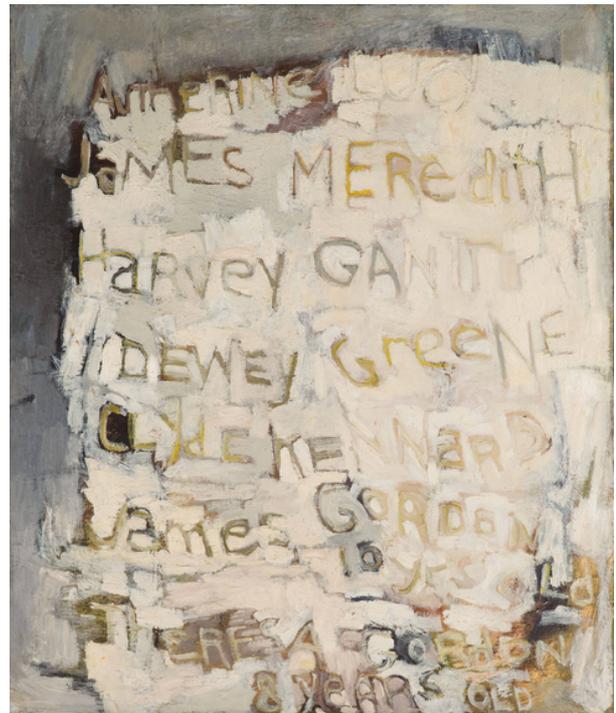
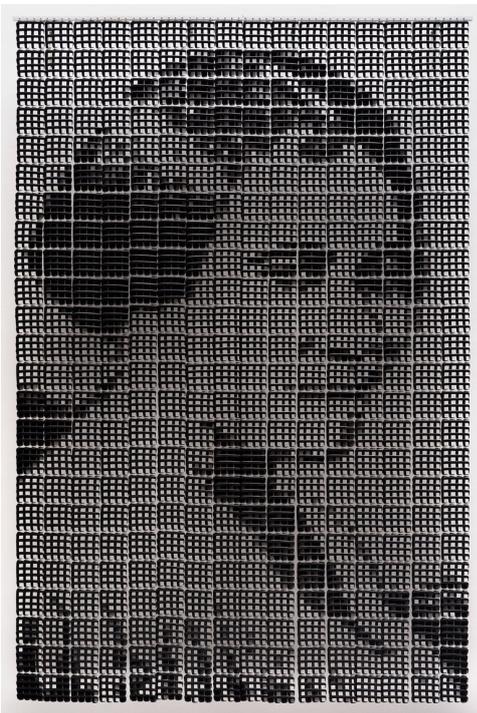

Arte y sociedad

Ser un ejemplo a seguir

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: "Ser un Ejemplo a Seguir" ofrece a los educadores la oportunidad de explorar temas relacionados a utilizar tus propios recursos para ayudar a otros, definir y desarrollar habilidades de liderazgo y ser un aliado para otros que sufren injusticia. Cada obra incita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo podrían usar su propia posición y poder para ayudar a otros, y a reconocer las contribuciones de otros que han llamado la atención sobre las injusticias que experimentan varios pueblos.

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 (Revelando Historias) 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

*Revelando Historias**

1. ¿Cuál es la historia que cuenta esta obra/artista?
2. ¿Cuál es la historia humana?
3. ¿Cuál es la historia mundial?
4. ¿Cuál es la historia no contada?
5. ¿Cuál es la nueva historia?

Esta rutina de pensamiento invita a los estudiantes a revelar múltiples capas de significado en una imagen, texto o informe periodístico. Cada capa aborda una dimensión importante del periodismo global de calidad: la historia central y más visible; la forma en que la historia nos ayuda a comprender las vidas de otros seres humanos; las formas en que la historia habla de problemas globales sistémicos; qué hay de nuevo e instructivo sobre la historia y los temas explorados; y las ausencias importantes o aspectos no reportados de la historia. Esta rutina se puede utilizar en el desarrollo de competencias globales en las artes, la geografía, la literatura y la historia.

