

Retratos con la Técnica de Contorno Ciego

Lección diseñada por el artista Alexander White

Objetivo

Los estudiantes trabajarán con un compañero para fortalecer sus habilidades de observación y artes visuales a través de una actividad utilizando la técnica de contorno ciego. Además los estudiantes experimentarán con afirmaciones positivas.

Edad: Para Kindergarten/1er grado en adelante

Duración: 45 min.

Material

- Papel
- Crayones

Enfoque

Aprendizaje socio-emocional (SEL), Trabajo en grupo, identidad y afirmación, arte visual (línea, espacio, forma)

Normas Básicas

- Aptitudes socio-emocionales: autogestión - planea y trabaja hacia una meta.
- Artes visuales: Creación- Participa en la exploración y el juego imaginativo con diversos materiales artísticos.

(Más abajo encontrará la lista completa de normas)

Introducción (5 minutos)

Agrupar a los estudiantes en pares. Distribuye papel y crayones a cada uno.

Dar una idea general de la actividad a los estudiantes.

¡Haremos retratos unos de otros pero no podremos mirar nuestra hoja de papel mientras dibujamos!

A continuación invitar a los estudiantes a comentar las siguientes preguntas con su compañero:

- ¿Qué haces mientras dibujas algo?
- Imagina que tienes los ojos cerrados que tienes que dibujar algo que tu compañero te describe. ¿Crees poder hacerlo?
- El día de hoy cada quien dibujará un retrato de su compañero pero con un giro. NO podrás ventear a ver tu hoja mientras los dibujas. Sólo puedes ver a tu compañero y dibujar exactamente lo que ves. Esta técnica de dibujo se llama contorno a ciegas.
- Además, tienes que mantener tu crayon pegado a la hoja todo el tiempo para que tu retrato esté hecho solamente de una línea. ¿Quieren probarlo? ¡Será divertido!
- Nota: los estudiantes pueden dibujarse al mismo tiempo pues no están volteando a ver su hoja así que será fácil que los dos artistas puedan capturar uno al otro mientras dibujan.

Instrucción y Práctica Guiada (Actividad en 3 pasos) Primera parte - Dibujo (15 mins)

Paso 1: Toma tu hoja de papel y elige el color de crayón que quieres usar para dibujar la cara de tu compañero.

Paso 2: Siéntate frente a tu compañero. Recuerden, cada uno puede dibujar al otro al mismo tiempo ya que no puedes voltear para abajo a ver tu hoja de papel. Así que pueden mirarse al mismo tiempo que los dos dibujan. ¡Traten de no mover mucho su cabeza!

Paso 3: Comiencen a dibujar los ojos de su compañero. Con su crayón tocando el papel dibujen lentamente a través del ojo y con un trazo hacia abajo dibujen su nariz. Después, mueve tu crayón para dibujar sus labios y al otro lado abajo para dibujar la barba. Dibuja, pero no voltees para abajo y trata de no levantar tu crayón. La línea debe de ser continua.

Paso 4: Sigue la barba hacia abajo dibujando el cuello y el pelo.

Paso 5: Una vez que acabaste un lado de la cara, puedes empezar el otro lado con una nueva línea. Comienza por dibujar el otro ojo y continua abajo hacia la barba y arriba al oído y a lo largo de la línea capilar.

Pueden usar un color diferente

Pero recuerden, ¡no pueden voltear a ver la hoja hasta que terminen!

Segunda parte - Decorando con personalidad (10 mins)

Paso 6: Ahora que han comenzado el retrato de su compañero, observen la obra del famoso artista Jean-Michel Basquiat (muestra los ejemplos disponibles en la página de recursos a la clase).

Pueden notar que este artista usa accesorios como coronas y halos para cambiar la imagen de la persona que estaba dibujando. Estas decoraciones le dan personalidad a sus sujetos.

Pregúntenle a su compañero qué accesorio le gustaría tener — ¿una corona o un halo? O escojan algo totalmente diferente y único para ellos.

