

ARTE EN TRES PARTES

TÍTULO DEL PROYECTO: Libro de artista: fragmentos, imágenes, sueños y escenas

EXPOSICIÓN Y TEMA DE LA GALERÍA DE ARTE DE CANNON: Reimaginado: El libro del artista

RANGO DE EDAD: Grados 6-8

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO:

Inspirándose en Amandine Nabarra, una de las artistas presentadas en exhibición en la Galería de Arte William D. Cannon, *Reimaginado: El libro del artista*, los estudiantes crearán su propio libro de artista ilustrado monocromático. En su proyecto, los estudiantes expresarán un fragmento de una historia, experiencia, sueño o memoria de forma no secuencial utilizando imágenes y texto.

Exposición de arte: *Reimaginado: El libro del artista*: El libro del artista, del 26 de febrero al 14 de mayo de 2022
¿Qué sucede cuando los mundos del arte y los libros se cruzan? El espectro resultante abarca desde libros de diseño innovador hasta libros de artista únicos y bellamente esculpidos. Imagine a un artista mirando el concepto mismo de material impreso, como un libro, y viendo la materia prima para una obra de arte nueva y emocionante. Los objetos de esta exposición interpretan el concepto del libro, explorando la alteración de las estructuras del libro en esculturas y objetos escultóricos cuya única referencia a la librería podría ser la inclusión de palabras. La fuerza creativa de los artistas destacados se demuestra por su ingenio al reinventar formas de libros, decorar de nuevas formas y utilizar materiales no convencionales. Artistas de la exhibición: Rhiannon Alpers, Judith Christensen, Linda Ekstrom, Daniel Essig, Dirk Hagner, Kumi Korf, Elena Lomakin, Viviana Lombrozo, Mary Ellen Long, Amandine Nabarra, Gina Pisello, Sage Serrano, Susan Joy Share, Julie Shaw Lutts

Artista de Inspiración: Amandine Nabarra

Photo: Bazooka Grooves

Amandine Nabarra se describe a sí misma como "una artista y empresaria que trabaja en diferentes medios artísticos", que comparte su "visión del mundo a través de fotografías y libros de artista". Nabarra actualmente vive y trabaja en Los Ángeles, y la galardonada artista ha exhibido su obra de arte en numerosas exposiciones de fotografía y libros de artista en los Estados Unidos, Europa y Australia. Su trabajo se encuentra en más de 40 colecciones públicas y privadas como Le Centre Pompidou en Francia, The Getty Research Center en Los Ángeles y el Art Institute of Chicago, entre otras. Amandine dice sobre los libros de artista: "Vengo de un entorno de bellas artes, habiendo creado libros de artista como Bernoulli Equation... que ayudan a convertir conceptos abstractos en objetos que puedas sostener

en tu mano". La obra de arte de Nabarra se trata de "personas, lugares y objetos que se conectan de maneras inesperadas para crear una historia que se puede leer como fragmentos o en su totalidad".

Obra de Inspiración - **COMPRESIÓN DE LOS MUNDOS DEL ARTE:** Aprender sobre lo que hacen los artistas

Vean el Power Point adjunto con imágenes más grandes del trabajo de Nabarra

Amandine Nabarra, *Memorias de Egipto*, 2011

8,6 pulgadas x 6,75 pulgadas; 12 páginas

Estructura de acordeón de doble cara modificada. Un lado tiene dos pliegues de mapas egipcios, cada uno sentado en el pliegue de valle de la estructura principal, 15 3/4 pulgadas x 15 3/4 pulgadas. El otro lado es un acordeón más convencional con 6 paneles de fotografías sentados en el pliegue de valle de la estructura principal, 7 1/2 pulgadas x 6 pulgadas, abierto: 35,5 pulgadas x 6 pulgadas. Offset impreso. Ambas tapas tratadas con textura arena y gofradas

Estuche: libro deslizado en una banda completa a juego con el título impreso, que luego cabe en un sobre opaco

Caja: 10 pulgadas x 10,5 pulgadas. Caja personalizada cubierta de tela con cierre a presión y etiqueta de título de papiro que contiene un soporte emergente más pequeño de lado rígido en el que se desliza el libro

Información sobre Memorias de Egipto, escrito por Amandine Nabarra:

Este proyecto intenta representar la explosión de información que abruma a viajeros como yo que visitan Egipto por primera vez. Los fotomontajes, así como la estructura del libro -en bucle- demuestran lo difícil que es conectar toda la información de este lugar.

