

Co-funded by the
AMIF Programme
of the European Union

Módulo 3: Representación de personas Tema 3A: Retratos

Preparado por Bath Spa University

El proyecto ArtsTogether ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea, AMIF (Fondo de Asilo, Migración e Integración) Union Actions Programme. Esta publicación refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella..

Tema 3A Foco: Retratos

Las actividades de aprendizaje del Tema 3A exploran el yo y la identidad a través de:

▶ Artes Visuales:

Investiga y crea retratos que expresen la identidad personal y cultural en diversos tiempos, lugares y contextos.

▶ Alfabetización:

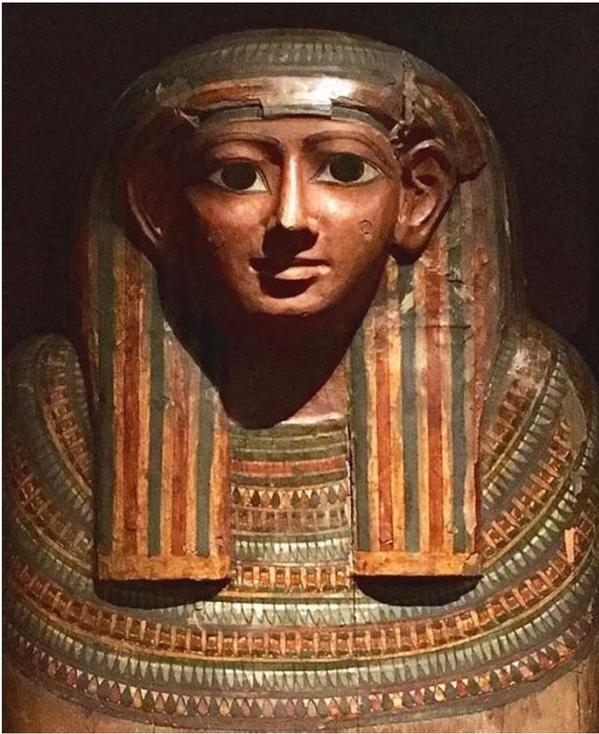
Utiliza los retratos como foco para investigar y discutir los significados de la imagen visual y la identidad en escenarios históricos y contemporáneos.

▶ Rendimiento:

Desarrolla una interpretación expresiva dentro del Tema 3C.

Introducción a todos los niveles: retratos globales

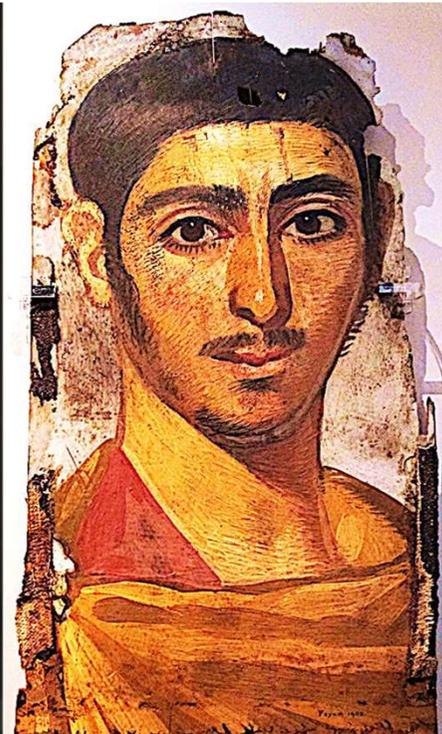
- ▶ Los seres humanos de diferentes épocas, lugares y contextos crearon imágenes de sí mismos y de los demás, expresando sentimientos sobre ellos mismos y el mundo en el que vivían
- ▶ ¿Qué es lo que distingue a estos retratos? ¿Qué aprendes sobre las personas en ellos?

