando el alambre de acero inoxidable, cuentas/microesferas, fibras, cable, plomo, cera y pigmento. En sus exquisitas esculturas de aspecto frágil, ella con frecuencia emplea una variedad de procesos en relación a las formas y sistemas vivos.

Kline Swonger es una escultora y diseñadora que vive en San Diego que recibió su Maestría en Bellas Artes en escultura en la Escuela de Arte + Diseño de la Universidad Estatal de San Diego. Ella es originaria de Los Ángeles, recibió un doble título en Arte y Estudios Ambientales del Colegio Pitzer. Más tarde ella siguió con su aprendizaje para obtener su AS en Arquitectura Paisajista en el Colegio San Diego Mesa. A través de sus instalaciones esculturales, ella explora las relaciones espaciales y psicológicas entre lugar, percepción, recuerdo, rito y pérdida. A través del uso de la luz, sombra y materiales representativos tanto al paisaje urbano como natural, su obra sirve como plataforma que permite momentos de reflexión y pausa.

Bianca Juárez ha sido una artista durante toda su vida usando múltiples medios y ha encontrado una forma de expresión sumamente personal y única usando barro, fuego y glaseado/vidriado. A través de un proceso de invención, imaginación y excavación, su cerámica da forma a diferentes aspectos de su vida subconsciente y emocional. La curiosidad impulsa su obra. Inspirada por la historia, arte popular y culturas indígenas, ella tiene como objetivo invocar una experiencia emocional universalmente compartida que comunica un sentido de conectividad. Juárez hace su cerámica manualmente usando placas y espirales o resortes. Los principios organizadores de la naturaleza le fascinan - del caos viene el orden - los materiales constantemente son reorganizados de maneras que solo se vuelven aparentes en la medida en que ella trabaja, esforzándose en crear objetos que trascienden tiempo y lugar.

Marisol Rendón trabaja como artista, diseñadora y educadora. Ella recibió su MFA de la Universidad de Postgrados de Claremont en Claremont, California. Durante los últimos 12 años, ella y su esposo Ingram Ober han colaborado en proyectos de arte público, exhibiciones en museos, eventos sociales/cívicos y han participado en pláticas sobre arte y estética. Rendón, quien nació en Colombia y ahora vive en San Diego, también encuentra en su obra una manera de explorar la división cultural. En sus dibujos, los objetos comunes son transformados en complejos repositorios de recuerdos y significados para reflejar la cultura en general y sus recuerdos y experiencias de su vida.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

ARTE DE TRES PARTES: Lección artística previa al recorrido guiado

TÍTULO DEL PROYECTO: “Si esta perilla de la puertas pudiera hablar...”

TEMA: Cuatro Visiones: Una Celebración del Año de la Mujer (Una Exhibición de la Galería de Arte Cannon)

RANGO DE EDADES: K-12

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO:

Este es un proyecto de dos partes. Los estudiantes escribirán e ilustrarán un cuento corto inspirado en la obra de Kline Swonger.

Cuatro Visiones: Una Celebración del Año de la Mujer

La instalación artística de Kline Swonger, *Un Lugar Llamado Hogar*, está formada de 117 perillas de puerta recolectadas de 117 residencias de San Diego. Las perillas de las puerta contienen suciedad de las residencias de donde salieron. Como una escultora, Kline comienza recolectando materiales y objetos encontrados. Estos materiales luego son transformados en formas orgánicas y estructuras simplificadas para capturar emociones sentidas de experiencias de la vida y de la belleza de los fenómenos naturales. Se le invita al visitante a explorar sus propios umbrales de percepción, notando su participación con el mundo a través de sus sentidos.

“Mucha de mi obra se basa en mis experiencias creciendo en Los Ángeles. Durante ese tiempo, viví enfrente de un lote baldío en donde se tiraba material usado y objetos no deseados. Mis amigos del vecindario y yo íbamos allí para jugar, crear y explorar, usando materiales encontrados. El tiempo que pasé en ese lote baldío ha formado mucho de mis procesos de pensamiento y obra en general. También- yo creo principalmente obra escultórica y trabajo de instalación que comienza a fusionar lo físico y metafísico a través de objetos y sombras.” Kline Swonger, de un artículo de 2019

Kline Swonger

Un Lugar Llamado Hogar, 2020

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

4. ¿A qué tipo de puerta perteneces? ¿Qué aspecto tienes?
5. ¿A dónde te lleva la puerta?
6. ¿Qué emociones sientes? ¿Por qué?
7. Considera a las personas que la usan todos los días. ¿Quiénes son? ¿Por qué están allí? ¿Qué es lo que notas de ellos?

