

Compañero de currículo

LABORATORIO DE ARTE Y APRENDIZAJE EN CASA

Transformar y Traducir

VISIÓN GENERAL:

¡Para este taller estaremos construyendo dibujos del mundo cotidiano que nos rodea! Descubriremos las superficies y objetos que componen nuestro entorno, desde hojas y palmeras hasta azulejos y tendederos, que luego traduciremos en dibujos mediante una técnica llamada frotamiento o "frottage". Será un proceso de descubrimiento, experimentación, juego y collage.

OBJETIVOS

1. Los participantes investigan el elemento formal del arte, la textura.
2. Los participantes crean significado en su arte explorando objetos y entornos naturales y construidos.
3. Los participantes experimentan con los materiales y los principios del diseño para crear un collage.

ESTÁNDARES DE ARTE DE CALIFORNIA SUGERIDOS PARA LOS GRADOS 1-6, SE PUEDEN MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO.

1.2 Los artistas y diseñadores dan forma a las investigaciones artísticas, siguiendo o rompiendo con las tradiciones en la búsqueda de objetivos de creación de arte creativo.

2.VA:Cr1.2 Haga arte o diseño con varios materiales y herramientas de arte para explorar intereses personales, preguntas y curiosidad.

6.VA:Cr1.2 Formular una investigación artística de contenido personalmente relevante para la creación de arte.

2.1 Los artistas y diseñadores experimentan con formas, estructuras, materiales, conceptos, medios y enfoques de creación artística.

2.VA:Cr2.1 Experimente con varios materiales y herramientas para explorar los intereses personales en una obra de arte o diseño.

2.3 Las personas crean e interactúan con objetos, lugares y diseño, y esto define, da forma, mejora y empodera sus vidas.

K.VA:Cr2.3 Crear arte que represente entornos naturales y construidos.

2.VA:Cr2.3 Reutilizar objetos encontrados para crear una nueva obra de arte o diseño.

MATERIALES

- Papel para trazar
- Lápices de color
- Tijeras
- Pegamento

VOCABULARIO

- Textura: un elemento de arte que se refiere a la calidad de la superficie de un objeto, cómo puede sentirse y verse.
- Abstracción: arte que no es representativo de un objeto o realidad. La forma de arte busca brindar experiencias intangibles y emocionales.
- Frotamiento: reproducción de la textura de una superficie creada colocando un trozo de papel o material similar sobre el sujeto y luego frotando el papel con algo para depositar marcas, también llamado "frottage".
- Collage: una técnica en el arte que utiliza trozos de papel, fotografías, telas y otros elementos efímeros dispuestos y fijados sobre una superficie de apoyo.
- Tono: la claridad u oscuridad relativa de un color.
- Variación: uno de los principios del diseño. Se relaciona con el uso variable de diferentes elementos (color, forma, tono, etc.) en la creación de arreglos y composiciones complejas.
- Esquema de color: una disposición de colores diseñada para diferentes efectos estéticos, una combinación de colores agradables a la vista.

INTRODUCCIÓN

El artista Trevor Amery abre el taller con una introducción a sus prácticas artísticas. Sus intereses creativos se inspiran en la naturaleza, los entornos complejos y el proceso de experimentación. Su trabajo reciente investiga la noción de tiempo y naturaleza mediante la creación de esculturas de árboles que actúan como archivos climáticos que registran cambios atmosféricos en el medio ambiente más allá de la percepción humana. Trevor Amery analiza el concepto de abstracción como un enfoque principal de este taller. La abstracción en el arte puede significar muchas cosas diferentes. La abstracción parcial comienza a deconstruir objetos en elementos formales como líneas y formas, manteniendo alguna representación visual de un objeto real. La abstracción total en el arte representa visualmente imágenes no representativas sin una contraparte real en la realidad material. Trevor Amery enfatiza el uso de formas abstractas simples como un objetivo de este taller.