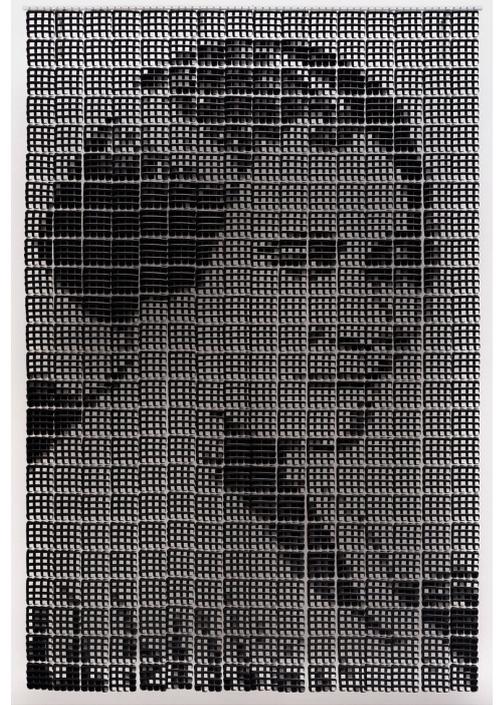
Puedes considerar seleccionar algunas (no todas) de las preguntas de la rutina según tus objetivos. También puedes considerar modificar el orden en que se introducen las preguntas.

Madam C.J. Walker

Sonya Clark, 2008

Sonya Clark compuso este retrato de 10 pies de altura de Madam C. J. Walker enteramente con peines de plástico. Nacida como Sarah Breedlove en 1867, poco después del fin de la esclavitud, se cree que Madame Walker es la primera mujer millonaria del país que se hizo a sí misma. Huérfana de niña y viuda con una hija cuando tenía 20 años, Walker ganó su fortuna y fama construyendo un próspero imperio de belleza. Como empresaria, empleó a miles de mujeres afroamericanas que, de otro modo, habrían sido relegadas a empleos mal remunerados. Walker floreció como empresaria a pesar de las adversidades, antes del sufragio femenino y mucho antes del movimiento de derechos civiles.

“Utilicé 3.840 peines para ensamblar esta imagen de Walker, basada en una fotografía tomada al comienzo de su carrera,” dijo Clark. “Los peines hablan de la carrera de Walker como pionera del cuidado del cabello. También los usé porque capturan nuestro legado nacional de cultura del cabello y las políticas de género y raza del cabello. Como objetos desechables, son paralelos al bajo estatus social de las mujeres afroamericanas nacidas a finales del siglo XIX. Pero juntos, los miles de peines se convierten en un tapiz monumental, que representa la magnitud y el éxito de Walker a pesar de sus humildes comienzos”.

*TEKS conexiones (US History Studies since 1877; African American Studies)

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué es lo primero que notas cuando miras esta obra?
- ¿Qué muestra el retrato sobre la persona que representa?
- ¿De qué material imaginas que está hecha esta escultura?
- ¿Por qué crees que el artista optó por utilizar peines para representar a esta persona?