Mujer egipcia 1000AC
Photographs: June Bianchi

Mujer siria 100DC

Hombre romano 200DC

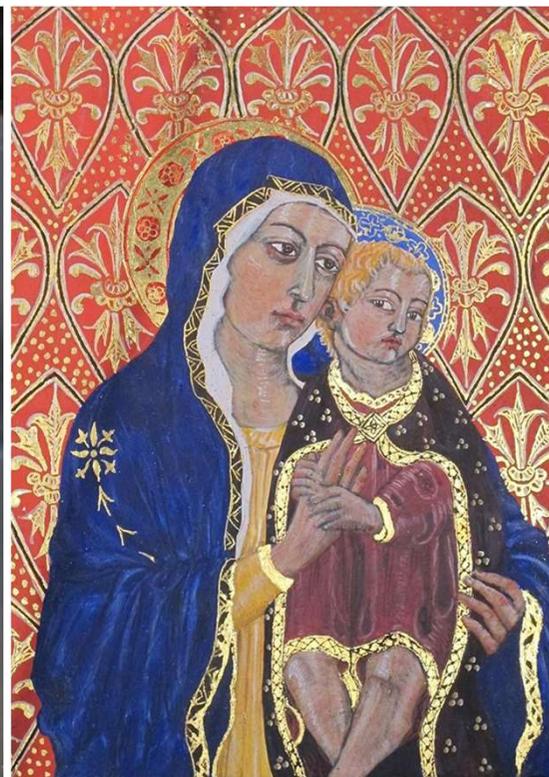
Hombre indio 19C

Introducción a todos los niveles: retratos globales

- ▶ ¿Qué es lo que distingue a estos retratos?
- ▶ ¿Qué aprendes sobre las personas en ellos?
- ▶ ¿Qué estilo de retrato te gusta y por qué?

Vasija griega 500DC.
3 fotografías: June Bianchi

Madonna e Hijo 15C.

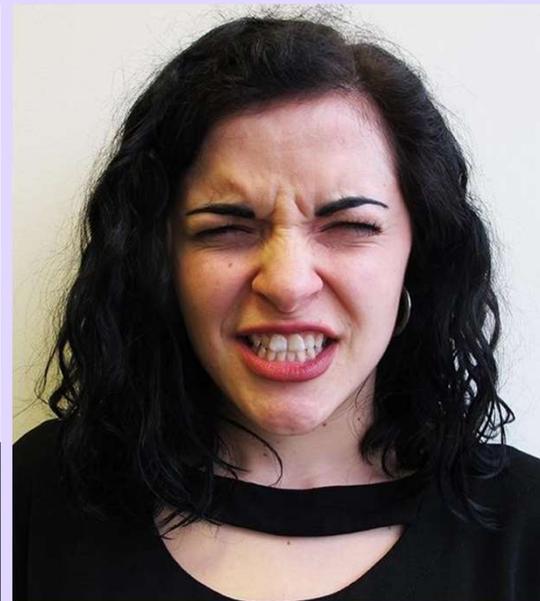
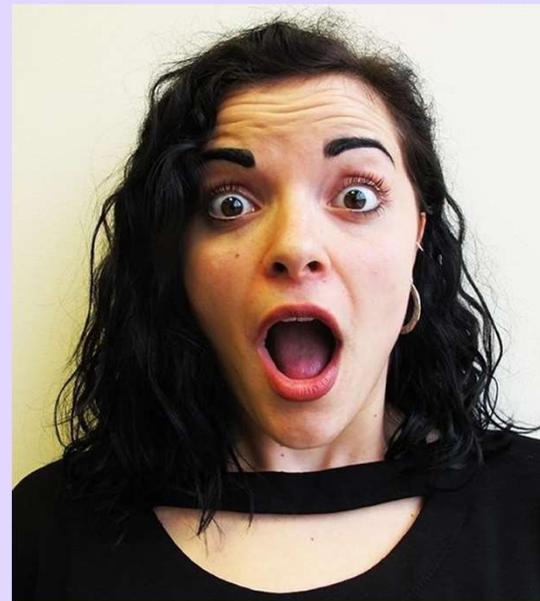
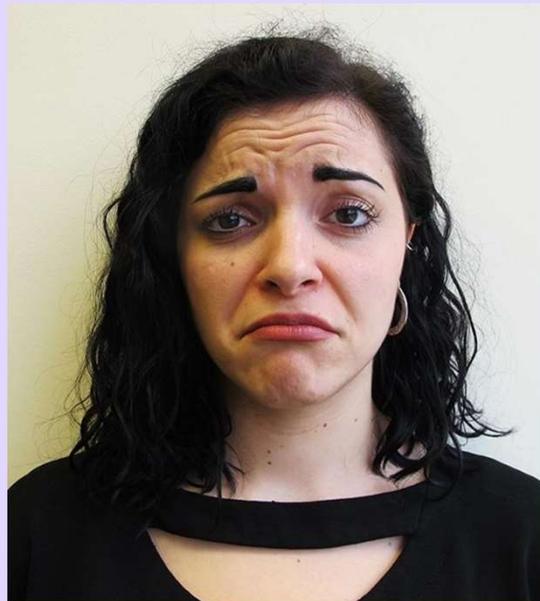
Jangseungs Coreanos
18C.