Las dos cubiertas han sido tratadas para permitir que el lector sienta la arena y la suavidad del agua. Inspirado en una cita de Marcel Proust (1871-1922), "El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener nuevos ojos".

PREGUNTAS INMEDIATAS:

Al ver las obras de Amandine Nabarra, observe y pregúntese:

1. ¿Alguna vez has visto "libros" que se vean así? Extiende y explora tu pensamiento sobre la definición de un "libro". ¿Los libros de artista tienen que ser "sobre" algo?
2. ¿En qué se diferencian los libros de artista de Nabarra de otros libros que has visto?
3. ¿En qué se diferencian los libros de artista de Nabarra de otras obras de arte que hayas visto?
4. ¿Ves la conexión entre los libros de artista de Nabarra y la explicación que da de cada obra?
5. ¿Crees que la obra de Nabarra está destinada a ser "leída" o "comprendida" de una sola manera? ¿Hay espacio para que el espectador interprete la obra de arte a su manera?
6. Si no hubieras conocido las explicaciones de Nabarra sobre sus obras, ¿de qué habrías pensado que trataban estos libros de artista?

MATERIALES DEL PROYECTO DE ARTE:

Proporcionado en la caja de arte:

- 1 plan de lección de arte
- 1 hoja de inspiración del artista
- 1 hoja de información de papel acordeón

Para cada estudiante:

- Hoja de boceto (Q: 215)
- Papel Acordeón (Q: 215)
- 1 Extremo de Cartón (Q: 215)
- Bolígrafos de caligrafía estándar con puntas de dibujo n.º 56 (Q: 215)
- Accesorio para colgar (Q: 215)
- Vasos pequeños de plástico para condimentos, 2 por estudiante (Q:430)
- Sobres transparentes (Q: 215)

Para uso compartido:

- Tinta china negra, botella de un cuarto de galón (Q: 3)
- Goteros de tinta (Q:30)
- Cinta de doble cara (Q: 12)

Materiales necesarios del salón de clases:

- Toallas de papel
- Lápices (Provisto en proyecto anterior)
- Pinceles, redondos n.º 6 (proporcionados en el proyecto anterior)
- Agua para diluir la tinta
- Papel de borrador

VOCABULARIO:

Libro de artista: un medio de expresión artística que utiliza la forma o función de "libro" como inspiración. Es la iniciativa artística vista en la ilustración, la elección de los materiales, el proceso de creación, la disposición y el diseño lo que lo convierte en un objeto de arte. Libro tradicional: una obra escrita a mano o impresa de ficción o no ficción, generalmente en hojas de papel sujetas o unidas entre sí dentro de cubiertas.

Monocromático: utilizando un solo color o tonalidad. Puede usar diferentes tonos de un color, pero por definición, debe contener solo un color base

Fragmento: una pequeña pieza que se desprende de un todo más grande; una parte rota, separada o incompleta

No secuencial: una forma de arte en la que el contenido no se presenta en una serie de elementos artísticos colocados en un orden específico para transmitir su mensaje o efecto.

Formato: término que en la producción artística y la historiografía del arte se refiere a las dimensiones de cualquier obra: alto, ancho y profundidad en tres dimensiones para la escultura; alto y ancho en referencia a dos obras de arte dimensionales; determina el encuadre y controla la composición de la obra de arte

INSTRUCCIONES PARA HACER ARTE (paso a paso):

Usarás bolígrafos caligráficos y 2 tonos del color negro (negro y gris) para crear un libro de artista que exprese tu propio fragmento de una historia, experiencia, sueño o memoria de manera no secuencial usando imágenes y texto.

Paso 1:

SUMINISTROS: Lápiz y hoja de dibujo para el Paso 1 y el Paso 2

OBSERVA, IMAGINA Y EXPRESA: Decide un tema para tu propia obra de arte: ¿se basará en una historia, una experiencia personal, un sueño o un recuerdo? Seleccione una parte de su tema, un fragmento, en lugar de una historia completa. En su Hoja de bocetos, para ayudar a elaborar ideas e imágenes para incluir en su obra de arte, escriba un párrafo breve o una lista de palabras que describa/explica/representa su tema; no tiene que ser una narración completa **(FIG.1)** .

Paso 2:

PLANIFIQUE SU COMPOSICIÓN: con lápiz, dibuje vagamente las ideas de su proyecto para cada panel, considerando la composición general y la disposición de las imágenes y las palabras para amplificar su tema **(FIG.2)**.