Cierre (5 mins)

Pedir que los estudiantes muestren sus dibujos a sus compañeros. Pueden mostrar también los accesorios que escogieron incorporar a su dibujo y explicar por qué.

Extensión:

2do-5to grado: Añadir este paso a la segunda parte de la práctica guiada. Esta es una gran adición para estudiantes mayores que están aprendiendo a escribir palabras u oraciones.

Tercera Parte - Afirmación de identidad (10 mins)

Las palabras y el lenguaje también son una parte importante en la obra de Basquiat, pues combina palabras y símbolos para contar historias. **(Mostrar los ejemplos contenidos en la página de recursos adicionales).**

Paso 8: Con esto en mente, escoge dos palabras para **alagar a tu compañero o que describan aquellas cosas que le gusten.**

- Puedes hacer una loba de ideas con tu compañero y pedirles que te digan algunas palabras que los describan o tú puedes escogerlas. ¡Recuerda ser amable!
- Ejemplos de palabras: inteligente, chistoso, amable, soccer, reina, cool, basketball, etcétera.

Paso 9: Escribe estas palabras en la página.

Escribe las palabras en donde creas que se ve mejor en tu hoja. Puede ser abajo, arriba, o a los lados. ¡Tú escoges! Diviértete, siéntete con la libertad de ser chistoso.

Puedes también incorporar otros símbolos como (+=#!) para complementar las palabras. Por ejemplo, si tu compañero se llama Sam, puedes escribir **Sam=cool!**

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

Normas básicas de educación

Comprensión auditiva y lenguaje

6. Hablar en un volumen adecuado y expresa pensamientos, sentimientos e ideas de manera clara.

Aptitudes socio-emocionales

Autogestión

- Planea y trabaja hacia metas específicas.
- Demuestra agallas, motivación, determinación y perseverancia.

Manejo de Relaciones

- Demuestra disposición para aprender y trabajar en grupo para conseguir metas colectivas.

Artes visuales en California

Creación

- 1.1 Participa en la exploración y juego imaginario con diversos materiales artísticos.
- 1.2 Participa y colabora en un grupo en la creación de arte en respuesta a un problema artístico.
- 2.1 A través de la experimentación generar habilidades en varios medios y metodologías de la creación artística.

Respuesta

- 7.2 Describir lo que una imagen representa.

Conexión

- 10. Crear arte que cuente una historia a partir de una experiencia personal.

Acerca del artista

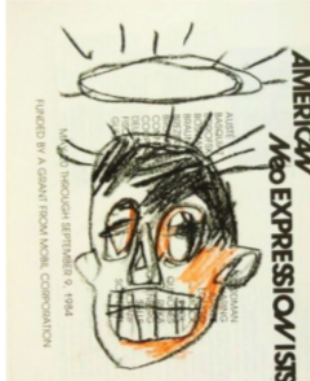
Alexander White obtuvo su BA en Artes Plásticas en Bard College. Asimismo, estudió dibujo de la figura humana en Circle Artistic de Sant Lluç en Barcelona y Spring Studio. Su trabajo ha sido expuesto en Chainlink Gallery y Giant Robot Gallery en Los Angeles, the Skylight projects, Spring Studio y LaViola Bank Gallery en Nueva York, y The Beauchamp Club en Londres. Sus películas se han presentado en el New York City Independent Film Festival, Atlanta Film Festival y Vancouver Film Festival, entre otros.

Recursos adicionales

Paso 1. Dibujo de contorno ciego: dibuja a tu compañero sin voltear a ver tu hoja.

Paso 2 - Agrega un símbolo a tu dibujo, como un halo, corona o sombrero. Decide qué símbolo lo representa mejor y agrégalo a tu dibujo.

¿Puedes ver cómo el agregar una corona cambia tu dibujo? ¿Parece ahora tu compañero un rey o una reina?

COLLECT -> CONTRIBUTE -> CREATE

Paso 3 - Elige otras palabras o símbolos que representen a tu compañero y agrégalas a tu dibujo.

¿Puedes notar cómo los símbolos como la corona y las palabras expresan más de tu compañero que si sólo estuviese el puro retrato?