Mujer japonesa 17C.
Toyohara Kunichika. Rawpixel CCBY 4.0

Todos los Niveles: expresiones faciales

- ▶ Todos hacemos muecas para expresar nuestros sentimientos.
- ▶ Haz estas caras y mira cómo se siente.
- ▶ ¿Qué expresan estos rostros?

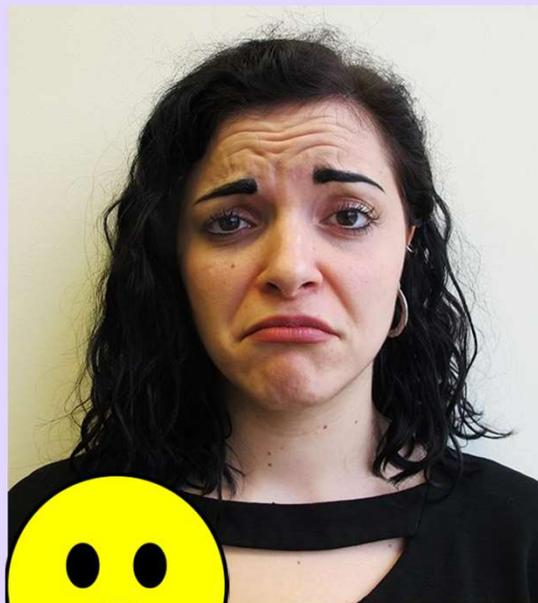
(Fuente: June Bianchi)

Todos los niveles: expresiones faciales

- ▶ ¿Las adivinaste correctamente? ¿En qué indicios faciales te apoyaste?
- ▶ ¿Cuál es la precisión de los emojis?
- ▶ Hazte algunos selfies y eche fotos de otros haciendo diferentes expresiones faciales
- ▶ Adivina las caras de los demás, encuentra el emoji que mejor las refleje o diseña uno *ad hoc*

HAPPY

SAD

SURPRISED

ANGRY

Actividades de aprendizaje de nivel 1: Retrato de pincel de línea expresiva

- ▶ Retrato feliz de línea expresiva con tinta y pincel, inspirado en el artista japonés Hokusai

Hokusai, 4 Caras, 18-19C. CCPD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Sketch_of_Four_Faces_-_Katsushika_Hokusai.jpg

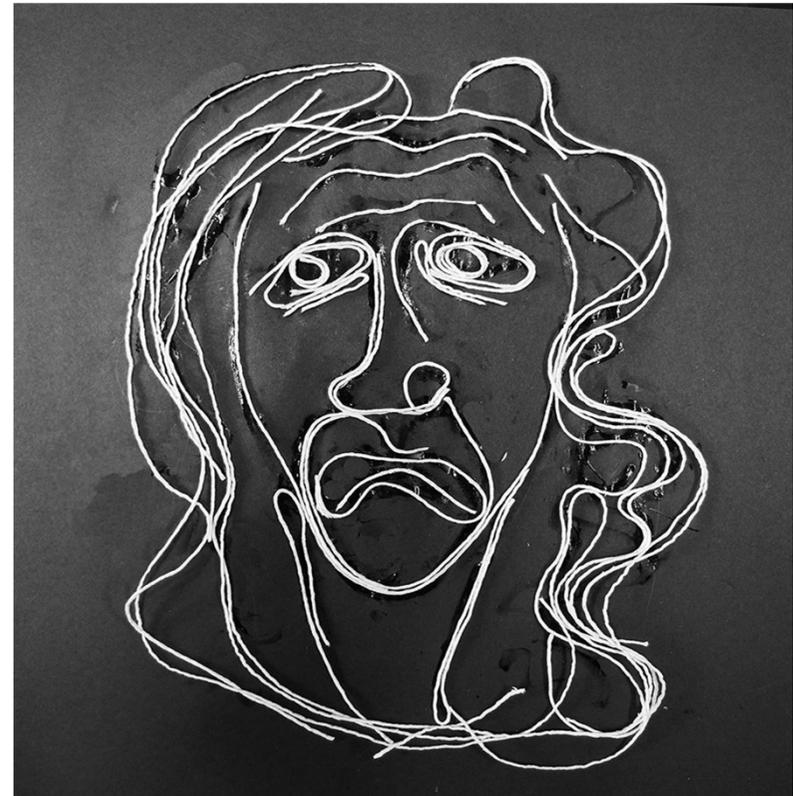
Página web Hokusai:
<https://www.katsushikahokusai.org/>