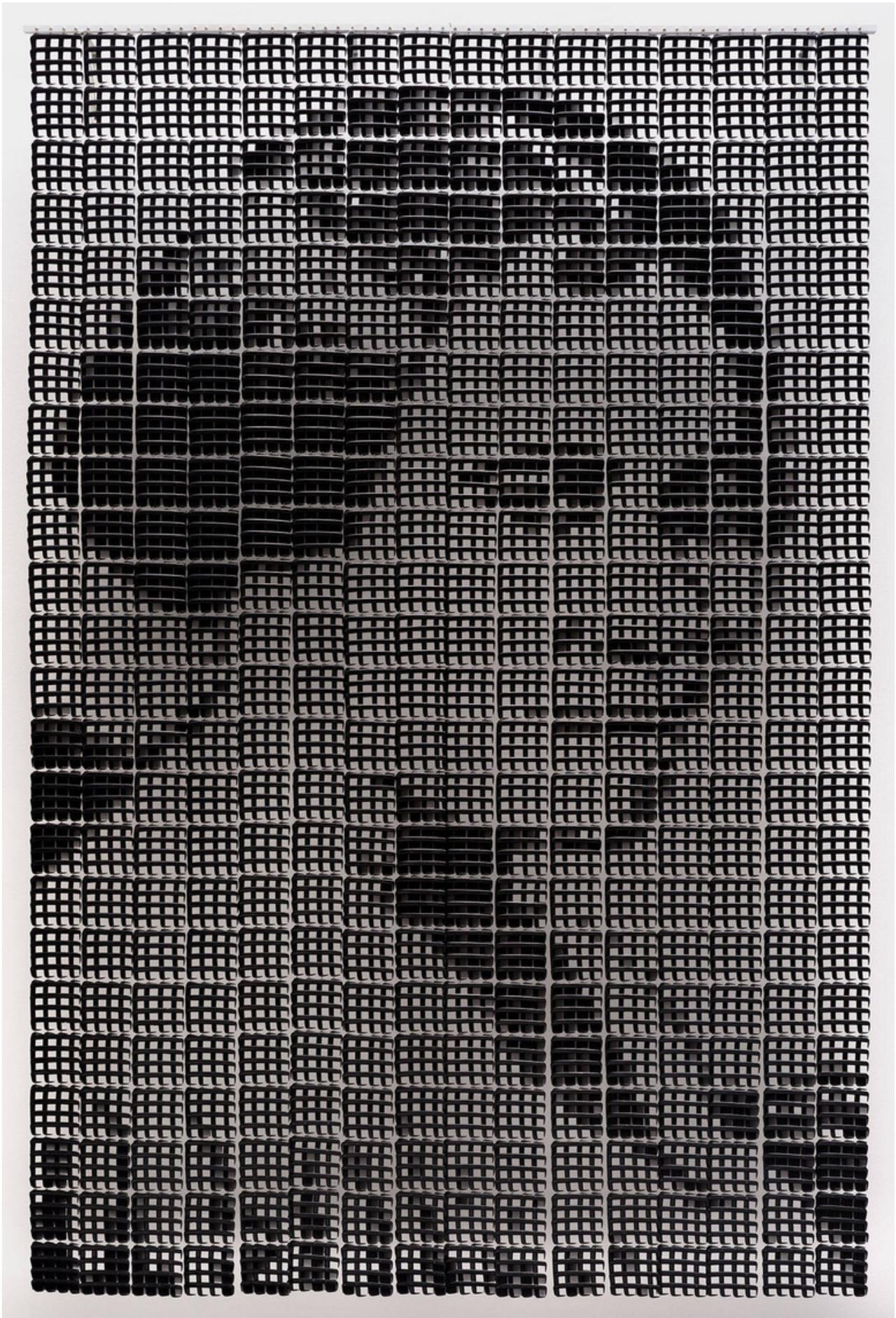
APRENDE MÁS... y DISCUTE

Comparte la información de la etiqueta de objeto con los estudiantes, tanto sobre Madam C. J. Walker como sobre la artista Sonya Clark.

- ¿Qué crees que significa “ser un ejemplo a seguir”?
- ¿De qué manera la señora C.J. Walker “ser un ejemplo a seguir”?
- Proporciona ejemplos específicos de personas que modelan el liderazgo con el ejemplo y qué cualidades poseen.
- ¿Qué oportunidades de liderazgo tienes en este momento?

HAZLO

- ¿Qué objeto de cada día elegirías para representarte en una escultura?
- Construye un modelo de autorretrato usando el objeto elegido.

