

ARTE EN TRES PARTES

TÍTULO DEL PROYECTO: Autorretrato enloquecido

EXPOSICIÓN DE LA GALERÍA DE ARTE DE CANNON Y TEMA: El jardín de Frida Kahlo

RANGO DE EDAD: Grados 6-8

INTRODUCCION DEL PROYECTO:

Inspirándose en la obra de arte Retrato de Luther Burbank de Frida Kahlo, los estudiantes expresarán su creatividad y explorarán su imaginación creando un autorretrato híbrido a través de una obra de arte surrealista, contando una historia y revelando un poco sobre quiénes son.

Frida Kahlo (1907-1954) es considerada una de las artistas más importantes del siglo XX. El jardín de Casa Azul, el hogar de toda la vida de Kahlo en Coyoacán, Ciudad de México, fue un refugio creativo y una fuente de inspiración para la artista y su esposo, Diego Rivera (1886-1957). El jardín, que estaba lleno de plantas nativas, albergaba la colección de artefactos prehispánicos y arte popular de Kahlo y Rivera exhibidos en una pirámide de cuatro niveles inspirada en la ciudad mesoamericana de Teotihuacan. Esta exposición ofrece información sobre las formas en que el jardín de Casa Azul, la diversidad de la vida vegetal en México y la rica historia cultural del país alimentaron la creatividad de uno de los grandes artistas del mundo. Financiado por National Endowment of the Humanities y viajado por Exhibits USA.

Obra de arte de inspiración - ENTENDIENDO LOS MUNDOS DEL ARTE; Aprendiendo sobre lo que hacen los artistas.

Retrato de Luther Burbank, Frida Kahlo, 1931, óleo sobre masonita

ARTS EDUCATION PROGRAM

LESSON PLAN

Frida Kahlo es conocida por pintar autorretratos, aunque este es un retrato que pintó de Luther Burbank, un horticultor famoso por experimentar y cultivar híbridos de frutas y verduras inusuales. Burbank creó nuevas especies de plantas, o nuevos tipos de plantas, a partir de graficar y combinar las existentes. Su investigación impresionó tanto a Frida que decidió conmemorarlo en un cuadro.

El estilo de Frida cambió con su retrato de Luther Burbank. En lugar de crear un retrato más tradicional de una persona sentada en un entorno interior, Frida representa a Burbank como uno de sus propios experimentos, mostrándolo como un híbrido, mitad hombre y mitad árbol.

El contacto de Frida con el surrealismo en San Francisco podría explicar en parte el cambio de estilo. O podría ser directamente de su cultura mexicana, donde la metamorfosis de los humanos en plantas o animales es un tema común en el arte.

Burbank se muestra tanto sobre el suelo como debajo del suelo, como un cadáver esquelético. Las plantas que llenan el paisaje circundante por encima del suelo muestran hojas y frutos de los experimentos de Burbank. Estos, junto con la planta que Burbank sostiene en su mano, representan sus híbridos y su pasión en la vida por su trabajo. En vez de piernas y pies, Frida pintó troncos de árboles cuyas raíces atraviesan el esqueleto enterrado bajo tierra.

El Retrato de Luther Burbank combina un uso vibrante del color con dualidades surrealistas en este caso es el contraste entre la vida y la muerte. La pintura simboliza que la vida y la muerte están entrelazadas y conectadas entre sí: para que Luther Burbank pudiera hacer su trabajo con las plantas, tenía que volverse como las plantas. Frida pintó el Retrato de Luther Burbank en San Francisco en 1931 y ahora se puede encontrar en el Museo Dolores Olmedo en México.

PREGUNTAS:

Tóme un momento para observar el Retrato de Luther Burbank de Frida Kahlo:

1. ¿Qué notas?
2. ¿Es esta una escena o imagen realista? ¿Por qué piensas eso?
3. ¿Puede describir qué es el híbrido en la pintura? ¿Qué son los objetos "combinados"?
4. ¿Qué crees que es la historia que cuenta esta pintura? ¿Qué estaba tratando de expresar Frida Kahlo?
5. ¿Qué objeto o imagen representa algo en tu vida que te apasiona? ¿Qué objeto o imagen simboliza algo especial sobre ti, o significa algo especial para ti?