Recuerda que el libro acordeón consta de 6 paneles por lo que querrás distribuir tus imágenes y palabras a lo largo de toda la composición. No tienen que seguir un orden determinado; pueden ser no secuenciales y no tienen que parecerse a las páginas de un libro tradicional. Las palabras y las imágenes pueden flotar y entrelazarse. ¡Disfruta de la libertad de crear un libro de artista!

En su Hoja de bocetos, dibuje la imagen/texto que agregará al "Panel de título" **(FIG.3)**. ¿Quieres darle un título a tu libro de artista? Puede pensar en este panel como la "portada" de su libro o, si lo desea, puede pensar en él como una extensión de las páginas del interior. Este panel será el que se mostrará cuando su obra de arte se doble y se coloque en el sobre transparente al final del proyecto.

Paso 3:

SUMINISTROS: papel de acordeón, bolígrafo de caligrafía, 1 recipiente de plástico pequeño con tinta china negra sin diluir (comience con una pequeña cantidad, 3 goteros, un poco rinde mucho), pincel, toallas de papel, papeles de borrador adicionales para probar si están disponibles para el Paso 3 y Paso 4.

El maestro decidirá si se proporcionan a los estudiantes recipientes pequeños con tinta premezclada o si los estudiantes mezclarán los suyos usando la botella de tinta grande y los goteros de tinta

PRACTICA DIBUJANDO Y ESCRIBIENDO CON TU LÁPIZ CALIGRAFICO: Sumerge la punta de tu bolígrafo caligráfico en tinta china negra sin diluir en el pequeño recipiente de plástico y practica dibujando algunas líneas (**FIG.4**) y escribiendo algunas palabras en los márgenes de tu hoja de dibujo. Trate de usar un trazo ligero y suave que vaya en una dirección y no retroceda (esto puede hacer que la punta se enganche en el papel). Trabaje en pequeñas secciones de línea y no presione demasiado firmemente sobre la punta. Obtenga una idea de cuánta tinta sumergir cada vez para obtener una línea negra continua. Tómese un momento para escribir su nombre con lápiz en el reverso de su papel de acordeón en el panel #2.

Paso 4:

COMIENCE A DIBUJAR IMÁGENES Y TEXTO EN NEGRO EN SU OBRA DE ARTE: tenga su hoja de dibujo con usted para consultarla y use su pluma caligráfica y la tinta china negra sin diluir para comenzar a dibujar las imágenes de sus bocetos en su papel de acordeón. Comience con el panel superior (#1) (**FIG.5**). Desdoble el papel de acordeón y continúe dibujando en los paneles restantes. Dibujar directamente sobre el papel de acordeón usando tinta permanente sin líneas de lápiz puede ser un poco intimidante, pero comprométete y persiste con los materiales y disfruta de la experiencia de ser audaz. Sea creativo para resolver cualquier problema que surja: una gota de tinta inesperada que sale a chorros puede convertirse en una nueva imagen o parte de un patrón (**FIG.6**). Dibuja y escribe todas las imágenes y el texto de los 6 paneles (**FIG.7**). Usa el pincel y la tinta negra sin diluir para rellenar cualquier área grande de negro en todo el libro de acordeón. Deje que la tinta se seque por unos momentos (**FIG.8**).

Paso 5:

SUMINISTROS: Suministros mencionados en el Paso 2 y 1 recipiente de plástico pequeño con tinta china negra diluida para crear un tono "gris medio" (llene el recipiente de plástico con una pequeña cantidad de agua y agregue una gota de tinta) para el Paso 5 y el Paso 6. ***Ver nota arriba***

AGREGAR SOMBRAS DE GRIS A SU COMPOSICIÓN: Use su pincel y el recipiente pequeño de tinta diluida/gris medio para rellenar las áreas de su composición donde desea tener tonos grises (FIG. 9). Considere cómo sus pinceladas pueden enfatizar palabras o áreas. Puede rellenar fondos completos o crear viñetas. Solo tenga cuidado y trate de no saturar en exceso el papel; use pinceladas ligeras con el cepillo y seque cualquier charco de humedad con las toallas de papel. Deja tu libro de acordeón estirado y deja que se seque por completo.