Sonya Clark, *Madam C.J. Walker*, 2008, 122 x 87 in., combs. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Purchase through the generosity of Marilyn D. Johnson; Beverly Dale; Buckingham Foundation, Inc.; Jeanne and Michael Klein; Fredericka and David Middleton; H-E-B; Joseph and Tam Hawkins; Carmel and Gregory Fenves; The National Council of Negro Women (Austin Section); Lone Star (TX) Chapter of The Links, Incorporated; Town Lake (TX) Chapter of The Links, Incorporated; National Society of Black Engineers-Austin Professionals; Greater Austin Black Chamber of Commerce; National Black MBA Association Austin Chapter; and other donors, 2016.150

Set C: *íittaaschtee* (dress): *huuptáahile* (moccasin); *ichkíishbaalo* (beaded leggings)

Wendy Red Star, 2023

Wendy Red Star, una artista contemporánea de la tribu Apsáalooke (Crow), tiene como objetivo llamar la atención sobre las historias erróneas sobre los pueblos nativos, tanto históricamente como hoy.

Superpone imágenes que toma de objetos culturales Apsáalooke, tanto de su propia colección como de colecciones de museos de todo el país, y las coloca junto a fotografías históricas de personas Apsáalooke que lucen esos objetos. Red Star luego agrega historia y contexta los materiales. Ella dice: "Es fundamental preservar y transmitir la cultura, el patrimonio y los valores compartidos y, al mismo tiempo, brindar a las generaciones futuras un sentido de identidad, solidaridad y empoderamiento."

*TEKS conexiones (US History Studies since 1877)

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

- ¿Qué detalles de la obra llaman tu atención inmediata?
- ¿Qué colores ves? ¿Qué sentimientos te evocan los colores?
- ¿De qué crees que podrían estar hechos los vestidos?
- ¿Qué notas sobre las mujeres en las fotografías?

DISCUTE

Dirígete a un amigo y comparte lo que ves cuando miras esta obra.

- ¿A qué te recuerda esta obra?
- ¿Qué preguntas tienes sobre esto? ¿Qué le preguntarías al artista?