Recursos para retratos con pincel: papel, tinta/pintura, pincel (Obras de arte y fotografías: June Bianchi)

Actividades de aprendizaje de nivel 2: Retrato expresivo de cadenas de líneas

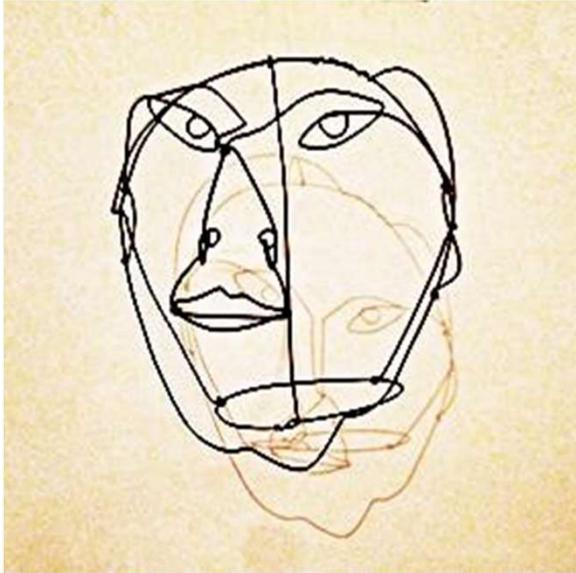
► Línea expresiva de Retrato triste: dibujado con una cuerda

Recursos de retratos de cuerdas:
papel, pegamento, cuerda, cepillo, tijeras.
Pinte las líneas de la cara con pegamento y agregue una cuerda.
(Obras de arte y fotografías: June Bianchi)

Actividades de aprendizaje de nivel 3: Retrato de alambre de línea expresiva

► Línea expresiva Retrato feliz/triste: escultura móvil de alambre inspirada en Alexander Calder

Retrato de Giovanni Carandente 1920,
CC BY-SA3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Calder,_Ritratto_di_Giovanni_Carandente._Museo_Carandente.Spoleto.jpg

Alexander Calder: retratos móviles

<http://www.calder.org/work/by-category/wire-sculpture>

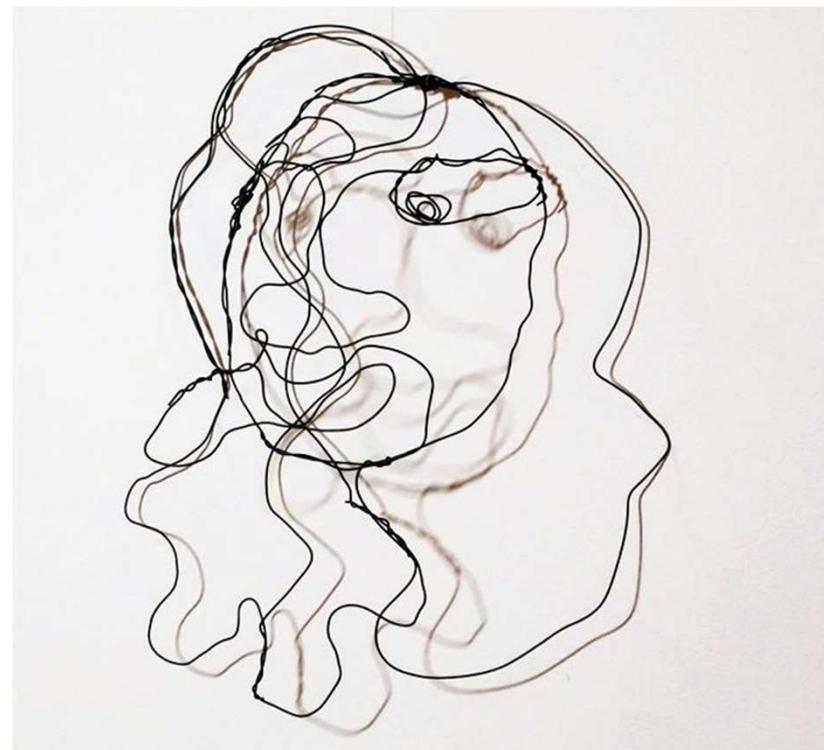

Recursos de retratos móviles con alambre:

diseño de dibujo lineal, alambre, alicates, cortadores de alambre. Doble el alambre a mano y con pinzas utilizando el dibujo como plantilla.

(Obras de arte y fotografías: June Bianchi)

Actividades de aprendizaje de nivel 3: Retrato de alambre de línea expresiva

Dobla el alambre con las manos y los alicates para agregar diferentes capas y dimensiones
Cuelga el **Retrato móvil feliz/triste** utilizando la iluminación para crear sombras.
(Obras de arte y fotografías: June Bianchi)

Niveles 1 y 2: Retratos expresivos de color

- ▶ Los artistas usan el color y la forma para crear retratos expresivos.
- ▶ ¿Cómo han usado los artistas el color y la forma en estos retratos?

Paul Klee *Senecio*, 1922. CCPD
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senecio2.JPG>

Pixabay *Colourful Girl Face* CCPD
<https://pixabay.com/en/girl-face-colorful-colors-artistic-2696947/>

Yoyoi Kusama, *Artista Japonesa*. CC BY4.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoyoi_Kusama#/media/File:Yoyoi_Kusama_cropped_1_Yoyoi_Kusama_201611.jpg

Niveles 1 y 2 Actividades de aprendizaje: Retrato expresivo de color

- ▶ Retrato expresivo de color de Cara de sorpresa con collage de papel de seda de colores

(Obras de arte
y fotografías:
June Bianchi)

- *Recursos para Cara de sorpresa: papel de seda, pegamento, brocha, tijeras.*
- *Rasgar/cortar papel de seda y pegar al papel.*
- *¿Qué colores y formas usarías para Cara Enfadada? Intenta hacer otras caras.*

