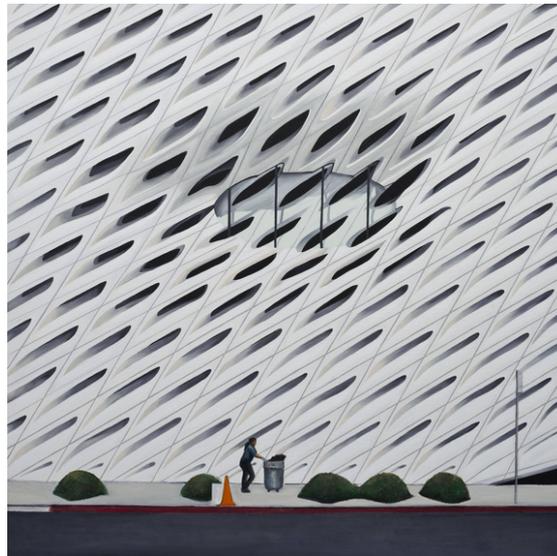

Arte y sociedad

Construyendo la comunidad

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: "Construyendo Comunidad" ofrece a los educadores la oportunidad de explorar temas relacionados con la pertenencia, la interdependencia, y el respeto por los otros. Cada obra inspira a los estudiantes a discutir lo que significa ser parte de una comunidad, cómo apoyar a otras personas en tiempos de crisis, y la importancia de reconocer el valor y la dignidad de todos los miembros de una comunidad.

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 (Ver, Pensar, Preguntarse) 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

Ver, Pensar, Preguntarse*

1. ¿Qué ves?
2. ¿Qué piensas sobre eso? ¿A qué te recuerda?
3. ¿Qué te hace preguntarte? ¿Qué preguntas tienes?

Esta rutina ayuda a los estudiantes a hacer observaciones cuidadosas e interpretaciones pensativas. Estimula la curiosidad y prepara el terreno para la indagación.

Utiliza esta rutina cuando quieras que tus estudiantes piensen cuidadosamente por qué algo se ve como se ve o por qué es así. Permite tiempo suficiente para que los estudiantes escriban o discutan sus respuestas. Utiliza la rutina al comienzo de una unidad para motivar el interés del estudiante o ensáyala con un objeto que se conecte con el tópico de la unidad. También puedes utilizarla con un objeto interesante al final de la unidad para instar a los estudiantes a continuar aplicando el nuevo conocimiento y las nuevas ideas.

*Una rutina de pensamiento del Proyecto Cero, Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Harvard

Siphonophora

Thomas Glassford, 2016

Las esculturas, instalaciones a gran escala, y proyectos públicos de Thomas Glassford exploran las intersecciones del arte, el diseño, la arquitectura, la comunidad, y el mundo natural. *Siphonophora* está inspirada en las criaturas oceánicas gigantes del mismo nombre que parecen ser organismos únicos, pero en realidad son comunidades interdependientes de diferentes animales, cada uno con las funciones diferentes que permiten al organismo florezar. Para esta obra, se pintaron de blanco y se unieron esculturas individuales de concreto y yeso en formas que se encuentran en la naturaleza, fusionándose en una enorme colonia flotante. Esta obra sirve como metáfora de nuestra interdependencia con el mundo natural y entre nosotros.

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué notas primero cuando miras esta obra de arte?
- ¿Qué crees que esto podría representar? ¿Qué te hace decir eso?
- ¿De qué material imaginas que está hecha esta escultura?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