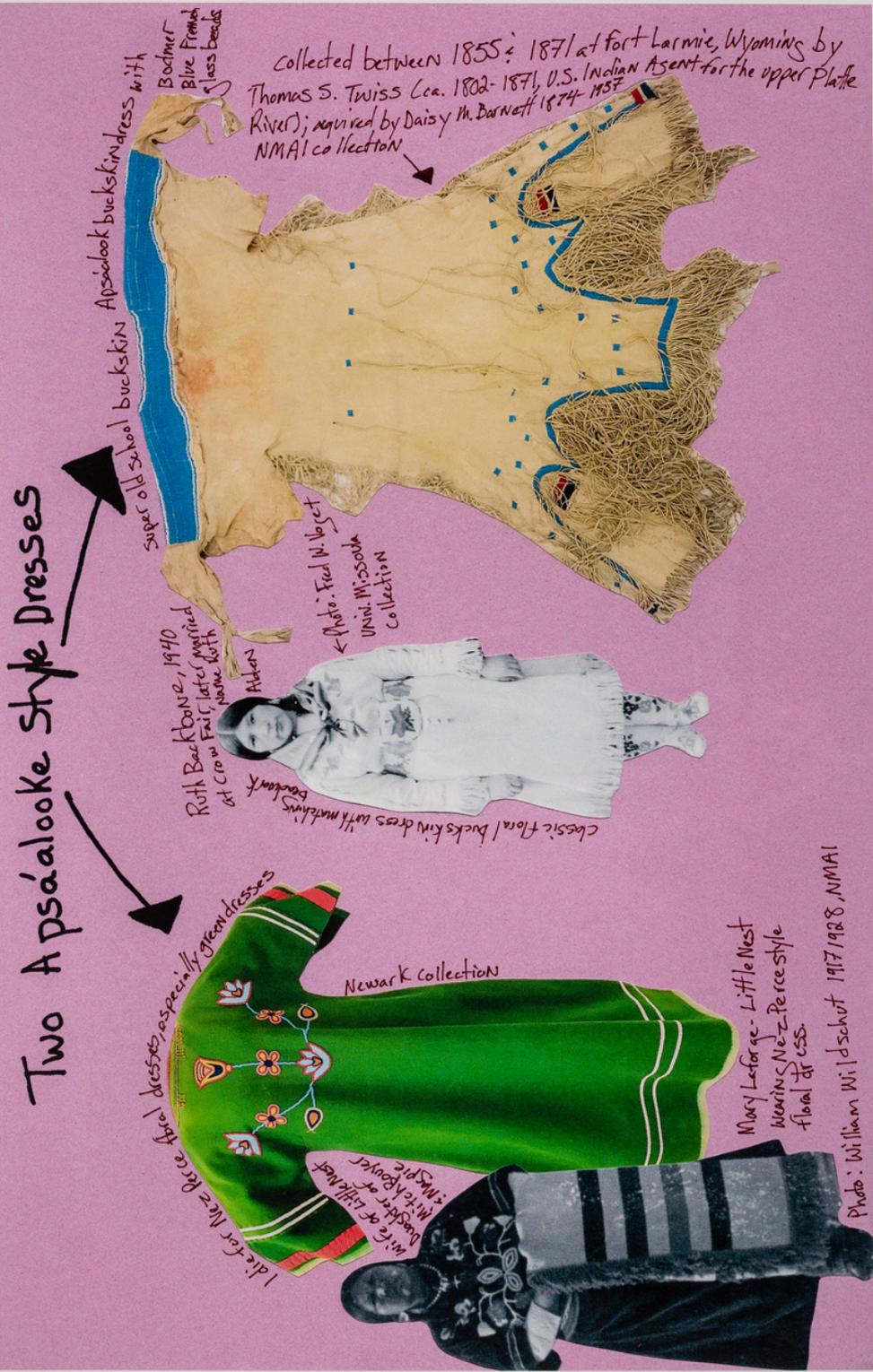
APRENDE MÁS... y DISCUTE MÁS

Comparte la información de la etiqueta de objeto con los estudiantes.

- ¿Por qué podría resultar incómodo ver objetos de tu cultura en un museo muy alejado de donde vives?
- ¿Cómo cambia la forma en que uno puede ver el objeto ver algo en un museo?
- ¿Cómo afecta Red Star agregar sus propios comentarios y descripciones a la forma en que ves los objetos?
- ¿Cómo exhibe el arte de Red Star la idea de "predicar con el ejemplo"?

HAZLO

Elije un artículo favorito que usas o llevas con frecuencia. Tómame una foto y luego una foto tuya usándolo o llevándolo. Haz un collage de las fotos y anótalo con descripciones personalizadas de dónde lo obtuvo, cuándo lo usas y por qué es tan significativo para ti.

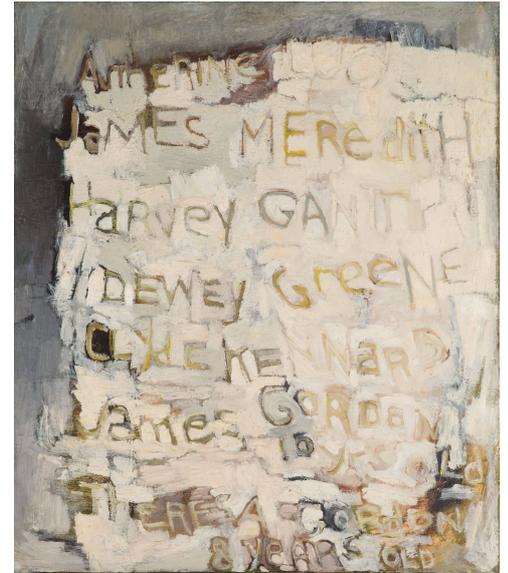
Wendy Red Star, *Set C: iíttaaschtee (dress): huuptáahile (moccasin); ichkiishbaalo (beaded leggings)*, 2023, 16 x 25 in., Archival pigment print on Satin Photo Rag. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, PA2023.436.a-c.