MATERIALES QUE NECESITAS DE TU CASA/ESCUELA:

- Papel rayado
- Lápiz

VOCABULARIO PARA EL PROYECTO DE ARTE:

Perspectiva-Punto de vista - la posición de la cual alguien o algo es observada

Cuento corto- un cuento con un tema completamente desarrollado pero significativamente más corto y menos elaborado que una novela

Ilustración- una imagen o diagrama que explica o decora

Ilustrador un artista que dibuja imágenes en un libro. Algunos autores de libros infantiles también son ilustradores, mientras que otros autores trabajan con un ilustrador. Los ilustradores también pueden dibujar o pintar imágenes para libros de historietas, anuncios, revistas, tarjetas de felicitación y novelas gráficas.

ESCRIBIENDO TU CUENTO (paso a paso):

Paso 1:

Decide sobre lo que vas a escribir. Usa tu imaginación.

Paso 2:

Puedes escribir unas cuantas frases, un párrafo o un cuento entero. Recuerda que estás escribiendo desde la perspectiva de la perilla de la puerta por lo tanto tus frases incluirán “Yo” “Mio” “Mi” “Mis”.

Paso 3:

Lee los ejemplos de ideas de frases más abajo:

- “El día de hoy fue un día muy ajetreado para mí. Hubo tantos visitantes a/ la ____ (ejem. escuela, casa, museo)”
- “Estoy tan aburrido! Nadie me ha usado en mucho tiempo. Yo antes era una perilla tan ocupada cuando los estudiantes entraban y salían del salón de clase. Yo recuerdo un día cuando_____”(narra y llena el espacio en blanco).

PARTE 2: ILUSTRANDO TU CUENTO

DESCRIPCIÓN:

Ahora que has escrito tu cuento corto, ¡es hora de ilustrarlo! Para ilustrar un cuento significa crear una imagen que explica tu cuento, o una parte de tu cuento. Tu ilustración puede ser cualquier cosa que deseas que se relacione con tu cuento. Puede ser una pintura de la puerta, la perilla, la casa a la cual forma parte o una escena relacionada con la puerta. ¡Usa tu creatividad!

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ARTE: (de tu estuche de arte)

- Juego de pintura para acuarela con pincel incluido
- Pincel #6 para acuarela
- Papel 9x12 para acuarela

MATERIALES QUE NECESITAS DE CASA/ESCUELA:

- Vaso pequeño de agua
- Toalla de papel o trapo
- Lápiz

INSTRUCCIONES PARA HACER ARTE:

Paso 1:

Junta y pon en la mesa o espacio de trabajo, todos los materiales necesarios de tu Estuche de Arte y de casa o del salón de clase. Asegúrate que el vaso de agua esté en la parte superior de tu área de trabajo para que no se tire. Si estás trabajando cerca de cualquier aparato electrónico (por ejemplo: tu computadora, Chromebook o teléfono celular) asegúrate de que ningún material esté en contacto con dichos aparatos.

Paso 2:

Piensa en todas las partes de tu ilustración, ¿en qué consistirán? Si estás dibujándote a ti mismo como la perilla de puerta, piensa en llenar el papel con tu forma y luego agregar textura y color. Si está dibujando una escena de la vida de una perilla, considera todos los detalles que agregarías para añadir interés.

Paso 3:

Usa tu lápiz para esbozar tu diseño. (¡Esto es opcional! Si quieres comenzar de inmediato a usar tus pinturas de acuarela también lo puedes hacer.) Si estás haciendo un esbozo con un lápiz, piensa en “Hazlo bien hasta que esté bien” -es más fácil borrar marcas de lápiz no deseadas cuando son superficiales.

Paso 4:

Al estar contento con tu boceto, es el momento de añadir el color. Sumerge tu pincel en una taza de agua y usa el pincel mojado para agregar agua al juego de pinturas de acuarela. Entre más agua usas, más ligeros serán los colores. Entre menos agua usas, más oscuros serán los colores. ¡Experimenta! Pinta con un color a la vez, limpiando tu pincel entre colores al sumergirlo en el agua y secarlo con las toallas de papel. O pon los colores en capas uno encima del otro para crear nuevos colores. Cuando el agua se ensucia, cámbiala. A veces tendrás que esperar un poco antes de pintar colores unos juntos a los otros si están muy mojados. Piensa en llenar tu hoja entera con colores.

PREGUNTAS POSTERIORES RELACIONADAS:

1. ¿Cómo te sentías escribiendo desde el punto de vista de una perilla de puerta?
2. ¿Quisieras intentar escribir desde el punto de vista de otro objeto? ¿Cuál sería el objeto? ¿Qué sería el cuento?
3. ¿Cómo ilustrarías el cuento? ¡Inténtalo con los materiales que te sobraron!
4. ¿Te gustó ilustrar tu propio cuento? ¿Qué te gustó más de hacer tu arte?

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

RECURSOS EDUCATIVOS PARA PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS:

Pensamiento artístico

Observar/Pensar/Asombrarse

¿Qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina?

Esta rutina les ayuda a los estudiantes a hacer observaciones cuidadosas y a desarrollar sus propias ideas e interpretaciones con base en lo que observan. Al separar las dos preguntas, ¿Qué es lo que ves? y ¿Qué piensas acerca de lo que ves?, la rutina les ayuda a los estudiantes distinguir entre observaciones e interpretaciones. Al fomentar que los estudiantes se asombren y hagan preguntas, la rutina estimula la curiosidad y les ayuda a los estudiantes a alcanzar nuevas conexiones.

