

Más Allá de Nuestro Cuerpo y Dentro del Mundo

Lección diseñada por la artista Leslie Vance

Objetivo

Los estudiantes explorarán su identidad y crearán un autorretrato de cuerpo completo que representará su estado emocional, más que su figura física. Los estudiantes comenzarán la lección con un ejercicio corto de *mindfulness*.

Edad

Para Kindergarten en adelante

Material

- Papel
- Crayones

Duración

50 mins

Enfoque

Aprendizaje socio-emocional (SEL), identidad, auto-descubrimiento, imaginación, artes visuales (color, línea, forma, textura)

Normas básicas

- Socio-emocional: Identificar y reconocer emociones tanto propias como de los demás.
- Artes visuales: crear arte que cuente una historia acerca de una experiencia personal.

(Más abajo encontrará la lista completa de normas)

Introducción (5 minutos)

Distribuir papel y los crayones a cada estudiante. Explicar el proyecto.

- Por lo general, cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestros cuerpos, pensamos en las características de nuestro cuerpo físico, como nuestros brazos, piernas, huesos, músculos, corazón y cerebro.
- Además de estas cosas físicas, ¿qué más contiene nuestro cuerpo que nos hace ser quiénes somos? ¿Qué tal aquellas cosas invisibles como nuestra identidad: nuestras emociones, pensamientos, ideas, esperanzas, sueños y anhelos?
- El día de hoy, haremos un autorretrato. Sin embargo, en lugar de hacer un dibujo de nuestra apariencia física, dibujaremos aquello que representa quiénes somos por dentro.

Instrucción y Práctica Guiada (30 mins)

Paso 1: Para comenzar quiero que cierren sus ojos (más o menos un minuto) y empiecen a pensar aquello que los hace ser quiénes son.

Preguntas:

- ¿Qué te gusta acerca de ti?
- ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz?
- ¿Cuál es tu estación favorita o tu ambiente favorito? ¿Te gusta el sol, la lluvia, la nieve, el mar, el desierto o el bosque?
- ¿Cuáles son algunos de tus sueños — qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cuáles son tus deseos?

Paso 2: Pueden abrir los ojos y comenzar a dibujar aquello que pensaron. En lugar de dibujar sus cuerpos físicos, dibujen aquellas cosas que representen quiénes son por dentro. Dibujen una versión abstracta de ustedes mismos.

Paso 3: En la parte de en medio de su hoja dibujen algo que represente su corazón. Dibujen cosas aquello que aman, como a su familia, amigos y las actividades que les gusta hacer.

Paso 4: En la parte de arriba de la hoja, dibujen algo que represente a su mente. Dibujen aquello con lo que sueñan, lo que piensan y lo que quieren hacer.

Paso 5: En la parte de abajo de la hoja dibujen su lugar favorito. ¿Están afuera en un parque? ¿Hay pasto debajo de sus pies? ¿Están en el mar? O, ¿están en su casa?

Paso 6: Ahora dibujen en los lados y el fondo de la página. Llenen el fondo con mucho color. Jueguen con diferentes formas y texturas. Asegúrense de que estas imágenes los representen a ustedes — deben ser un reflejo de quiénes son y cómo se sienten.

Actividad (10 mins)

Circular por el salón de clases para ayudar a los estudiantes generar ideas y crear su propia visión. Impulsarlos a usar su creatividad, formas abstractas y a ser originales.

Cierre (5 mins)

Pedirles a los estudiantes que compartan su dibujo con su compañero de a lado y decir tres cosas acerca de quiénes son utilizando la imagen que crearon.

Filosofía

El arte es una herramienta esencial para el desarrollo de los niños. Existen estudios que comprueban que la educación artística incrementa la comprensión de conceptos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la lectoescritura. También otorga a los alumnos un recurso para procesar traumas, fomentar la auto-disciplina y la autogestión, así como el desarrollar habilidades sociales. El participar activamente en actividades artísticas puede otorgar beneficios positivos en el desarrollo social y emocional. Las lecciones de arte que diseña Crayon Collection tienen como propósito apoyar dicho crecimiento.

Normas

Aptitudes socio-emocionales

Auto-consciencia

- Identificar y reconocer emociones tanto propias como de los demás.
- Identificar qué detona nuestras emociones.
- Analizar nuestras emociones y su impacto en los demás.

Autogestión

- Manejo de estrés personal e interpersonal.
- Demostrar motivación, esperanza y optimismo.

Autogestión

Control de atención (mantener desempeño óptimo de trabajo).

Normas de artes visuales

Creatividad

- 1.1 Participar en la exploración y en el juego imaginario utilizando diversos materiales artísticos.
- 1.2 Participar de manera colectiva en la creación de arte como respuesta a un problema artístico.
- 2.1 Desarrollar habilidades en diferentes medios y técnicas artísticas a través de la experimentación.

Respuesta

7.2 Describir lo que una imagen representa.

Conexiones

- Crear arte que cuente una historia acerca de una experiencia personal.

Acerca del artista

Pearl C. Hsuing (n. Taiwan, reside en Los Angeles, CA. Hsuing explora el espacio que existe entre la representación y lo abstracto. Hsuing obtuvo su BA en la Universidad de California, Los Angeles y su MFA en Goldsmiths College, Londres. Ha exhibido como solista en el Visitor Welcome Center, Los Angeles; Human Resources, Los Angeles; y el museo de arte Vicent Price, entre otros. En 2015 Hsiung recibió una beca para artistas en la mitad de su carrera otorgada por California Community Foundation Fellowship para artes visuales. Actualmente, imparte clases de pintura y arte multimedia a jóvenes de bajos recursos en Heart of Los Angeles (HOLA) en MacArthur Park.

Recursos adicionales

Usa estas imágenes de ejemplos de autorretrato abstracto