Honor Roll

May Stevens, 1963

En el contexto de este lienzo de 1963, la frase "cuadro de honor" adquiere un nuevo significado. El lienzo rinde homenaje a la valentía de siete jóvenes hombres, mujeres y niños afroamericanos que estuvieron entre los primeros en intentar integrar las escuelas en el Sur a principios de los años 1960. May Stevens escribe sus nombres en letras infantiles que parecen talladas en un árbol o en cemento húmedo, con la esperanza de que podamos recordarlos. Stevens, una artista blanca, atribuye su pasión por los derechos civiles en parte a la amistad que ella y su esposo desarrollaron con Charles White, un artista afroamericano cuyo trabajo también forma parte de la colección Blanton. Cuando Stevens expuso esta pintura por primera vez en una galería de Nueva York en 1963, Martin Luther King Jr. contribuyó con una breve pero poderosa introducción al catálogo que la acompañaba: "Los hombres y mujeres que viajaron en los Freedom Buses a través de Alabama, que caminaron en Montgomery, que se arrodillaron en oración en Albany, que se toman de la mano y cantan We Shall Overcome Someday frente a turbas hostiles; sus actos claman por canciones que canten y que se pinten cuadros de ellos."

LEADING BY EXAMPLE

*TEKS conexiones (US History Studies since 1877; African American Studies)

DISCUTE

Cuando escuchas la frase "cuadro de honor," ¿en qué piensas? ¿Quién suele ser incluido y por qué? ¿Qué cualidades podríamos honrar en una persona?

MIRA

Tómate unos momentos para mirar de cerca.

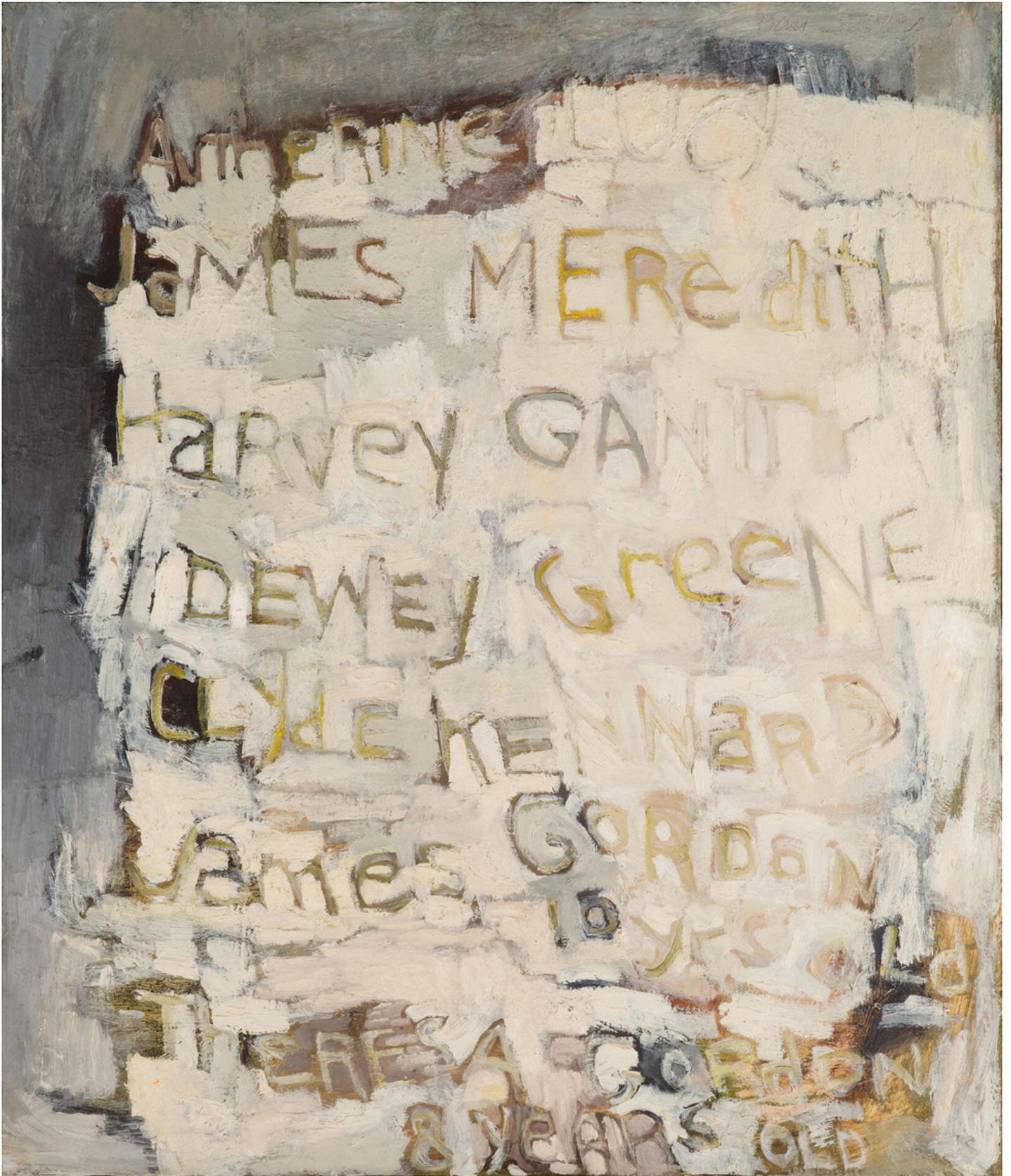
- ¿Que ves? ¿Qué detalles o elementos te llaman la atención?
- ¿En qué te hace pensar esta obra?
- ¿Qué te preguntas? ¿De qué tienes curiosidad?