¿Cuándo y en dónde puede ser usada?

Esta rutina ampliamente usada sirve muy bien casi en cualquier diseño artístico u objeto. Es versátil, fácil de usar y casi nunca falla en aumentar el interés de los estudiantes en el tema en cuestión, ya sea que los estudiantes tengan muchos conocimientos de antecedentes o nada en lo absoluto. A muchos maestros les gusta usar esta rutina al inicio de una lección, o como un primer paso en una actividad más extensa.

Círculo de puntos de vista

¿Qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina?

Esta rutina les ayuda a los estudiantes ver y explorar múltiples perspectivas. Les ayuda a entender por qué diferentes personas pueden tener diferentes tipos de conexiones a la misma cosa, y que estas conexiones diferentes tienen una influencia en lo que las personas ven y piensan.

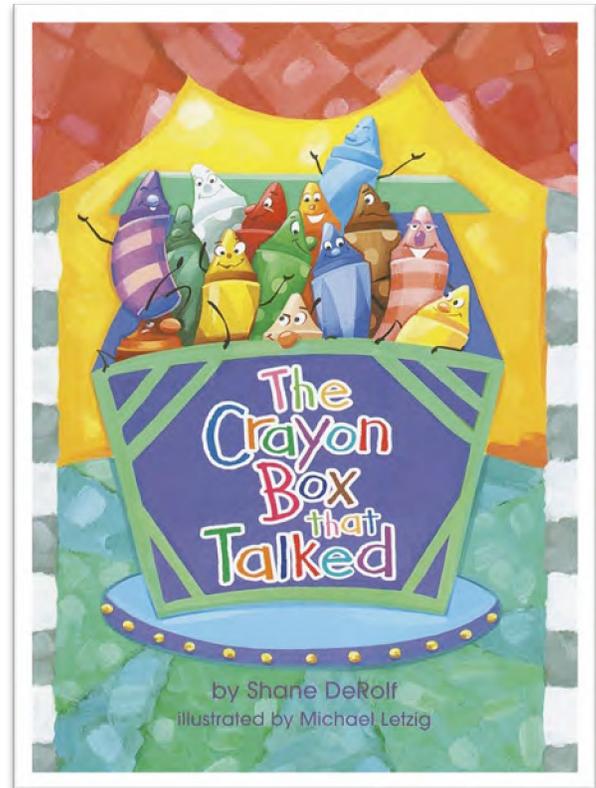
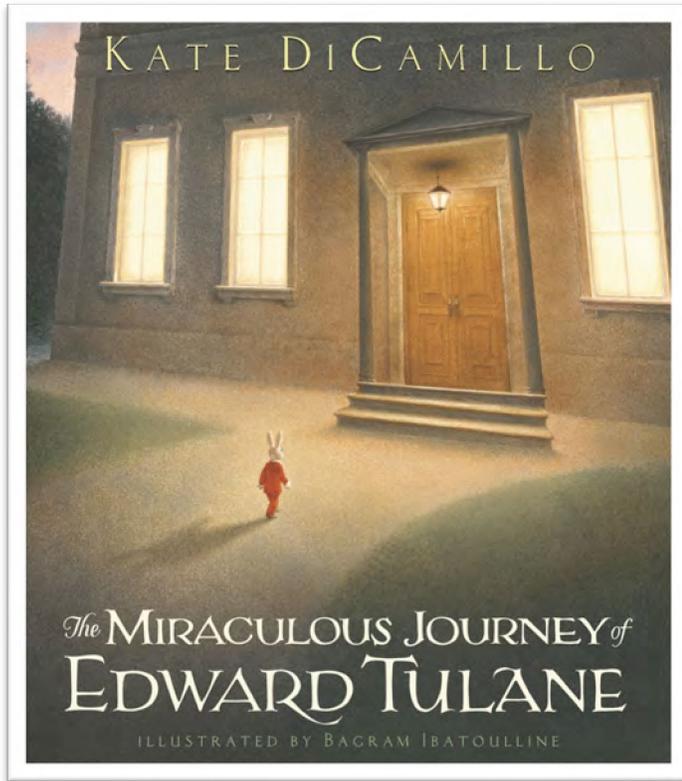
¿Cuándo y en dónde puede ser usada?

La rutina sirve muy bien con temas y trabajos artísticos que tratan de temas complejos. También sirve bien cuando los estudiantes están teniendo problemas para ver otras perspectivas o cuando parece que solo hay dos versiones a un solo tema. La rutina puede ser usada para abrir las pláticas acerca de dilemas y otros temas controversiales.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

CONEXIONES DE LIBROS INFANTILES:

RECURSOS:

http://pzartfulthinking.org/?page_id=2

<https://www.klineswonger.com/>