PRIMER PASO

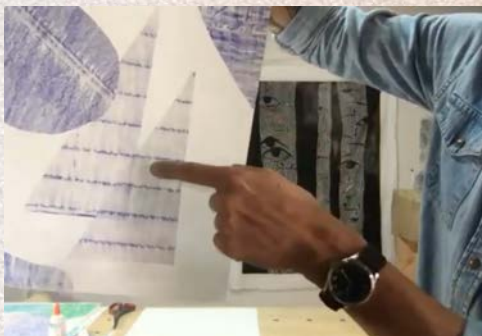
Trevor Amery explica el concepto de una biblioteca de texturas. Los elementos del arte se consideran los componentes básicos del arte visual. Son la línea, la forma, el color, el tono, la textura y el espacio. El enfoque de este taller es la textura o la calidad de la superficie y sensación de un objeto. Trevor Amery proporciona ejemplos de sus texturas recopiladas y la variedad de objetos construidos y naturales que utiliza. El proceso de búsqueda y recopilación de texturas permite a los artistas explorar e investigar elementos interesantes que se utilizarán con fines de collage. Además, el registro de texturas en el entorno con el tiempo se convierte en una forma de archivo que en sí misma cuenta una historia de nuestra relación con el lugar. En este taller se le anima a explorar su propio entorno en busca de texturas interesantes y significativas.

Descripción del taller

SEGUNDO PASO

Trevor Amery demuestra el proceso de hacer frotamientos (calcas) de texturas y les da forma de elementos para un collage. Primero, se coloca una hoja de papel sobre la superficie de un objeto. Se frota un crayón sobre el papel creando marcas que revelan la calidad de la superficie del objeto seleccionado. La sección de papel con la textura grabada se corta luego en una forma básica, como un triángulo, un óvalo y una variedad de formas curvas orgánicas. Las formas recortadas se arreglan y pegan a la superficie de una hoja grande de papel para crear un collage único basado en texturas. Trevor Amery anima a los participantes a abordar este proceso como una forma de juego intencional. A menudo, las personas pueden pensar demasiado en su enfoque durante el proceso de creación de arte. Sin embargo, la creación de marcas espontáneas y lúdicas tiene muchos beneficios que mejoran el bienestar de los participantes de cualquier nivel de edad.

TERCER PASO

Después de las demostraciones y la discusión sobre texturas, frotamientos (calcas) y collage, tómese 10 minutos para crear su propia biblioteca de texturas. Trevor Amery describe este proceso como una fase de "caza". El objetivo es conectarnos y explorar nuestros entornos inmediatos en busca de texturas y superficies interesantes que podemos pasar por alto en nuestro día a día. A medida que registra sus texturas, extienda el crayón con diferentes grados de presión para capturar diferentes tonos de claridad u oscuridad en sus frotamientos. Considere el elemento de color para crear un esquema de color dinámico. El uso de diferentes colores y tonos creará una apariencia de variedad en su collage final.

CUARTO PASO

Después de recopilar una variedad de texturas, dedique varios minutos a considerar qué formas creará para hacer sus recortes. Estas formas actuarán como otro elemento visual para explorar en su collage final. Juegue con la disposición de sus formas texturizadas. Trevor Amery describe la creación de collage como un proceso aditivo. Mientras construye su collage, piense en términos de mezclar, volver a mezclar y agregar un elemento a la vez. Pegue cada elemento con cualquier adhesivo que tenga. Cuando termine, siempre puede volver a su collage otro día y continuar con el proceso de adición. Comparta su collage único con los demás y describa los entornos y las texturas que pudo grabar

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

- ¿Cuáles son los elementos del arte?
- ¿Cómo utilizan los artistas el elemento textura?
- ¿Cómo la grabación de texturas cuenta una historia?

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

Trevor Amery analiza el acto de registrar texturas en el entorno como una forma de archivo. También describe su propio interés en el concepto de tiempo y cómo los organismos, como los árboles, actúan como registradores del tiempo. Convierta su nueva habilidad de frotar texturas en un divertido archivo de cápsulas del tiempo. Elija 5 ubicaciones importantes para usted a nivel personal, social y cultural. Lleve un crayón o carbón y una hoja de papel a cada ubicación y registre la textura del entorno y las superficies. Los espacios, ya sea en un parque, en la casa de un amigo, su escuela o cualquier otro lugar contará una historia de su relación con ese lugar. Como los árboles, a medida que cambian las cosas a nuestro alrededor, actuamos como testigos que registran el mundo cambiante que nos rodea.