LEE

Los libros de texto de historia de EE. UU. informan a los estudiantes sobre cómo James Meredith (el primer nombre que aparece en la pintura) se convirtió con éxito en el primer afroamericano en graduarse de la Universidad de Mississippi en 1963. La pintura de May Stevens probablemente se inspiró en la trágica historia de su compañero luchador por la libertad Clyde Kennard, un héroe anónimo del movimiento de derechos civiles. A finales de la década de 1950, Kennard intentó asistir a clases en Mississippi Southern College para estar cerca de su madre viuda y ayudar a administrar su granja de pollos. Para disuadirlo de presentar su solicitud, el FBI, la policía local y la universidad se refirieron a él como un "agitador de integración." Cuando solicitó ingreso a la escuela por tercer año consecutivo, lo acusaron de delitos que no cometió. En 1960, después de diez minutos de deliberación, un jurado compuesto exclusivamente por blancos condenó a Kennard a siete años de prisión de alta seguridad por robar cinco bolsas de alimento para pollos, basándose en el testimonio de un adolescente blanco analfabeto. Colocado en una prisión de alta seguridad, Kennard se vio obligado a realizar trabajos manuales a pesar de desarrollar cáncer de colon. La NAACP y Medgar Evers se hicieron cargo del caso de Kennard. En 1963, el gobernador de Mississippi lo liberó por temor a convertirse en mártir si moría en prisión. Kennard murió poco después, el 4 de julio.

DISCUTE

- ¿Por qué crees que el artista optó por utilizar letras infantiles?
- ¿Cómo conoció el artista a estas personas?
- ¿A quién elegirías honrar los nombres y por qué?

Mary Stevens, *Honor Roll*, 1963, 42 1/2 x 36 in., oil on canvas. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, Purchase through the Amon G. Carter Art Acquisition Fund and Archer M. Huntington Museum Fund, and made possible by generous support from Alessandra Manning-Dolnier and Kurt Dolnier in memory of Ruth Seay, Charles Irvin, Jeanne and Michael Klein, Anthony Meier, Fredericka and David Middleton, and an anonymous donor, 2015.26