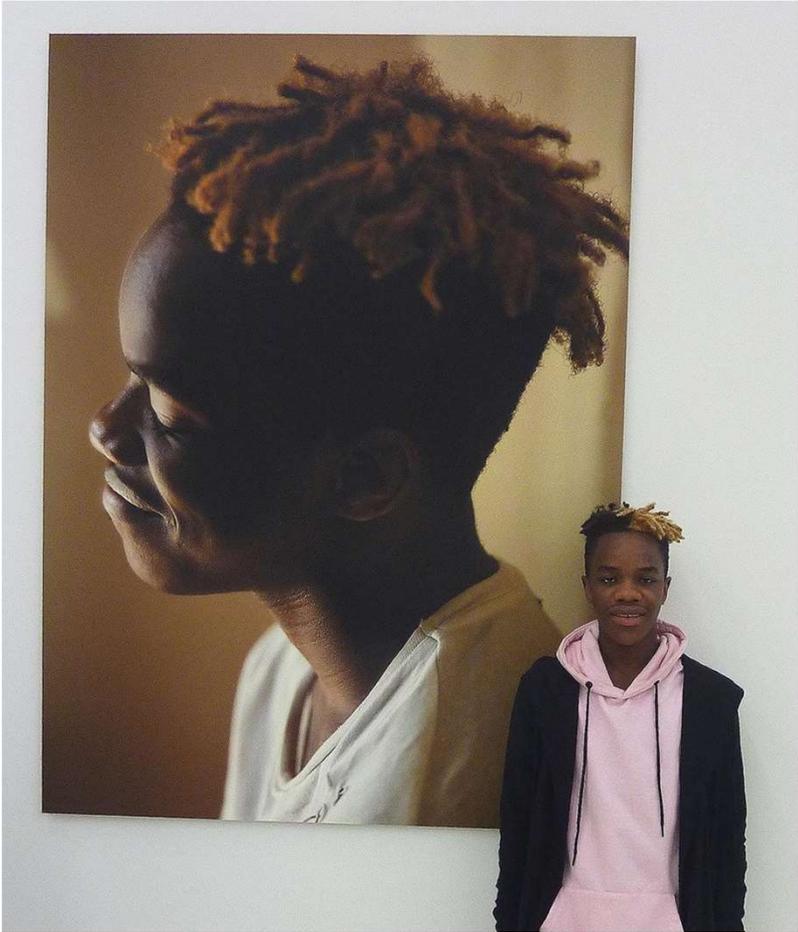
Nivel 3: Retratos expresivos de color

Angélica Dass Humanæ Project (2019 en curso): una colección de retratos que revelan la belleza diversa de los colores de la piel humana. Humanæ desafía los conceptos erróneos y los estereotipos sobre la raza (que es una construcción social: todos los humanos comparten biológicamente más del 99 % del mismo ADN) y celebra nuestra singularidad. (Fotografías: June Bianchi @ Migration Museum)

- ▶ ¿Cómo ha utilizado el artista los colores Pantone para explorar y celebrar la diversidad humana?
- ▶ Visita <https://angelicadass.com/photography/humanae/> para crear tus propios DIY *Humanæ* auto-retratos

Niveles 2 y 3: Retratos de Identidad

Retratos Ioannis Vastardis : John (Zimbabwe)

Fotografías: June Bianchi

Amin (Iran)

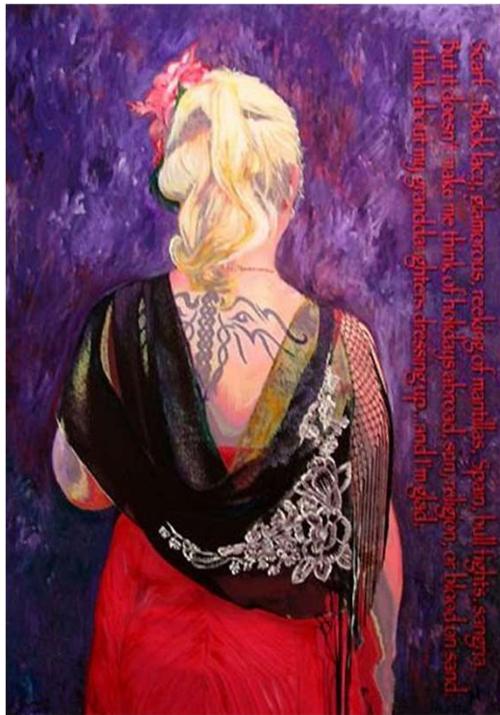
- ▶ El proyecto de arte interactivo Face Forward...into my home explora las historias de personas que se han visto obligadas a abandonar su tierra natal y están reconstruyendo su vida en Grecia.
- ▶ Incluye narración de cuentos y una exposición de fotografías de Ioannis Vastardis con refugiados y solicitantes de asilo que ahora viven en Grecia.

<http://www.faceforward.gr/en/>

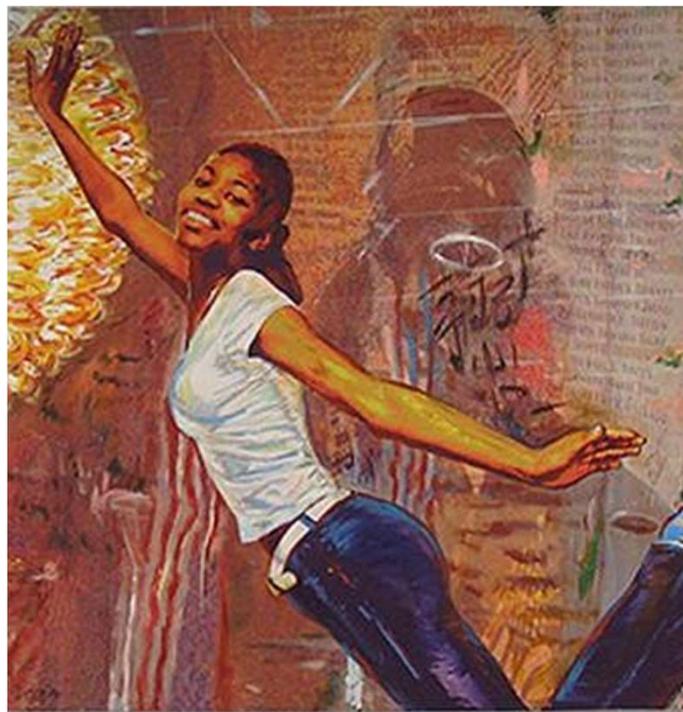
- ▶ Recursos: Usa un teléfono o cámara para tomar fotografías que representen una imagen de ti mismo