Paso 6:

PANEL DE TÍTULO: *Sugerencia importante: Desea orientar la parte superior e inferior del panel de título correctamente para que cuando su libro de artista esté en el sobre, el accesorio colgante que colocará más adelante en el proyecto esté en la parte superior del título. El imagen del panel del título estará "al revés" en comparación con el resto de su libro de acordeón.*

Una vez que su libro de acordeón esté seco, déle la vuelta y en el panel inferior del lado en blanco (detrás del panel #6) puede agregar el diseño esbozado en la sección "Panel de título" de su Hoja de boceto, usando su pluma caligráfica, pincel y tinta negra y gris (**FIG.10**). El borde inferior de todo el papel de acordeón estará en la parte superior del "Título Área de imagen del Panel". Este panel será el que se mostrará cuando su obra de arte se doble y se coloque en el sobre transparente. Deje que la tinta se seque por unos momentos. Limpie su pincel, deseche sus contenedores de tinta y guarde todos sus suministros. Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté seco.

Paso 7:

SUMINISTROS: Soporte de cartón, Cinta de doble cara, Accesorio para colgar, Sobre

CONSTRUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE SU LIBRO DE ARTISTA: Cuando el libro de acordeón esté seco, adherirá la parte posterior del panel superior (#1) del libro de acordeón al respaldo de cartón con cinta de doble cara (**FIG. 11**). Use mucha cinta y presione firmemente para asegurarse de que el papel esté firmemente adherido al cartón. En la parte posterior del soporte de cartón, agregará el pequeño accesorio colgante de plástico autoadhesivo (**FIG. 12**) al borde central/superior del soporte de cartón. ¡Tu libro de artista está completo!

Para exhibir completamente su libro de artista, puede colgarlo de la pared con las páginas extendidas hacia abajo (**FIG.13**). Para guardarlo, lo introducirá en el sobre transparente, no cierre el sobre (**FIG.14**).

PREGUNTAS DESPUES DEL PROYECTO:

1. ¿Qué tema o historia elegiste representar? ¿Por qué? ¿Pudiste expresar tu idea y estado de ánimo tal como lo imaginaste?
2. ¿Qué le pareció la experiencia de representar un tema o historia en múltiples imágenes en diferentes paneles?
3. ¿Le resultó difícil trabajar con este proceso y estos materiales?
4. ¿Cómo te sentiste al trabajar con la idea de los libros de una manera no tradicional?
5. ¿De qué otras formas podrías crear libros de artista? ¿Qué otros medios le gustaría usar para ayudar a promover sus propios temas e ideas?

FOTO DE SUMINISTRO:

LESSON PLAN

FOTOS DE EJEMPLO DE ARTE:

FIG. 1

FIG. 2

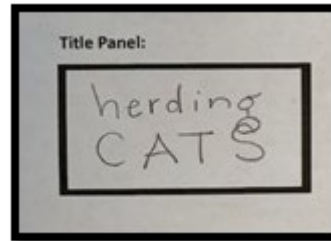

FIG. 3

FIG. 4

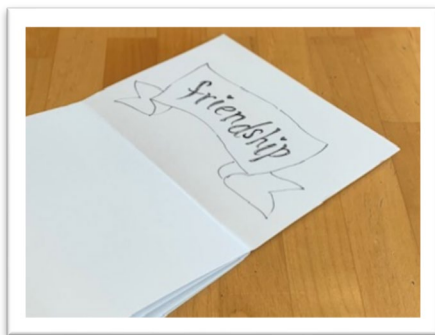

FIG. 5

FIG. 6

LESSON PLAN

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

LESSON PLAN

FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

LESSON PLAN

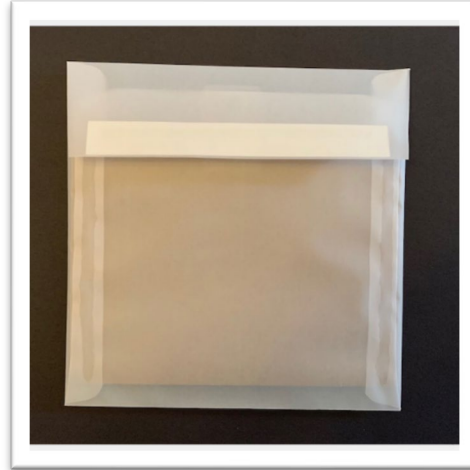
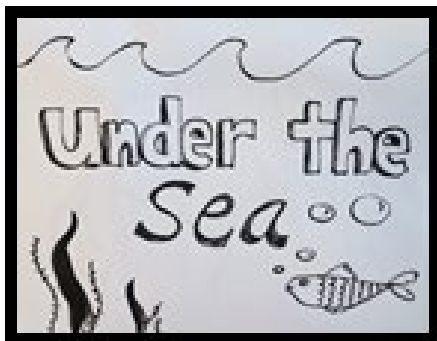

FIG. 14

EJEMPLOS TERMINADOS:

LESSON PLAN