RECURSOS

- Descripción de Elementos de Arte por el J. Paul Getty
http://www.getty.edu/education/teachers/building_lessons/elements_art.pdf
- Descripción de los principios de diseño por el J. Paul Getty
https://www.getty.edu/education/teachers/building_lessons/principles_design.pdf

ACCESO Y EQUIDAD

Los maestros y los padres y madres de familia pueden considerar su papel en la modificación de las instrucciones del taller de las siguientes maneras:

- Al reclutar, el interés brinda tantas oportunidades de elección como sea posible. Permita una interpretación abierta de los conceptos del taller, como la textura y el collage. Desarrolle las fortalezas individuales y el conocimiento previo de los participantes. Cree un ambiente de experimentación en el que se valore la toma de riesgos. Responda positivamente, ya que todos los participantes deben sentirse cómodos al tomar riesgos creativos.
- Organice tareas de simples a complejas según sea necesario. Genere confianza a medida que los participantes experimentan con el acto de frotar. A medida que se familiarizan con el concepto de textura, introducen el concepto de forma y modelan diferentes enfoques, como recortar formas geométricas en lugar de formas orgánicas. Por último, demuestre la variedad y las opciones para realizar los arreglos finales del collage. Los participantes están más dispuestos a mantener el esfuerzo si ven que otros participan plenamente en el proceso del taller.
- Proporcione analogías para conceptos difíciles como la abstracción, el tiempo y los archivos con los que los participantes puedan conectarse en sus propias experiencias de vida personal. Por ejemplo, Trevor Amery ofrece un ejemplo visual de una escultura que hizo con un tronco de un árbol que fue talado en San Diego. El artista continúa describiendo cómo el uso de ese registro ahora actúa como un recuerdo para él, solidificando su relación con el lugar y el tiempo a través del arte.

SOBRE EL ARTISTA

Trevor Amery recibió su BFA de MICA, MFA de UC San Diego, y asistió a la Escuela de Pintura y Escultura Skowhegan en 2013. Recibió una beca Fulbright para Hungría, un Premio de Artista Individual de la Fundación Santo y residencias en Fountainhead, Arteles Creative Center, Teton Artlab y Bemis Center for Contemporary Art. Representó a los Estados Unidos en el Festival Internacional de Arte de Katmandú y ha expuesto en lugares como Jackson Hole Center for the Arts, Skanzen Museum, Utah Museum of Contemporary Art (UMOCA, por sus siglas en inglés), Galería de Arte Municipal de Los Ángeles, Moore College y Gallery Protocol. Vive y trabaja en San Diego como artista, educador, diseñador y fabricante.

ACERCA DE LABORATORIO DE ARTE Y APRENDIZAJE Y 18TH STREET ARTS CENTER

Arts Learning Lab @ Home es una serie de clases de arte en línea en vivo para niños y familias que estudian desde casa. Estos talleres prácticos de creación de arte (que se publican como videos después de cada taller) están dirigidos por artistas profesionales residentes en 18th Street, así como miembros de nuestra comunidad de artistas nacionales e internacionales. Los talleres se imparten tanto en inglés como en español para aquellos maestros que son bilingües, y se interpretan en vivo tanto en inglés como en español. Los talleres cubren una variedad de ideas divertidas, prácticas y participativas que se conectan con problemas sociales más amplios.

Puede visitar más lecciones en <http://18thstreet.org/allathome>

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los mejores programas de residencia para artistas en los Estados Unidos y el más grande del sur de California. Concebido como un grupo de expertos radical en la forma de una comunidad de artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para imaginar, investigar y desarrollar nuevas obras de arte significativas y compartirlas con el público para fomentar la imaginación radical, la empatía y el cambio social positivo.