Nivel 3: Retratos de Identidad

- ▶ La artista June Bianchi trabajó con sus modelos para expresar sus identidades.
- ▶ ¿Cómo muestran su identidad en estos retratos? ¿Qué importancia tiene el vestido, la pose o el lugar?
- ▶ ¿Cómo expresarías tu identidad?

Pañuelo español
(UK)

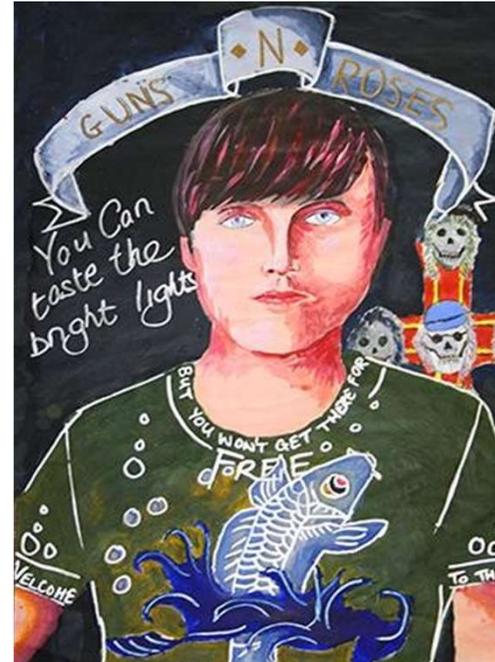
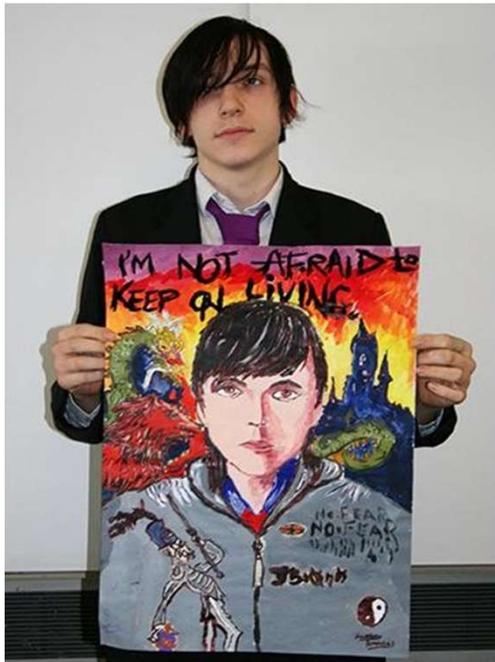
Superdimensiona tus segundos (USA)

Chicos de Harlem (USA) June Bianchi: Digital/pinturas sobre lienzo 2008

Actividades de aprendizaje de nivel 3: Autorretrato de identidad

- ▶ Estos jóvenes crearon pinturas de autorretratos que expresaban su identidad
  - ▶ Incluyen su ropa, peinados, colores y música favoritos. ¿Qué incluirías tu?
  - ▶ Recursos: usa pintura, papel, lienzo, fotografía, bolígrafos, crayones para crear tu propio autorretrato expresando tu identidad
- (Fotografías: June Bianchi)

Actividades de aprendizaje para todos los niveles: collage de identidad

- ▶ Los jóvenes crean collages grupales para expresar aspectos de su identidad
- ▶ Recursos: usa periódicos, revistas, materiales de desecho para crear un grupo collage para expresar tu estilo, ideas y creencias. Incluye texto e imágenes

(Fotografías: June Bianchi)

Más recursos de aprendizaje

▶ Retratos de la Tate Reino Unido en el arte <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait>

▶ Retratos modernos del MOMA

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/what-is-modern-art/modern-portraits/

▶ Museo Británico: Recursos de Identidad

<https://www.britishmuseum.org/docs/07%20Identity%20FINAL.doc>

▶ Face Forward into My Home: <http://www.faceforward.gr/en/>