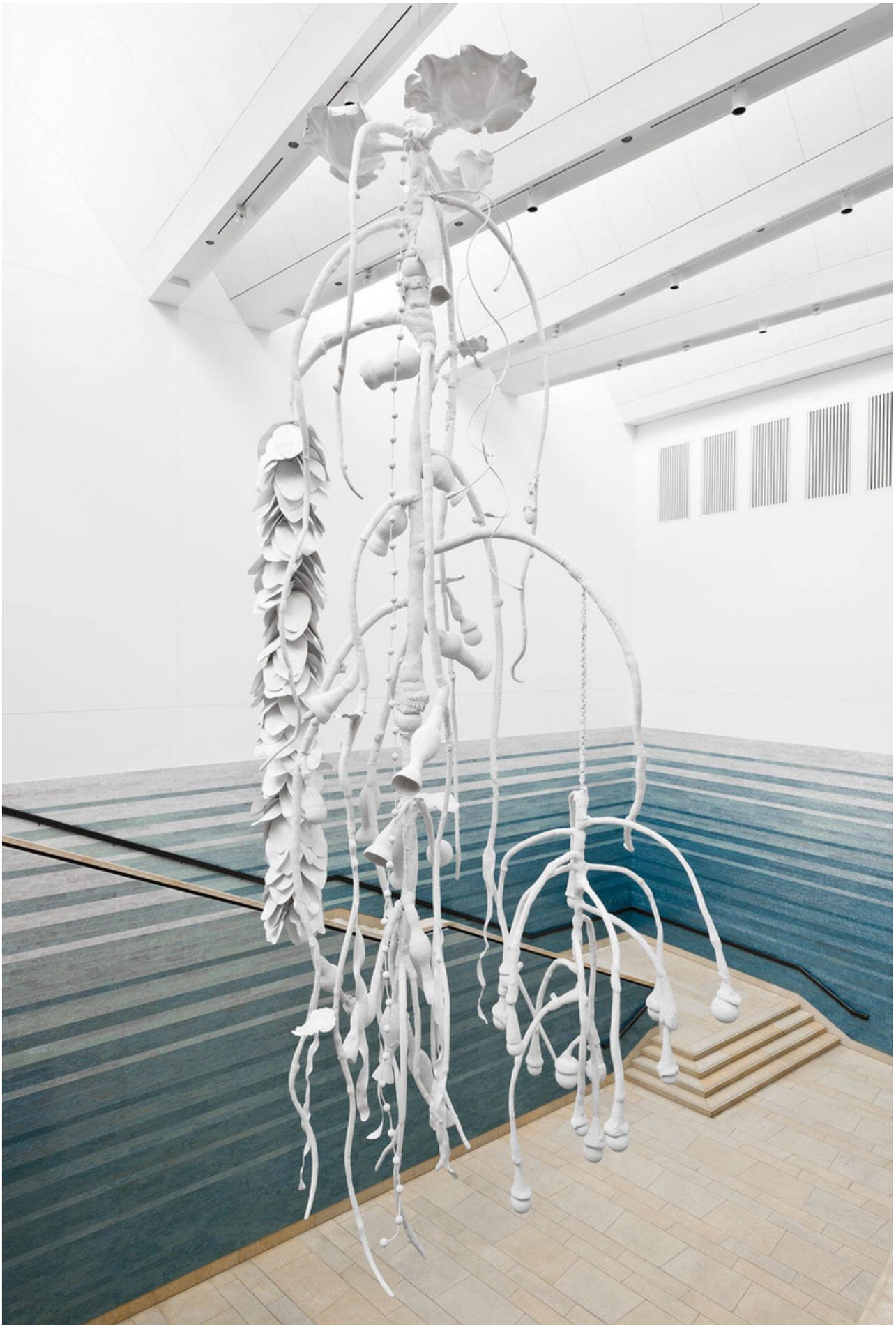
Comparte la etiqueta de objeto con los estudiantes. Recuérdales que una sifonofora está formada por muchos organismos que funcionan juntos como una sola criatura.

- ¿A qué tipo de comunidades perteneces? (quizás familia, escuela, clubes, etc.)
- ¿Cómo funcionan juntos? ¿Cual es tu papel?
- ¿Por qué es importante la comunidad?
- ¿Qué significa "pertenecer" a una comunidad?
- ¿Qué se siente pertenecer (o NO pertenecer)?

HAZLO

Considera las siguientes opciones:

- Dibuja (o esculpe) una representación de una comunidad a la que perteneces.
- Dibuja o crea un hábitat imaginado para esta sifonofora.

Thomas Glassford, *Siphonophora*, 2016, 501 x 192 x 130 in., rebar, polyurethane foam, base coat cement, and paint. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, purchase through the generosity of the Moody Foundation, 2017.3

From That Day On

Ben Shahn, 1960

Ben Shahn fue un artista persuasivo cuyas obras audaces transmiten una enorme compasión por el sufrimiento humano. *From That Day On* pertenece a la serie de pinturas "Lucky Dragon" que Shahn creó para conmemorar la muerte de la tripulación del Lucky Dragon, un barco pesquero japonés atrapado en la capa radiactiva de una ensayo de bomba hydrogen de EU en 1954 en el Pacífico. Shahn, que creía que la mejor manera de llamar la atención sobre la tragedia universal era centrándose en lo específico, ha honrado aquí al pescador Aikichi Kuboyama, que se murió siete meses después de la explosión de la bomba. La piel de Kuboyama, quemada y oscurecida, contrasta con la tierna piel nueva de su pequeña hija. Un dragón que emerge de una nube roja en la parte superior izquierda recuerda al espectador el evento, el papel del destino (el dragón es un símbolo del destino), y lo que Shahn llamó "la tragedia indescriptible" de la energía atómica, cuya amenaza para la civilización pesó mucho en sus pensamientos en los últimos años de su vida.