MATERIALES DEL PROYECTO DE ARTE:

Incluido en el kit de arte:

- Papel de acuarela, 23 x 30 cm.
- Juego de lápices acuarelables (en estuche), cantidad. 12 colores
- Pincel de acuarela, redondo número 6
- Hoja de papel de copia blanco
- Lápiz de dibujo
- Borrador amasado

LESSON PLAN

Materiales necesarios de la clase:

- Vaso pequeño de agua
- Toallas de papel

VOCABULARIO DE PROYECTOS DE ARTE:

Autorretrato: un retrato de un artista producido o creado por ese artista.

Híbrido: la descendencia de dos plantas o animales de diferentes especies o variedades; una mezcla de dos cosas diferentes, lo que resulta en algo que tiene un poco de ambos

Dualidad: se refiere a tener dos partes, a menudo con significados opuestos.

Arte surrealista: caracterizado por imágenes oníricas y el uso del simbolismo.

Composición: la disposición de los elementos que se encuentran en una obra de arte.

Punto focal: el área de la composición a la que se dirige naturalmente el ojo del espectador.

INSTRUCCIONES PARA HACER ARTE (paso a paso):

Crearé un autorretrato híbrido con significado personal al combinar un autorretrato alterado con un objeto representativo elegido para expresar una idea, sentimiento o historia sobre usted mismo.

Paso 1:

PREPARA TU ESPACIO DE TRABAJO: saca los materiales de arte de tu kit de arte y organízalos en la parte superior de tu espacio de trabajo. Coloque la bolsa grande debajo de su asiento, fuera del camino. Comenzará con su lápiz, de borrador amasado y la hoja de papel blanco. Llévelos al centro de su espacio de trabajo. Preparación de borrador amasado: Retire el borrador del empaque y amase su borrador. Técnica: apriételo una y otra vez en diferentes direcciones. El borrador es flexible, como una masilla, y debes presionarlo una y otra vez para obtener una consistencia suave.

Paso 2:

VISIÓN y EXPRESIÓN: ¡Tómate un momento para pensar en todas las cosas que te hacen, TÚ! ¿Qué te apasiona? ¿Cuales son tus intereses? Piensa en dónde vives, cómo te gusta vestirse, qué pasatiempos disfrutas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, qué te gusta más en la escuela, qué quieres que los demás sepan y recuerden de ti. Escriba una lista simple en su papel a un lado. A continuación, considere qué objetos, imágenes o símbolos representan cada uno de los elementos de su lista. ¿Qué son? Escríbalos. Visualice la historia que desea que su obra de arte cuente sobre usted, elija una imagen que la exprese y con la que le gustaría trabajar en su autorretrato híbrido (FIG. 1).

Paso 3:

Practica el dibujo: combinarás dos imágenes en una mientras creas tu autorretrato híbrido, en parte autorretrato y en parte objeto elegido de tu lista. En el reverso del papel blanco donde hizo sus listas, use su lápiz para practicar el dibujo de su retrato híbrido. Visualice diferentes formas en que se combinará usted mismo y el objeto que eligió, en un híbrido. Puedes hacer lo que Frida hizo con Luther Burbank: dibujar la mitad siendo tú y la mitad el objeto. Puedes dibujar solo tu cara, siendo el resto de ti el objeto. Puedes hacer que el objeto sea parte de tu peinado. Puede dibujar el objeto solo con los brazos o solo con las piernas como parte de él. Cómo te combinas con tu objeto como un híbrido, depende completamente de ti y de tu creatividad como artista. ¡Deja volar tu imaginación!

LESSON PLAN

Al dibujar este autorretrato híbrido, no es necesario que se vea completamente realista. Dibujarás una representación surrealista de ti mismo. Está bien si tu cuerpo es un poco oscuro o abstracto, o si tu nariz está fuera de lugar, o si te ves como una caricatura o un poco imperfecto. La intención es centrarse en la construcción y la idea del híbrido que está creando. En el arte surrealista, lo menos perfectas que se ven las cosas, ¡a veces mejor!

Técnica: Practique por hacer un dibujo simple de su autorretrato híbrido para usarlo como referencia.(FIG. 2).