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué detalle llama tu atención inmediata?
- ¿Cuáles colores ves? ¿Qué sentimientos te evocan los colores?
- ¿Cuál podría ser la relación de las dos figuras?
- ¿Donde podrían estar estas personas? ¿Cómo puedes saberlo?
- ¿Por qué las manos del hombre podrían ser tan grandes?

*TEKS conexiones (US History Studies since 1877) – en inglés

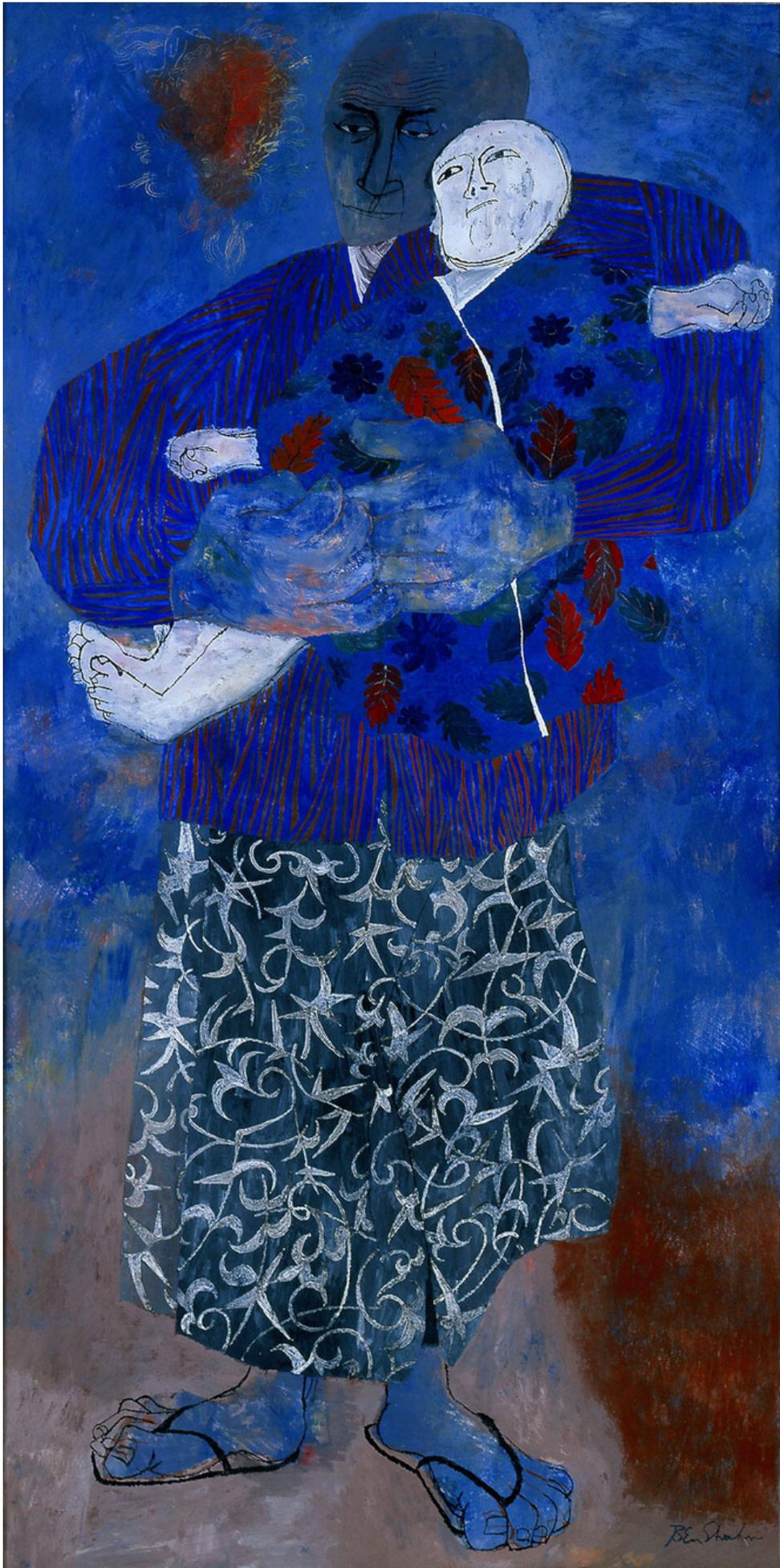
APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de objeto con los estudiantes.

- ¿Cómo y por qué el artista ha utilizado su arte para crear conciencia?
- ¿Cómo apoya Ben Shahn a su comunidad?
- ¿Cómo podemos ayudar a nuestras propias comunidades en los tiempos de crisis?

HAZLO

Guía a los estudiantes en la creación de su "Universo de Obligación."

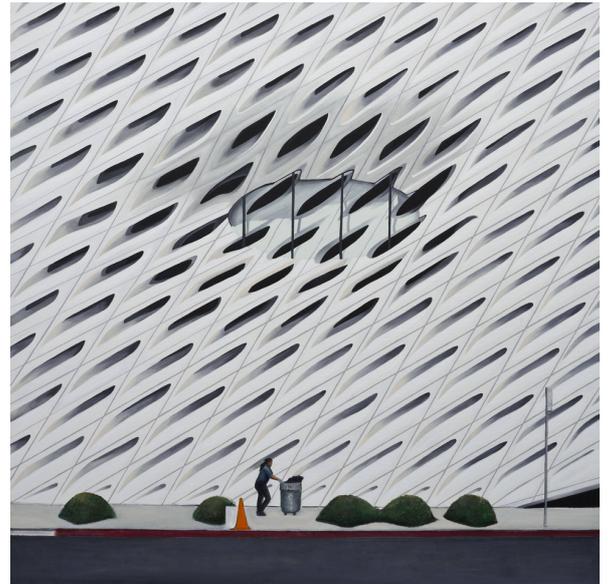

Ben Shahn, *From That Day On*, 1960, 71 1/2 x 35 3/8 in., oil and tempera on canvas on board. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, gift of Mari and James A. Michener, 1991.332

Jay Lynn Gomez, 2016

Jay Lynn Gomez pinta por experiencia personal. Al crecer en el este de Los Ángeles, su madre trabajó como conserje en una escuela y su padre como camionero. Ambos eran inmigrantes mexicanos indocumentados. En 2009, mientras trabajaba como niñera interna en Beverly Hills, Gomez notó que las revistas de lujo que presentaban casas similares a la que ella trabajaba nunca incluían a los limpiadores de las casa, jardineros, o otros trabajadores que eran esenciales para su cuidado: "Muy consciente de esta omisión, comencé a arrancar las páginas de la revista y a agregarles estas personas."

Las personas en sus pinturas nunca tienen rostro "en parte para sugerir la forma en que fueron pasados por alto, pero en parte también porque de alguna manera el espectador leyó más en ellos de esa manera; eran menos amenazantes... pedían más fácilmente la empatía del espectador." Aquí vemos a una mujer empujando un gran bote de basura por una cuadra vacía afuera del Broad Museum en Los Angeles.

***TEKS conexiones**
(US History Studies since 1877; Mexican American Studies; Economics with Emphasis on the Free Enterprise System and Its Benefits) – en inglés

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué ves? ¿Qué detalles o elementos te llaman la atención?
- ¿Qué está pasando en esta pintura? ¿Qué te hace pensar eso?
- ¿Dónde podría estar esto?
- ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Por qué se le ha desdibujado la cara?
- ¿Qué podemos decir sobre la escala de la mujer en comparación con el edificio?

APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de objeto con los estudiantes.

- ¿Qué mensaje podría estar comunicando Gomez?
- ¿Quién en sus comunidades suele pasar desapercibido? ¿Qué tipo de trabajo hacen?
¿Por qué crees que pasan desapercibidos?
- ¿Qué puedes hacer TÚ para ser más consciente de las personas en los espacios de tu comunidad?

HAZLO

Haz que sus estudiantes escriban una nota de agradecimiento a alguien que se pasa por alto en su comunidad escolar.

Jay Lynn Gomez, *The Broad*, 2016, 72 x 72 in., acrylic on canvas. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Ellen Susman Collection, 2016.147