Paso 4:

Después de decidir la idea de su autorretrato híbrido, lleve su papel de acuarela a su espacio de trabajo. Use su lápiz para dibujar ligeramente un contorno de su imagen híbrida en su papel de acuarela. Tu autorretrato híbrido es el punto focal de tu obra de arte, llena la página con esta imagen. Dibuja cualquier detalle adicional. Considere un fondo simple: ¿qué paisaje o escenario complementaría la idea de su autorretrato híbrido? Dibuja tu fondo. Cuando haya terminado su dibujo, vuelva a revisar las líneas con su lápiz para oscurecer su dibujo final (FIG. 3).

Consejos técnicos para usar el borrador: si necesitas borrar alguna de las imágenes que has dibujado en tu papel de acuarela, hazlo muy suavemente con tu goma de borrar amasada. Frotar vigorosamente sobre el papel de acuarela podría rasgar las fibras. Técnica: intente presionar su borrador amasado en el área para "levantar" el lápiz del papel antes de frotar ligeramente continúe amasando su borrador para crear áreas limpias en el borrador para usar en su papel.

Paso 5:

AÑADIR COLOR: Cuando hayas terminado de dibujar tu autorretrato híbrido y la composición de tu obra de arte, piensa en los colores que usarás y la sensación que transmite cada color. Imagine dónde desea agregar un color diferente en su obra de arte. Agregue color con los lápices acuarelables (FIG. 4).

Algunos consejos técnicos a la hora de utilizar lápices acuarelables: intente usar el lado de la punta del lápiz para áreas más grandes y cobertura. Experimenta con capas y mezclas de colores para crear colores nuevos y diferentes. Cuanto más oscuro sea el tono de color de su papel, más oscura será la acuarela; imagine dónde desea colores más oscuros y colores más claros en su obra de arte.

Paso 6:

AGREGUE AGUA: Cuando todo su papel esté lleno de color, llene una taza con una pequeña cantidad de agua y obtenga algunas toallas de papel. Técnica: sumerja su pincel de acuarela en el agua, aplíquelo en la toalla de papel y comience a agregar agua en un área pequeña de su composición. No se necesita mucha agua para licuar el color; experimente con la cantidad de agua que debe usar para "aflojar" el color de los lápices de colores. Extiende y difumina el color en esa zona. Dependiendo de la cantidad de agua que uses, es posible que quede algo de textura de tus lápices de colores.

Intente comenzar hacia la parte superior de su papel y trabajar hacia abajo para evitar mojarse la mano. Trabaja en pequeñas secciones mientras te mueves de un área de tu obra de arte a otra. Deje secar las áreas de diferentes colores antes de agregar agua junto a otro color para evitar que el color se destiña. Use su toalla de papel para limpiar el agua si es necesario. Continúe hasta que todo el color se haya suavizado y su obra de arte adquiera un efecto de acuarela (FIG. 5).

LESSON PLAN

Paso 7:

Cuando termine de agregar agua a su obra de arte, use toallas de papel para secar cualquier "charco" o exceso de agua en el papel. Enjuague y limpie su pincel y vuelva a colocar sus materiales de arte en su bolsa Art Kit. Cuando su obra de arte esté seca, firme su nombre en la parte trasera y su obra de arte estará completa.

PREGUNTAS PARA CONTEMPLAR DESPUES DE TERMINAR EL PROYECTO:

1. Viendo su obra de arte completa, como se parece a su idea original? Como es diferente? Como son parecidos?
2. ¿Qué expresa tu obra de arte sobre ti?
3. ¿Cuál es el sentimiento que transmite tu obra de arte?
4. ¿Su obra de arte le recuerda al Retrato de Luther Burbank de Frida Kahlo? ¿Cómo?
5. ¿Qué esperas que piensen otras personas cuando vean la obra que creaste? ¿Por qué pensarán eso?
6. Muestre su obra de arte a otra persona, pregúntele qué notó y qué le gustó más de ella.

FOTOS DE EJEMPLO DE ARTE:

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

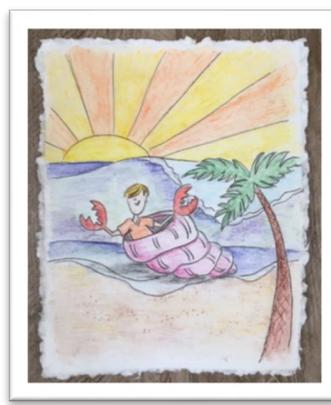

FIG. 5

LESSON PLAN

EJEMPLOS TERMINADOS:

