

100 families

O A K L A N D

CAMBIO ARTÍSTICO Y SOCIAL GUÍA

DEN VIDA AL ESPÍRITU CREATIVO Y CELEBREN EL PODER DE LAS FAMILIAS Y LOS VECINDARIOS DE SU COMUNIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO TRANSFORMATIVO DE CREAR ARTE QUE PROMUEVA LA ESPERANZA, LA ACCIÓN Y LA BELLEZA.

Oakland, California

“El arte abre líneas de comunicación por medio de la construcción del diálogo entre padres, sus hijos, miembros de la familia, colegas y la comunidad en general. Las familias que pasan tiempo juntos, que realizan actividades creativas juntas, son más que capaces de resistir todo lo que la vida moderna les ponga en el camino”.

— Mildred Howard

Las familias se reunieron en centros comunitarios, salas recreativas y escuelas. Se sentaron una al lado de otra, con vecinos, con extraños, con amigos. Compartieron alimentos y platicaron acerca de sus días. Un profesor se puso de pie y habló. Después, juntos, el profesor, las familias, los grupos de extraños y amigos hicieron arte: cerámica, altares, grabados en madera y collages. Regresaron a los sitios de reunión cada semana y comieron juntos e hicieron más arte. Después de haber hecho esto muchas veces, los lazos entre ellos se hicieron más fuertes, difíciles de romper o debilitar. Así, llevaron esos vínculos con ellos cuando salieron al mundo.

Prólogo

por F. Noel Perry

100 Familias de Oakland reúne a familias, artistas y vecindarios a través de la creación de arte. Es un proceso poderoso y transformativo, uno que promueve la esperanza, la acción y la belleza.

Esta guía documenta la historia del proyecto mientras ofrece métodos que con suerte alentarán a otros a crear algo parecido en sus comunidades. Creo que cuando las familias se reúnen, se fortalece y se cimienta el vecindario, y a su vez se abren posibilidades para una mejor calidad de vida. Es mi deseo que 100 Familias de Oakland sea un ejemplo a seguir al ser una propuesta, entre muchos, que pueden hacer la diferencia.

Margaret Mead pronunció una de mis citas favoritas: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. En efecto, eso es lo único que lo ha logrado.” Esta idea, y la motivación provista por el trabajo conmovedor de la artista local Mildred Howard me llevaron a ayudar a crear 100 Familias de Oakland.

Este esfuerzo organizado ha moldeado vidas y traído esperanza a comunidades y familias. Ha producido poderosas transformaciones, similares a las transformaciones que implica el moldear una pieza de arcilla hasta convertirla en una escultura, y sólo fue posible gracias al trabajo incansable y creativo del sorprendente conjunto de personas que participaron.

Este proyecto dinámico y motivador ha tenido un enorme significado para mí. A través de 100 Familias he sido inspirado a crear e innovar. Espero que le inspire a usted a hacer lo mismo.

Qué es

100 Familias es un programa comunitario de arte que reúne a familias y vecindarios enteros para participar en proyectos colaborativos de arte. Este programa empezó en el 2005 en Oakland, una ciudad de 400,000 habitantes ubicada al norte de California. El programa invitó a niños, a sus padres y a sus abuelos a participar en un taller de arte gratuito de 10 semanas impartido por artistas del vecindario. Una comida era servida en cada sesión, y se proporcionaban todos los materiales. Los proyectos eran accesibles, requerían que las familias trabajaran

juntas y frecuentemente reflejaban los intereses individuales y culturales de los participantes. Al término de las 10 semanas, cada una de las 100 familias participantes obtuvo a cambio de su tiempo objetos de arte, una evidencia física de su trabajo. Pero, además, obtuvieron mucho más. Un sondeo final indicó que el proyecto tuvo un efecto profundo en los participantes: les dio esperanza para sus comunidades, sus familias y ellos mismos. Muchos

¿QUÉ DISTINGUE A 100 FAMILIAS DE OTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ARTE?

LA MAYORÍA DE LOS PROGRAMAS DE ARTE NO INCLUYEN A LAS TRES GENERACIONES. 100 FAMILIAS TOMA EN CUENTA A HIJOS, PADRES Y ABUELOS. EL ARTE PUEDE JUGAR UN PAPEL +ESPECIAL DENTRO DE UNA FAMILIA, BRINDANDO UN LENGUAJE ALTERNATIVO EN EL QUE LAS PERSONAS PUEDEN CONVERSAR. EN LUGAR DE DEPENDER DE LOS PATRONES ESTABLECIDOS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL, PUEDEN EXPLORAR Y EXPANDIR SUS RELACIONES EN FORMAS MÁS INTUITIVAS Y EXPRESIVAS. ISRAEL HAROS, UNO DE LOS PROFESORES DE ARTE QUE PARTICIPAN EN 100 FAMILIAS DE OAKLAND, SEÑALA "PUEDEN EMPEZAR A MOVERSE JUNTOS Y A TRABAJAR JUNTOS SIN HABLAR UNOS CON OTROS. PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD PARA EMPEZAR DE NUEVO".

HACER ARTE PUEDE PERMEAR Y SERVIR DE PUENTE ENTRE LAS BARRERAS COMUNICATIVAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESAS BARRERAS EXISTAN ENTRE GENERACIONES EN UNA SOLA FAMILIA O ENTRE DIFERENTES FAMILIAS QUE VIVEN EN EL MISMO VECINDARIO. UNA PARTICIPANTE DE OAKLAND NUNCA HABÍA CRUZADO PALABRA CON SUS VECINOS DEBIDO A LAS DIFERENCIAS DEL IDIOMA. POR MEDIO DE 100 FAMILIAS PUDO CONOCERLOS EN MANERAS QUE NO INVOLUCRABAN EL HABLA: SONRIENDO EN EL SALÓN, POR EJEMPLO, O ADMIRANDO SUS PROYECTOS ARTÍSTICOS. AHORA ELLOS SE SALUDAN UNOS A OTROS EN LA CALLE.

100 families

O A K L A N D
art & social change

dijeron que tenían planeado participar en proyectos futuros enfocados en la comunidad y la familia.

Esta publicación incluye información y

recursos que le ayudarán a recrear este programa en su comunidad. También incluye la historia de 100 Familias de Oakland (el cual se originó como una respuesta específica a la alta tasa de homicidios de la ciudad), relatando su desarrollo, desde una idea inmadura hasta llegar a ser un programa organizado. Proporciona reflexiones, anécdotas, programas de clases y estrategias de enseñanza. No son recetas sino caminos posibles que dan cabida a improvisaciones y desvíos. Esta guía ofrece múltiples adaptaciones y alternativas, que pueden basarse en los recursos, las necesidades, los intereses y la demografía de su comunidad. 100 Familias se desarrollará alrededor del contorno de su comunidad, reflejando y resaltando sus conexiones, retos y fortalezas únicas.

¿CUÁNTO CUESTA 100 FAMILIAS?

100 FAMILIAS DE OAKLAND FUE AFORTUNADO AL CONTAR CON UNA GRAN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PERO TAL APOYO NO ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE. ESTE MANUAL DE RECURSOS OFRECE FORMAS ALTERNATIVAS PARA LOGRAR MUCHAS DE LAS MISMAS METAS CON LO MUCHO O POCO CON QUE USTED CUENTE.

100 FAMILIAS EMPEZÓ EN UN ESCENARIO URBANO. ¿EL PROGRAMA ES ESTRICTAMENTE PARA COMUNIDADES URBANAS? ¿SE ENFOCA SÓLO EN PROBLEMAS SOCIALES QUE COMÚNMENTE APARECEN EN LAS CIUDADES?

100 FAMILIAS PUEDE FUNCIONAR EN CUALQUIER AMBIENTE. SE ENFOCA EN MUCHO MÁS QUE SÓLO PROBLEMAS ESTEREOTÍPICAMENTE URBANOS COMO LA VIOLENCIA Y LA

POBREZA. EN UN ÁREA RURAL, 100 FAMILIAS SERVIRÍA PARA INTRODUCIR A LOS PARTICIPANTES EN LAS NUEVAS FORMAS DE ARTE, BRINDAR OPORTUNIDADES PARA QUE SE DÉ UNA CONEXIÓN E INTERACCIÓN ENTRE FAMILIAS Y REUNIR A LOS VECINOS QUE ESTÁN AISLADOS POR FACTORES GEOGRÁFICOS O DE OTRO TIPO.

100 families

O A K L A N D
art & social change

Cómo empezó

100 Familias empezó con un mapa en el 2003 en Oakland. El año anterior hubo 113 homicidios en la ciudad. La prensa local publicó los mapas de los asesinatos. La artista Mildred Howard vio uno de estos mapas en el Oakland Tribune y esto la inspiró a hacer su propio mapa de homicidios, al que tituló Salvaje, Salvaje Oeste: Serie del siglo XXI (Wild, Wild West: 21st c. Series). El artista e inversor de riesgo F. Noel Perry visitó el Museo de Oakland de California en el otoño del 2003, vio la pieza en la exposición y lo conmovió de una manera particular. “Lo que vino a mi mente fue la arbitrariedad de las muertes”, señala. “De alguna manera se me ocurrió que un proyecto de arte en el vecindario fortalecería la estructura social de los vecindarios en donde esto estaba ocurriendo, como un posible freno a los asesinatos”. Justamente de la misma manera en que la pieza de Howard causó una impresión en él, Perry creyó que los proyectos comunitarios de arte podrían impresionar a otros llevándolos a actuar positivamente.

EN LOS SUBURBIOS PODRÍA PROPORCIONAR UN ESCAPE CREATIVO PARA LAS FAMILIAS, UNIR A LOS PADRES DE FAMILIA CON SUS HIJOS, Y OFRECER UN AMBIENTE NO COMPETITIVO PARA QUE LOS VECINOS SE CONOZCAN Y TRABAJEN JUNTOS.

LA META DE 100 FAMILIAS ES UNIR A LAS PERSONAS, TANTO DENTRO DE SUS COMUNIDADES COMO DENTRO DE SUS PROPIAS FAMILIAS. AL UNIRSE, LAS PERSONAS DESCUBREN LAS COSAS QUE TIENEN EN COMÚN, ASÍ COMO OPORTUNIDADES PARA RELACIONARSE. ESTE PROCESO PODRÍA LLEVARSE A CABO EN UN MUNICIPIO NO INCORPORADO, UN CONJUNTO DE VIVIENDAS ESPARCIDAS EN UN ÁREA RURAL, UN PARQUE DE CASAS MÓVILES, UNA CALLE URBANA CONCURRIDA, O UNA TRANQUILA SUBDIVISIÓN SUBURBANA.

SONIA BASSHEVA MANJON, DIRECTORA DEL CENTRO DE ARTE Y VIDA PÚBLICA EN LA ÉPOCA EN QUE NACIÓ EL PROYECTO, SEÑALA “LA PREMISA ERA QUE SI LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA PODÍAN EMPEZAR A COMUNICARSE ENTRE ELLOS MISMOS, Y LOS VECINOS PODÍAN EMPEZAR A COMUNICARSE UNOS CON OTROS, SE MITIGARÍA MUCHÍSIMO EL DISTANCIAMIENTO, LA DESIGUALDAD Y EL NIHILISMO. ESTO TRASPASA BARRERAS SOCIOECONÓMICAS, RACIALES Y DOMÉSTICAS”.

¿QUÉ HACE EL CONSEJO DE LIDERAZGO? ¿CÓMO SELECCIONAMOS A LOS MIEMBROS?

EL CONSEJO DE LIDERAZGO ES EL CENTRO DE UN EQUIPO DE

LISTA DE ACCIONES 1

INICIO

1. DETERMINE EL NIVEL DE INTERÉS LOCAL. PREGUNTE A LAS PERSONAS DE SU VECINDARIO SI LES GUSTARÍA PARTICIPAR EN UN PROGRAMA QUE LOS ACERCARÁ TANTO A SUS VECINOS COMO A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA. ESCRIBA SUS NOMBRES Y SUS DATOS DE CONTACTO.
2. ENCUENTRE APOYO. BUSQUE GRUPOS COMUNITARIOS LOCALES QUE QUISIERAN AYUDAR, INCLUYENDO ORGANIZACIONES DE ARTE, IGLESIAS, GRUPOS JUVENILES, ESCUELAS O BIBLIOTECAS PÚBLICAS. CUANDO PIDA APOYO A ESTOS GRUPOS, INDIQUE QUE SU APOYO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE ECONÓMICO. PUEDE CONSISTIR EN COMPARTIR O INTERCAMBIAR RECURSOS COMO ESPACIO FÍSICO O MATERIAL ARTÍSTICO, O LA CONTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ENERGÍA EN LA FORMA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO O LIMPIEZA. ENCONTRAR APOYO PUEDE SIGNIFICAR ENCONTRAR VOLUNTARIOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A PROPORCIONAR GUÍA Y SUGERENCIAS SOBRE LAS IDEAS DEL PROGRAMA (VÉASE “CONSEJO DE LIDERAZGO EN LA PÁGINA TK).
3. ENCUENTRE UN LUGAR PARA LAS REUNIONES. LA UBICACIÓN DEBERÁ SER SEGURA, LIMPIA Y DE FÁCIL ACCESO. TENGA EN CUENTA QUE ES PROBABLE QUE LAS PERSONAS DEPENDAN DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LLEGAR.
4. ENCUENTRE A LOS ARTISTAS. PUEDEN SER ARTESANOS, COCINEROS, BAILARINES, ESCRITORES O CUALQUIER PERSONA QUE POSEA HABILIDADES CREATIVAS PARA COMPARTIR. PREGUNTE SI LES GUSTARÍA PARTICIPAR Y OBTenga SUS DATOS DE CONTACTO.

Cómo creció

Perry se reunió con personas involucradas en la comunidad artística de Oakland, incluyendo a Manjon y Cherie Newell del Museo de Oakland de California. En el 2004, Perry, el museo y el Centro se unieron para organizar y financiar lo que se convertiría en el programa 100 Familias de Oakland. Su primera labor fue decidir la composición del programa. Formaron un consejo de liderazgo con nueve líderes comunitarios para ayudar a recaudar fondos y guiar un equipo de liderazgo más grande.

Manjon y el personal del Centro también consultaron a artistas y miembros de la comunidad con respecto a la manera en que el programa debería ser organizado, lo que se debería enseñar y en dónde debería llevarse a cabo. El consejo de liderazgo se decidió por cuatro sitios en áreas que representaban la diversidad de la población de Oakland. La ciudad es 35 por ciento afroamericana, 30 por ciento caucásica, 20 por ciento latina y 15 por ciento asiática. Los organizadores eligieron un sitio en Chinatown, un vecindario predominantemente asiático; uno al oeste de Oakland (vecindario conocido como West Oakland), predominantemente afroamericano; uno al este de Oakland (vecindario conocido como East Oakland), mayormente afroamericano y latino; y uno en el distrito

LIDERAZGO MÁS GRANDE. OFRECE OPINIONES Y CONSEJOS AL RESTO DEL EQUIPO, SIRVIENDO COMO GRUPO DE REFERENCIA PARA SUS IDEAS Y RETOS. ES CONVENIENTE, PERO NO NECESARIO, QUE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LIDERAZGO ESTÉN “INVOLUCRADOS” EN LA COMUNIDAD Y PUEDAN UTILIZAR ESAS RELACIONES PARA PROMOCIONAR 100 FAMILIAS Y ASEGURAR RECURSOS. A PESAR DE QUE NO NECESITAN TENER EXPERIENCIA EN LAS ARTES, SÍ DEBERÍAN HABER APORTADO A SUS COMUNIDADES POR MEDIO DEL VOLUNTARIADO O HABER RESIDIDO POR UN LARGO PERÍODO.

¿CÓMO ESCOGEMOS LAS UBICACIONES?

LOS ORGANIZADORES DE OAKLAND ESCOGIERON LOS CUATRO VECINDARIOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA DIVERSIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD Y QUE MAYORMENTE SE BENEFICIARÍAN DEL

PROGRAMA. IDEALMENTE, LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEBERÍAN VIVIR EN LOS ALREDEDORES DEL SITIO PARA DARLES UN LAZO CONCRETO CON EL RECINTO Y LA GENTE CON LA QUE ESTÁN INTERACTUANDO. ESTO TAMBIÉN LES PERMITIRÍA CAMINAR O HACER USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LLEGAR AL SITIO. LOS PROYECTOS DE ARTE PUEDE ENFATIZAR ESTE LAZO COMÚN (APÉNDICE, PLAN DE CLASE).

SI SU COMUNIDAD ES PEQUEÑA, O NO PUEDE APOYAR VARIOS SITIOS DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS, PUEDE ESCOGER SOLO UN SITIO Y ATRAER A FAMILIAS DE UN ÁREA GEOGRÁFICA MÁS EXTENSA.

¿CÓMO ESCOGEMOS A LAS FAMILIAS? ¿QUIÉN LAS RECLUTA?

PRIMERO, DETERMINE CUÁNTAS FAMILIAS PUEDE ACOMODAR REALÍSTICAMENTE. SÓLO PORQUE EL PROGRAMA SE LLAMA 100 FAMILIAS NO SIGNIFICA QUE USTED TENGA QUE OPERAR EN LA

de Fruitvale, vecindario principalmente latino.

El equipo de liderazgo reclutó personas que ya trabajaban en los vecindarios para que fungieran como coordinadores de sitio. Los coordinadores de sitio ayudarían en la organización y resolución de problemas que surgieran durante los talleres así como en el reclutamiento de familias locales. Entonces, el equipo de liderazgo contrató profesorado de artes para que desarrollaran y guiaran los talleres; todos

los profesores de arte vivían en Oakland, conocían las sedes y contaban con experiencia trabajando con comunidades. La mayoría pertenecía a los grupos étnicos

MISMA ESCALA. OBSERVE EL ÁREA DEMOGRÁFICA DE SU COMUNIDAD Y DECIDA QUÉ GRUPOS SE BENEFICIARÍAN MÁS DEL PROGRAMA. LOS COORDINADORES DE SITIO PUEDEN RECLUTAR FAMILIAS POR MEDIO DE REDES VECINALES, ESCUELAS, IGLESIAS, GRUPOS JUVENILES, ETCÉTERA.

¿QUÉ HACEN LOS COORDINADORES DE SITIO? ¿QUIÉN CONTRATA A LOS COORDINADORES DE SITIO?

LOS COORDINADORES DE SITIO SON CONTRATADOS POR EL EQUIPO DE LIDERAZGO Y MANEJAN TODO LO RELACIONADO A LA UBICACIÓN DEL TALLER: SE ASEGURAN DE QUE EL ESPACIO ESTÉ DISPONIBLE EN LOS HORARIOS DESIGNADOS, ASEGURAN UN LUGAR PARA PREPARAR Y/O SERVIR LA COMIDA, ENCUENTRAN UN LUGAR LIMPIO PARA ALMACENAR LOS TRABAJOS DE ARTE, GUARDAN LAS LLAVES DE LAS INSTALACIONES O SE ASEGURAN DE QUE ESTARÁ ABIERTO DURANTE EL PERIODO DEL TALLER, ENTRE OTRAS COSAS.

IDEALMENTE, LOS COORDINADORES DE SITIO TIENEN RELACIONES PREEXISTENTES CON LAS FAMILIAS PARTICIPANTES Y LAS INSTALACIONES. SI ESTO NO ES POSIBLE, DEBERÁN AL MENOS VIVIR EN LA COMUNIDAD CERCANA AL SITIO, TENER UNA EXCELENTE HABILIDAD PARA RELACIONARSE ASÍ MISMO DEBERÁ TENER HABILIDADES ORGANIZACIONALES, PARTICULARMENTE EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE CLASES O TALLERES.

¿QUIÉN CONTRATA AL PROFESORADO DE ARTES? ¿QUÉ HABILIDADES O EXPERIENCIA DEBERÍAMOS BUSCAR?

EL EQUIPO DE LIDERAZGO CONTRATA AL PROFESORADO DE ARTE. 100 FAMILIAS DE OAKLAND LLEVÓ A CABO UN PROCESO DE APLICACIÓN COMPETITIVO PIDIENDO A LOS CANDIDATOS QUE ENVIARAN SUS SOLICITUDES Y MUESTRAS DE CURSOS, EXPLICANDO SUS PROYECTOS Y METAS PARA LOS 10 TALLERES. LOS ORGANIZADORES DE OAKLAND QUERÍAN BUSCAR A SUS PROFESORES DENTRO DE LA COMUNIDAD, NO FUERA. MANJON SEÑALA “LOS ARTISTAS U ORGANIZADORES

con los que estarían trabajando.

Los detalles específicos se definieron bien: 100 Familias sería una serie de 10 talleres que se llevarían a cabo una vez a la semana, ya sea una tarde entre semana o en fin de semana. Cada taller duraría dos horas y media e incluiría una comida saludable. Las familias participantes tendrían que vivir en los vecindarios adyacentes a la sede y tendrían que contar con por lo menos a un adulto – un padre, abuelo, o tutor – y uno o más niños menores de 18 años. En cada sesión, las familias escogerían entre cuatro y cinco proyectos de arte, cada uno de los cuales pudiera ser completado dentro del límite de tiempo asignado. Se les pediría comprometerse a asistir cada semana durante 10 semanas y a participar

activamente. Se exhortaría a la cooperación dentro y entre las familias.

COMUNITARIOS DENTRO DE UNA COMUNIDAD ESTÁN COMPROMETIDOS CON ESA COMUNIDAD Y ESE VECINDARIO. LOS ARTISTAS QUE TRABAJABAN EN LA COMUNIDAD Y TRABAJABAN EN CENTROS CULTURALES VENÍAN A LAS ENTREVISTAS AFIRMANDO ‘QUIERO CREAR UN CAMBIO EN MI COMUNIDAD’. LOS ARTISTAS QUE VENÍAN DE FUERA DE LA COMUNIDAD DECÍAN ‘QUIERO OBTENER EXPERIENCIA TRABAJANDO CON ESTOS TIPOS DE GENTE.’”

SIN EMBARGO, USTED PUEDE TOMAR DECISIONES SOBRE EL PROGRAMA BASÁNDOSE EN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE SU COMUNIDAD. ESTÁ BIEN CONTRATAR ARTISTAS DE OTROS VECINDARIOS, DE CUALQUIER GRUPO ÉTNICO. LOS PROFESORES QUE VIENEN DE OTROS LUGARES PUEDEN TENER PERSPECTIVAS FRESCAS Y SER CAPACES DE OFRECER EJEMPLOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA QUE HAYAN IMPLEMENTADO EN OTROS LUGARES. COMO MÍNIMO, LOS PROFESORES DE ARTES DEBERÁN TENER IDEAS ESPECÍFICAS PARA LAS LECCIONES, EXPERIENCIA TRABAJANDO EN CENTROS COMUNITARIAS, ALGO QUE DESEEN COMPARTIR (UNA HABILIDAD, ALGUNA MANUALIDAD, UNA CANCIÓN, UNA BAILE, UNA HISTORIA) Y ALGUNA NOCIÓN DE CÓMO LO VAN A COMPARTIR.

SI ALGUNOS DE SUS PROFESORES DE ARTES NO TIENEN EXPERIENCIA PREVIA EN LA ENSEÑANZA, REVISE SUS PROGRAMMES DE CLASE ANTES DEL PRIMER TALLER. DELES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS Y SUGERENCIAS. INTENTE JUNTAR A LOS PROFESORES QUE NO TIENEN EXPERIENCIA CON LOS QUE MÁS LA TIENEN. LOS DOS PODRÍAN IMPARTIR UN TALLER DE MANERA CONJUNTA O DESARROLLAR UNA RELACIÓN MENTOR/ESTUDIANTE.

¿CÓMO DEBERÍAMOS COMPENSAR AL PROFESORADO DE ARTES?

LOS PROFESORES DE ARTES SON RESPONSABLES EN GRAN PARTE DE LOS ASPECTOS PRÁCTICOS Y ORGANIZACIONALES DE 100 FAMILIAS. SI HAY FONDOS DISPONIBLES, DECIDAN SI SE LES PAGARÁ UN SALARIO POR HORA O UN PAGO ÚNICO. SI SUS RECURSOS FINANCIEROS SON LIMITADOS, SEAN CLAROS DESDE EL

Cómo está estructurado

Sitio 1

Coordinador(es) de Sitio

Responsabilidades

el reclutamiento de familias, la organización de los detalles del recinto

Sitio 2

(si corresponde)

(Coordinador(es) de Sitio)

Responsabilidades
reclutamiento de familias, la organización de los detalles del recinto

Equipo de Liderazgo

(El Consejo de Liderazgo y organizadores centrales)

Responsabilidades

recaudación de fondos, elección del recinto, contratación de coordinadores de sitio, contratación de profesores, desarrollo del programa de estudios, publicidad, documentación, exposición

PRINCIPIO QUE SERÁN VOLUNTARIOS. SI ALGUNOS DE LOS PROFESORES DE ARTE SON ESTUDIANTES, CONTACTEN A SUS ESCUELAS Y VEAN SI PUEDEN OBTENER CRÉDITOS POR SU TRABAJO, YA SEA COMO SERVICIO COMUNITARIO O PASANTÍA.

¿QUÉ PASA SI LAS FAMILIAS INTERESADAS NO TIENEN HIJOS MENORES DE 18 AÑOS O UN TUTOR?

LAS FAMILIAS NECESITAN POR LO MENOS UN PADRE, TUTOR O ABUELO, Y POR LO MENOS UN HIJO MENOR DE 18 AÑOS, ESAS SON LAS ÚNICAS RESTRICCIONES. LA IDEA DE “FAMILIA” ES SUBJETIVA. MUCHAS FAMILIAS NO SE COMPONEN DE DOS PADRES BIOLÓGICOS Y SUS HIJOS. 100 FAMILIAS INVITA A LAS FAMILIAS DE TODOS LOS TIPOS A PARTICIPAR: AQUELLAS CON PADRES DEL MISMO SEXO, HIJOS ADOPTADOS O EN CUSTODIA, ETCÉTERA. LAS FAMILIAS, INDEPENDIEMENTE DE SU CONSTITUCIÓN, SON EL COMPONENTE BÁSICO DEL PROGRAMA. LA COOPERACIÓN EMPIEZA DENTRO DE LAS FAMILIAS Y SE PROPAGA PARA INCLUIR A LA COMUNIDAD ENTERA.

JIMI EVINS, EL COORDINADOR DE SITIO DE EAST OAKLAND, DESCRIBE CÓMO SE MANEJÓ ESTO EN SUS TALLERES: “LAS FAMILIAS HICIERON PROYECTOS INDIVIDUALES Y DESPUÉS TODOS, TODAS LAS FAMILIAS, HICIERON UN PROYECTO JUNTOS. ASÍ LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA PODÍAN COMUNICARSE ENTRE SI, DESPUÉS SE COMUNICARON CON OTRAS FAMILIAS, LUEGO CON TODO EL GRUPO.”

LOS ORGANIZADORES INDIVIDUALES DEBERÁN USAR SU PROPIO JUICIO PARA DECIDIR CÓMO MANEJAR LAS SITUACIONES DE PADRES, HIJOS O FAMILIAS ENTERAS CUYA ASISTENCIA ES INCONSTANTE. SI UN NIÑO ASISTE A LOS TALLERES PERO SUS PADRES NO SE PRESENTAN, PUEDE QUE SER LÓGICO ASIGNAR AL NIÑO CON OTRA FAMILIA PARTICIPANTE. SIN EMBARGO, SERÍA MEJOR CONTACTAR A LOS PADRES E INFORMARLES QUE SU HIJO NO PUEDE ASISTIR A LOS TALLERES SOLO.

LISTA DE ACCIONES 2

ORGANIZACIÓN

1. REÚNA A SU CONSEJO DE LIDERAZGO. EL CONSEJO TIENE UN PAPEL CRUCIAL EN LA PROYECCIÓN COMUNITARIA, EL ALCANCE DEL PROGRAMA, LA ELECCIÓN DE LOS SITIOS, LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y MUCHOS OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA.

2. SELECCIONE LAS UBICACIONES. EL EQUIPO DE LIDERAZGO DEBERÁ DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SITIOS Y EVALUAR SUS IMPLICACIONES. ¿HAY GRUPOS QUE SE SENTIRÍAN MÁS O MENOS BIENVENIDOS AHÍ? ¿HAY PARADAS DE AUTOBÚS CERCA? ¿SE ENCUENTRA DENTRO O CERCA DE UN ÁREA RESIDENCIAL EN LA QUE VIVEN PARTICIPANTES POTENCIALES? REMÍTASE A LA LISTA DE PERSONAS Y GRUPOS INTERESADOS QUE REUNIÓ CON ANTELACIÓN. SI ESTÁN CONCENTRADOS EN UN ÁREA GEOGRÁFICA, INTENTE ASEGURAR UN ESPACIO DENTRO O CERCA DE ESA ÁREA.

3. SELECCIONE A LOS COORDINADORES DE SITIO. UNA VEZ QUE HAYA ENCONTRADO UNA UBICACIÓN O VARIAS, INVESTIGUE SOBRE LAS PERSONAS QUE YA TRABAJAN AHÍ. ¿ALGUNO DE ELLOS SE INTERESARÍA EN SER COORDINADOR DE SITIO? ENCUENTRE UN CONTACTO EN EL SITIO CON EL QUE PUEDA ORGANIZAR LA LOGÍSTICA DEL PROGRAMA. SI ESTO NO ES POSIBLE, CONTRATE A ALGUIEN, PREFERENTEMENTE DE LA COMUNIDAD, PARA QUE FUNJA COMO COORDINADOR DE SITIO.

4. ENCUENTRE EL PROFESORADO DE ARTES. REMÍTASE A LA LISTA DE CONTACTOS QUE REUNIÓ AL COMIENZO. DECIDA QUÉ PROCESO DE SELECCIÓN SE UTILIZARÁ.

5. INVITE A LAS FAMILIAS. REMÍTASE A LA LISTA DE PERSONAS INTERESADAS QUE REUNIÓ AL COMIENZO E INVESTIGUE SI AÚN SIGUEN INTERESADOS. REVISE LA DEMOGRAFÍA DE SU COMUNIDAD Y DECIDA QUÉ POBLACIÓN SE BENEFICIARÍA MÁS DE UN PROGRAMA COMUNITARIO DE ARTES. UNA VEZ QUE SE HA DECIDIDO CUÁNTAS FAMILIAS SE PUEDE ACOMODAR, INVITE A LAS FAMILIAS BASÁNDOSE EN SU INTERÉS EN EL PROGRAMA Y SU DISPONIBILIDAD PARA COMPROMETERSE CON ÉSTE.

Lecciones

En Oakland, Todd Elkin, artista y profesor de artes, desarrolló una guía para los profesores de artes que explica los pasos necesarios para transformar ideas en programas de estudio de artes. Guió al profesorado de artes por medio de talleres

y ejercicios y los alentó a improvisar con el programa de estudios tomando en cuenta los deseos y las ideas de las familias participantes.

Posteriormente, aún antes del primer taller formal, las familias conocieron a sus profesores de arte y aprendieron diferentes formas de arte: cerámica, escultura, dibujo, collage, creación de máscaras, pintura, poesía, grabado y confección de colchas. Durante los talleres, esta previa introducción ayudó a las familias a tomar decisiones con respecto a los proyectos en los que querían trabajar. Los proyectos de arte en los que participaron reflejaban sus múltiples identidades; como individuos,

¿CUÁN IMPORTANTE ES QUE SE SIRVAN ALIMENTOS SALUDABLES?

COMPARTIR LOS ALIMENTOS ES UN RITUAL SIGNIFICATIVO QUE UNE A LAS PERSONAS Y FUE UNA PARTE IMPORTANTE DE 100 FAMILIAS DE OAKLAND. LA COMIDA NO TIENE QUE SER COSTOSA O PROVISTA POR UN SERVICIO DE BANQUETES. ÉSTA PUEDE SER UNA PLATO ESPECIAL QUE TRAIGAN Y PRESENTEN LAS FAMILIAS.

¿TENEMOS QUE REUNIRNOS 10 VECES?

SI LAS RESTRICCIONES DE ESPACIO O TIEMPO HACEN IMPOSIBLE REUNIRSE 10 VECES, SE PUEDE AJUSTAR EL HORARIO. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE LOS HORARIOS Y LUGARES ESPECÍFICOS DE LAS REUNIONES AL PRINCIPIO DEL PROGRAMA PARA QUE NO PAREZCA QUE EL PROGRAMA ESTÁ DESORGANIZADO O ES INFORMAL.

¿CÓMO SE ENSEÑA EL ARTE?

INCLUSO SIN CAPACITACIÓN, LOS ORGANIZADORES Y LOS PROFESORES PUEDEN APRENDER A ENSEÑAR ARTE. LOS PROFESORES DE ARTE DEBEN DECIDIR PRIMERAMENTE QUÉ HABILIDADES, TÉCNICAS Y CONCEPTOS QUIEREN TRANSMITIR A LOS PARTICIPANTES. DEBEN COMUNICAR DE MANERA CLARA QUÉ HABILIDAD SE LES ESTÁ ILUSTRANDO EN QUE PUNTO Y LAS FORMAS DE DISEÑO EN QUE LOS PARTICIPANTES PUEDEN PRACTICAR Y DESARROLLAR LO QUE APRENDIERON. EL PROFESORADO DE ARTES DEBE TENER UN MÉTODO PARA EVALUAR SI LOS PARTICIPANTES REALMENTE “LO ESTÁN ENTENDIENDO”. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES, VEA EL APÉNDICE A, “PAUTAS PARA EL PLAN DE ESTUDIOS”.

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS DE ARTE DEBERÍAMOS ENSEÑAR?

LOS PROYECTOS DEBERÍAN REFLEJAR LAS IDENTIDADES INDIVIDUALES Y CULTURALES DE LOS PARTICIPANTES Y UNIR A

LISTA DE ACCIONES 3

REUNIR A TODOS

1. CONSIDERE LLEVAR A CABO UNA ORIENTACIÓN ANTES DEL PRIMER TALLER FORMAL PARA QUE LOS ORGANIZADORES Y PROFESORES DE ARTE PUEDAN CONOCER A TODAS LAS FAMILIAS. UTILICE ESTE TIEMPO PARA INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE LAS METAS DEL PROGRAMA, SU HISTORIA Y LAS DISTINTAS FORMAS Y DISTINTOS MÉTODOS DE ARTE.

2. UTILICE EL PRIMER TALLER COMO OTRA OPORTUNIDAD DE ORIENTACIÓN. LOS PROFESORES DE ARTE DEBERÁN AVERIGUAR MÁS SOBRE EL TIPO DE PROYECTOS QUE LES GUSTARÍA REALIZAR A FAMILIAS. DESPUÉS DE ESTO, EL PROFESORADO DE ARTE DEBERÁ TENER PROGRAMAS DE CLASES, YA SEA ESCRITO O MEMORIZADOS, DEFINIENDO CADA HORARIO DE LOS PROYECTOS SUBSECUENTES DEL TALLER.

3. ENCUENTRE MATERIALES ARTÍSTICOS. ¿HAY ALGUNA TIENDA DE ARTE Y MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD QUE ESTARÍA DISPUESTA A DONAR U OFRECER DESCUENTOS EN LOS MATERIALES? CONSIDERE MATERIALES ALTERNATIVOS QUE PODRÍAN SER GRATUITOS O ECONÓMICOS TALES COMO LOS MATERIALES RECICLABLES, ARTÍCULOS DE TIENDAS DE SEGUNDA MANO, U OBJETOS DOMÉSTICOS COTIDIANOS.

4. COOPERE EN EL SALÓN DE CLASES. EL PROFESORADO DE ARTES DEBERÁ AYUDAR A QUE LAS FAMILIAS TRABAJEN JUNTAS Y DEBERÁN DISEÑAR PROYECTOS QUE UNAN A VARIAS FAMILIAS A LA VEZ (Y OCASIONALMENTE A TODAS LAS FAMILIAS).

100 families

O A K L A N D

art & social change

como miembros de una familia, como colaboradores en una comunidad y cultura más abarcadora.

Documentación y Presentación

Exhibir y compartir la documentación de 100 Familias de Oakland con el resto de la ciudad y el Área de la Bahía fue tan importante como los talleres mismos. La documentación puede consistir de fotografías, programas de clases, citas de

participantes, y, por supuesto, de obras de arte. Durante 100 Familias de Oakland, los coordinadores de sitio y otras personas fotografiaron los talleres mientras se llevaban a cabo, capturando a las familias colaborando, los rostros de los niños y la participación de los padres de familia. Así mismo, fotografiaron las piezas de arte terminadas. Gran parte de este material fue incluido en un libro que fue publicado posteriormente, el cual se tituló 100 Familias de Oakland: Arte y Cambio Social.

El equipo de liderazgo estuvo a cargo de organizar la exhibición de las obras de arte terminadas en diferentes lugares en todo Oakland. Estos lugares estaban ubicados

SUS FAMILIAS Y VECINDARIOS. PUEDEN UTILIZAR ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DE OAKLAND, ENUMERADOS POSTERIORMENTE PARA QUE SE USEN COMO INSPIRACIÓN, Y AJUSTARLOS A SU PROPIA COMUNIDAD. TAMBIÉN PUEDEN HACER SUS PROPIOS PROYECTOS BASÁNDOSE EN LOS INTERESES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES. LOS PROYECTOS DE ARTE DEBERÍAN TENER UN ASPECTO COLABORATIVO QUE ALIENTE A LAS PERSONAS A TRABAJAR CONJUNTAMENTE Y APRENDER UNAS DE OTRAS. LOS PROYECTOS DEBERÍAN ENFATIZAR ESFUERZOS O EXPERIENCIAS COMPARTIDAS. PARA LEER MÁS IDEAS, VEA EL APÉNDICE, "PROGRAMAS DE CLASES".

¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 100 FAMILIAS DE OAKLAND?

LAS FAMILIAS DEL RECINTO DE FRUITVALE HICIERON UN ALTAR DEL DÍA DE MUERTOS, UN TRIBUTO PERSONAL HECHO A AQUELLOS QUE HAN FALLECIDO ASÍ COMO UNA CELEBRACIÓN DE LA HERENCIA LATINA.

LAS FAMILIAS DE WEST OAKLAND CREARON UN ENORME LIBRO TITULADO IMAGINA OAKLAND. LLENARON SUS PÁGINAS CON COLLAGES COLORIDOS Y TEXTOS SOBRE LOS ESTADOS DE ÁNIMO Y PERSONALIDADES DE OAKLAND, CAPTURANDO TANTO LA IMAGINACIÓN INDIVIDUAL DE LOS ARTISTAS COMO SU VISIÓN COLECTIVA DE SU CIUDAD.

EL RECINTO DE EAST OAKLAND FABRICÓ VARIAS COLCHAS FAMILIARES. ÉSTAS SIRVEN PARA UNIR A LA FAMILIA Y TAMBIÉN COMO SÍMBOLOS DE UNIDAD PARA QUE LA COMUNIDAD ENTERA LAS APRECIE. LAS FAMILIAS DE EAST OAKLAND TAMBIÉN COLABORARON EN LA ELABORACIÓN DEL MOLDE CORPORAL DE UN JOVEN AFROAMERICANO ACOMPAÑADO DE UN GRÁFICO EN EL QUE SE DESCRIBÍA SU CAMINO RECORRIDO DESDE SU INFANCIA HASTA SU GRADUACIÓN DE LA SECUNDARIA. DIBUJARON SUS MEMORIAS PERSONALES Y EXPERIENCIAS PARTICULARES Y CREARON UN ARQUETIPO CON EL QUE TODOS SE PODÍAN IDENTIFICAR.

100 families

O A K L A N D

art & social change

en los vecindarios en los que se hizo el trabajo artístico (galerías locales, centros de atención para adultos mayores, y en la YMCA) así como en lugares más grandes y céntricos como el Museo de Oakland de California.

Estas exposiciones hicieron que las familias participantes se sintieran satisfechas, fortalecidas y reconocidas por el resto de la ciudad. También, con algo de suerte, inspirarán a otras personas

a empezar programas similares o a contribuir con recursos para 100 Familias. La documentación también servirá como un importante archivo de información del cual los futuros artistas de la comunidad podrán aprender.

100 Familias de Oakland se convirtió en su propio mapa de la ciudad, uno en el que los puntos que representaban a las víctimas fueron reemplazados por intersecciones que representan a personas reuniéndose, convergiendo en un punto central cada semana para crear arte y entablar relaciones. Una vez que se traza un camino, es más probable que se vuelva a recorrer. En su comunidad, 100 Familias puede dar a las personas y familias una oportunidad para crear sus propios mapas de su comunidad, para crear un lugar en donde los vecinos se conocen, las familias pasan tiempo juntas, y las barreras sociales se superen gradualmente.

EN EL RECINTO UBICADO EN CHINATOWN, LAS FAMILIAS HICIERON PINTURAS DEL VECINDARIO, EXPRESANDO SU VISIÓN Y ENTENDIMIENTO ÚNICOS DEL PAISAJE COTIDIANO DE OAKLAND. ÁRBOLES GENEALÓGICOS, ENSAYOS SOBRE “EL LUGAR DE DONDE VENGO” Y COLLAGES DE NOMBRES RINDIERON TRIBUTO A LAS GENERACIONES PASADAS Y EXPRESARON CONTINUIDAD FAMILIAR A PESAR DE LOS DESPLAZAMIENTOS, REUBICACIONES Y DIFERENCIAS EN EL LENGUAJE QUE SE DAN ENTRE GENERACIONES.

¿EN DÓNDE Y CÓMO CONSEGUIMOS LOS MATERIALES DE ARTE?

LOS MATERIALES DE ARTE NO TIENEN QUE SER COSTOSOS. PREGUNTEN A LA TIENDA DE ARTÍCULOS DE ARTE EN SU ÁREA SI ESTARÍAN DISPUESTOS A DONAR MATERIALES PARA UN PROYECTO COMUNITARIO. A CAMBIO, OFREZCAN RECONOCER PÚBLICAMENTE A LA TIENDA COMO PATROCINADOR U ORGANICEN UNA EXHIBICIÓN DE ALGUNAS DE LAS OBRAS DE ARTE DE 100 FAMILIAS EN LA TIENDA.

ASIMISMO, CONSIDEREN OTRAS FUENTES DE MATERIALES: ROPA VIEJA PARA CORTAR LA TELA EN TROZOS PARA LAS COLCHAS. LAS LATAS DE ALUMINIO PUEDEN SER MARTILLADAS PARA CONVERTIRLAS EN MARCOS Y OTROS ARTÍCULOS. LOS TUBOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y LAS CAJAS DE CARTÓN APLASTADAS PUEDEN SERVIR COMO SUPERFICIES PARA DIBUJAR O COMO MATERIALES PARA ESCULPIR. VISITEN LOS CENTROS DE RECICLAJE QUE HAYA EN SU ÁREA PARA OBTENER MÁS IDEAS

¿CÓMO PUEDE TENER ÉXITO 100 FAMILIAS EN ÁREAS QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (ESCUELAS, ORGANIZACIONES DE ARTE, RESIDENTES COMPROMETIDOS)?

LA COOPERACIÓN ENTRE VARIOS GRUPOS COMUNITARIOS ES ESENCIAL. NECESITARÁN INVESTIGAR SI LOS GRUPOS EN SU ÁREA ESTÁN DISPUESTOS A TRABAJAR JUNTOS. SI NO EXISTEN DICHS LAZOS ORGANIZACIONALES, INVITEN A LAS FAMILIAS DE ESOS VECINDARIOS A PARTICIPAR EN UN PROGRAMA 100 FAMILIAS

100 families

O A K L A N D

art & social change

DE OTRA ÁREA. PUEDE QUE LES INSPIRE A REGRESAR A SUS VECINDARIOS Y COMENZAR SUS PROPIAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

100 FAMILIAS DE OAKLAND HA TENIDO TANTO ÉXITOS COMO RETOS. UNA SESIÓN DE EAST OAKLAND TUVO QUE SER SUSPENDIDA DEBIDO A LA FALTA DE APOYO Y COOPERACIÓN ENTRE LAS ESCUELAS LOCALES, LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. NO OBSTANTE, EN WEST OAKLAND, TRES ORGANIZACIONES LOCALES DE ARTE (M. ROBINSON BAKER YMCA, EL ATTITUDINAL HEALING CONNECTION'S ARTÉSTEEM PROGRAM Y HOOVER ELEMENTARY) FORTALECIERON SU RELACIÓN COLABORANDO EN 100 FAMILIAS. AMANA HARRIS, DIRECTORA EJECUTIVA DE ARTÉSTEEM, EXPLICÓ, "SOMOS LA ORGANIZACIÓN ANFITRIONA Y FACILITAMOS EL PROCESO CONTRATANDO A LOS ARTISTAS, PAGÁNDOLE A LA GENTE, TODAS LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. SIN EMBARGO, NO TENEMOS EL ESPACIO. LA YMCA TIENE EL ESPACIO Y HOOVER HA LLEVADO A CABO EL RECLUTAMIENTO, ASÍ QUE JUNTOS SOMOS UN PUEBLO, UNA SOCIEDAD VECINAL.

¿CÓMO PUEDE MANEJAR 100 FAMILIAS LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA?

LOS MEDIOS PARA PROCESAR Y REACCIONAR ANTE SITUACIONES TRAUMÁTICAS Y VIOLENTAS SE CONSTRUYEN INTEGRALMENTE EN EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, DURANTE UNA REUNIÓN QUE SE LLEVADA A CABO EN WEST OAKLAND EN EL 2008, SE DESATÓ UN TIROTEO EN LAS INSTALACIONES MIENTRAS LAS FAMILIAS ENTRABAN. LOS ORGANIZADORES Y EL PERSONAL DEL SITIO INMEDIATAMENTE REUNIERON A LAS FAMILIAS EN EL GIMNASIO PARA FORMAR UN "CÍRCULO DE SANACIÓN". HABLARON SOBRE LO SUCEDIDO, COMPARTIERON SUS SENTIMIENTOS Y DESPUÉS PROSIGUIERON A HACER ARTE, RESPONDIENDO AL INCIDENTE A TRAVÉS DE SU TRABAJO. ÉSTO ES UN EJEMPLO DE LA HABILIDAD DE 100 FAMILIAS PARA TRATAR, RESPONDER Y ABSORBER LOS ACTOS DE VIOLENCIA, CANALIZÁNDOLOS POR MEDIO DE EXPRESIONES PRODUCTIVAS Y CREATIVAS.

LISTA DE ACCIONES 4

DOCUMENTACIÓN

1. ORGANICE SUS PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. DECIDA QUÉ TIPOS DE INFORMACIÓN DESEA RECOLECTAR (NOTAS ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE CLASES, FOTOGRAFÍAS DE PARTICIPANTES, IMÁGENES DE LAS OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE REALES, RESPUESTAS DE ENCUESTAS) Y ASIGNE LA RESPONSABILIDAD DE RECOLECTAR CADA PIEZA.
2. ASEGÚRESE DE TENER EL EQUIPO QUE PUEDA NECESITAR, TAL COMO UNA CÁMARA DIGITAL. PIDA A LAS FAMILIAS SU AUTORIZACIÓN PARA TOMARLES Y USAR SUS FOTOS EN EXHIBICIONES FUTURAS PARA LA PROMOCIÓN DE 100 FAMILIAS. ELABORE Y DISTRIBUYA UN CONTRATO EN EL QUE SOLICITE FORMALMENTE SU AUTORIZACIÓN Y RECOPILE SUS FIRMAS.
3. BUSQUE LUGARES PARA LA EXHIBICIÓN DE CLAUSURA. EMPIECE CON EL SITIO COMUNITARIO ANFITRIÓN DEL TALLER DE 100 FAMILIAS. ¿ESTARÁ ESA UBICACIÓN INTERESADA EN EXHIBIR LAS OBRAS DE ARTE? ¿TIENEN RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES QUE PUDIERAN INTERESARSE? TOMA EN CUENTA LUGARES QUE SE INTERESAN POR LA COMUNIDAD Y QUE OFREZCAN LA MAYOR EXPOSICIÓN PÚBLICA DE MANERA EFECTIVA.
4. ADEMÁS DE EXHIBIR PÚBLICAMENTE LAS OBRAS, COMPARTA LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y LOS PROGRAMAS DE CLASES CON OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUE PUDIERAN SER INSPIRADAS A LLEVAR A CABO PROYECTOS SIMILARES.
5. CREE UN SISTEMA DE ARCHIVO. DECIDA QUÉ SE HARÁ CON LOS MATERIALES DESPUÉS DE LA CLAUSURA DEL PROGRAMA Y LA EXHIBICIÓN. ¿CÓMO SE ORGANIZARÁN Y PRESERVARÁN LOS MATERIALES PARA REFERENCIAS FUTURAS? ¿EXISTE ALGUNA ORGANIZACIÓN O PERSONA DISPUESTA A ALMACENARLOS?

¿CÓMO SABEMOS SI 100 FAMILIAS ESTÁ FUNCIONANDO? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR EL PROGRAMA?

LOS ORGANIZADORES DE OAKLAND CONTRATARON UNA EMPRESA DE EVALUACIÓN PROFESIONAL PARA ENCUESTAR A LOS PARTICIPANTES SOBRE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA. SE INCLUYE UNA MUESTRA DE ESTA ENCUESTA EN ESTA PUBLICACIÓN PARA DARLES UNA IDEA DE LOS TIPOS DE PREGUNTAS QUE SE HICIERON. SIN EMBARGO, NO ES NECESARIO CONTRATAR UNA EMPRESA EXTERNA. SE PUEDE SIMPLEMENTE DISTRIBUIR ENCUESTAS CORTAS PERIÓDICAMENTE DURANTE LA SESIÓN DE 10 SEMANAS.

AL SOLICITAR SUGERENCIAS REGULARMENTE, LOS ORGANIZADORES PUEDEN SABER SOBRE LA MARCHA SI PUEDEN HACER UN MEJOR TRABAJO, LO QUE NO ESTÁ FUNCIONANDO Y LO QUE ESTÁ FUNCIONANDO. TAMBIÉN PUEDEN OBTENER UNA VISIÓN MÁS GLOBAL DE CÓMO HA CAMBIADO EL GRUPO COMO UNIDAD A LO LARGO DEL PROGRAMA.

¿A QUIÉN PODEMOS REMITIRNOS CON PREGUNTAS E HISTORIAS DE ÉXITO?

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE RETOS PARTICULARES O LOGÍSTICA, O SI DESEA CONTARNOS SOBRE SU ÉXITO CON EL PROGRAMA EN SU COMUNIDAD, LO INVITAMOS A CONTACTAR AL CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS CENTER FOR ART AND PUBLIC LIFE AL 510.594.3763 O POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO CENTER@CCA.EDU.

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS

El proyecto 100 Familias de Oakland y la Guía Curricular son posibles gracias a F. Noel Perry, National Endowment for the Arts, United Way of the Bay Area, Pierre and Pamela Omidyar Fund, Columbia Foundation, East Bay Community Foundation, Annie E. Casey Foundation – Making Connections Oakland, Cost Plus World Market, Open Circle Foundation, y Wells Fargo.

Reconocimientos

Muchos colaboradores hicieron posible esta guía, y aunque no es posible nombrar a todos aquí, les agradecemos su apoyo sinceramente. Agradecimientos especiales para F. Noel Perry, Sonia Manjon, y a todo el Equipo de Liderazgo de Transición de 100 Familias: Robert Wilkins, Presidente y Director General, YMCA del Este de la Bahía, Lori Fogarty, Directora Ejecutiva del Museo de Oakland, Darien Louie, Director de Public & Private Partnerships, East Bay Community Foundation, Louise Music, Coordinadora de Aprendizaje de Artes y Directora de Proyectos, Alliance for Arts Learning Leadership, Alameda County Office of Education, Stacey Hart McCarthy, Vice Presidenta & Directora General, Shorenstein Realty Services, L.P. Fotografía de TaSin Sabir. Agradecemos también a Victoria Gannon, Todd Elkins, Dr. Lois Hetland, The Alameda County Arts Commission, Jason Engelund y a todo el personal del Center for Art and Public Life.

-Sanjit Sethi, Co-Director, CCA del Center for Art and Public Life y Barclay Simpson, Presidente de Community Arts.

-Ann Wettrich, Co-Directora, CCA del Center for Art and Public Life y directora del Programa SMART Teaching Concentration.

Publicado en 2009
California College of the Arts
Center for Art and Public Life
5212 Broadway, Oakland CA 94601
510.594.3763
center@cca.edu
center.cca.edu

Programa de clases

Tema: Mapa familiar

Medios: Fotografía, dibujo

10 semanas / 2 horas a la semana / 12-35 participantes / los participantes son constantes durante las 10 semanas de sesión.

PROGRAMA

Semana 1: Presentaciones / Haciendo mapas de nuestras familias / Pautas / Expectativas

Presentarse al grupo

¿Cuáles son los dos lugares más importantes para ti? ¿Por qué?

¿Qué te gusta de tu vecindario? ¿Qué te gustaría cambiar?

¿Cuáles son tus expectativas para este proyecto? ¿Hay algo que quisieras lograr?

Semana 2: Caricatura básica

Semana 3: Dibujo de Figuras.

Semana 4: Inicio del Proyecto Final: El Bosquejo

Semana 5: Finalización del Bosquejo / Transferencia

Semana 6: Introducción a la Pintura Acrílica

Semana 7: Trabajo en un Proyecto Final / Preparación para una crítica del trabajo en progreso

Semana 8: Crítica / Papel cortado y Texto

Semana 9: Terminar Proyecto Final

Semana 10: Exhibición y Planeación de la Presentación / Evaluación

MATERIALES

Cámaras desechables, dinero para revelar

Ampliación de un mapa del área local, plumones de distintos colores

Lápices, papel, gomas

Un block grande de papel, plumones

Tijeras, pegamento en barra, pegamento blanco

Carboncillo, lápiz Conte blanco, papel de periódico, papel negro, fijador

Cinta adhesiva y cinta transparente

Tachuelas

Pintura acrílica, matte medio, pinceles, espátulas

Vasos, platos, espátulas de plástico para mezclar
2 cubetas grandes
Materiales para collage; un estencil alfabético, papel astrobright, revistas
Retazos de tela
Papel de transferencia
Papel albanene (para calcar)
Lámparas de pinza*
Superficies para el proyecto final: ¿núcleo de espuma (foam core) de 36"? ¿Papel Rives de 22 x 30"?
Portafolios para arte
Marcadores para pizarrón

Etapas I. Sintiéndose Cómodo con el Arte y la Expresión Personal

Preguntas Clave:

- ¿Qué gano con mi participación?
- ¿Qué valor tiene el arte para mí?
- ¿Cómo me conecto con mi creatividad innata?
- ¿Qué habilidades puedo aprender para expresarme y expresar las necesidades de mi comunidad?

Beneficios:

- Entenderme mejor... estar abierto para explorar y expresar
- Creando lazos con la familia y el grupo como comunidad
- Construyendo la confianza en mí mismo
- Trayendo visibilidad a mi comunidad

PROGRAMAS DE CLASE Semana 1: Contacto

(10 minutos) Presentación. Revisión de metas: discutir sobre la familia, colaborar, conectar.

(20 minutos) ¿Quién eres? Nombres, ubicaciones (usar diferentes plumones en un mapa para señalarlas ubicaciones), lugar de escuela/trabajo, 2 lugares de interés para su familia (pueden ser la iglesia/el templo, la casa de un familiar cercano, tu restaurante o lugar para pasear favoritos). ¿Cómo te enteraste de este proyecto y qué esperas/deseas hacer? ¿Qué te gusta de tu vecindario? ¿Qué te gustaría cambiar de él?

(5 minutos) Discusión: Identifica las conexiones en tu grupo: ¿en qué nos parecemos? ¿qué tan diferentes somos?

(10 minutos) Pautas: Todos participan. No ser groseros. Seamos respetuosos. Arriésgate; sólo inténtalo; no te sientas intimidado. No hay una forma correcta o incorrecta de hacer arte. Presta atención. Diviértete.

(25 minutos) Actividad Artística: Dibuja/agrega lugares en el mapa que sean importantes para tu historia familiar: Edificios, lugares lejanos, etc.

(10 minutos) Tarea de Fotografía: Corta sesión de transparencias de auto-retratos conceptuales y fotografía. Una cámara desechable por familia; tomar fotos que describan lo que piensas que es único acerca de tu familia. Trata de incluir gente (los miembros de tu familia, pero ¿qué otras personas son importantes para tu familia?), cosas (fotos de fotos, objetos de interés), lugares (¿cuáles son los lugares más importantes para tu familia? ¿Cocinas, los lugares de trabajo, escritorios?). Cada persona toma de 5 a 6 fotos.

Semana 2: Investigación

Entregar las cámaras

Ejercicio de dibujo: Caricatura básica. Introducción al dibujo de personas usando formas geométricas. La figura, de frente, de lado. La cara, de frente, de lado.

¿Qué significa tu familia para ti? Cuando pienso en la familia, pienso en _____, cuando pienso en lazos familiares, pienso en _____.

Retrato familiar: Cada familia hace un retrato familiar en privado por 20 minutos. Incluye gente, un lugar y una cosa. Las familias muestran y discuten los retratos: ¿Qué te sorprendió? ¿Aprendiste algo de los demás?

Semana 3: El dibujo de figura

(20 minutos) Dibujo de las expresiones. Utilizar líneas, curvas para trazar la figura. Demostración de carbón y expresiones. Dibujar gestos de 30 segundos durante 5 minutos. Revisar el trabajo del participante en 5 minutos.

(55 minutos) Dibujo de la figura. Demostración: ver figuras claras y oscuras: 15 minutos. Dibujar: 2 poses de 15-minutos. Mostrar y compartir ideas (10 minutos).

(5 minutos) Descanso.

(30 minutos) Dibujo a lápiz Conte. Demostración (5 minutos). Usar tiza blanca sobre papel negro. Sólo dibujar la luz. Dibujar (20 minutos). Revisar (5 minutos).

(10 minutos) Limpiar.
Ver tarea de fotografía.

Etapa II. Definición de Familia y Expresión

Preguntas Clave:

- ¿Cómo puedo expresar mis puntos de vista, creencias sobre una materia o tema?
- ¿Cuál es la relación entre mi familia y el vecindario en el que vivimos?
- ¿Cómo podemos colaborar como familia para realizar una obra de arte colectiva?
- ¿Cómo el arte puede hacer la diferencia en mi comunidad?

Beneficios:

- Transformando mi visión del mundo y la diferencia que puedo hacer en él.
- Descubriendo mi voz única y personal.
- Mejorando mis relaciones.

Semana 4: Acción: Proyecto Final.

(15 minutos) Descripción de la tarea:

Elección de una:

Metáfora de Mi Familia. Mi familia es como: ¿Una red? ¿Árbol? ¿Juego de tazones? ¿Comida? ¿Las estaciones? Creación de una obra de arte que sea un retrato simbólico de tu familia. Mostrarlo a las personas y el grupo. Asegurarse de representar lo que te hace a ti y a tu familia únicos. Incluir texto para dar al espectador algunas pistas. Además, escribir de 1 a 2 páginas sobre tu arte y la razón por la cual escogiste la metáfora. Se puede incluir letras de canciones o citas famosas. Se debe revelar la intención y motivación del trabajo de arte.

Mapa de Mi Familia: Trazar un mapa sobre la historia de tu familia. Se deberá incluir algunos de los siguientes elementos: caminos, lugares de referencia significantivos, rutas, formas de transporte, edificios, personas. Incluir una leyenda. El mapa podrá incluir historias reales de inmigración, o puedes un "Día en la vida de mi Familia" y traza un mapa de los vecindarios por los que pasa.

Medios: Pintura acrílica, collage, fotografía, dibujo.

Requisitos:

Deberá ser de al menos 3' x 3'

Cada miembro de la familia debe contribuir con algo.

(45 minutos) Lluvia de ideas: realizar un boceto.

(20 minutos) Discusión.

(40 minutos) Terminar el boceto.

Semana 5: Calcado.

Terminar el boceto.

Demostración: Cuadrícula, fotografía, transferencia. Calque el diseño utilizando ampliaciones de fotocopias y papel albanene (papel para calcar).

Avisar sobre la pintura de la próxima semana.

Semana 6: Pintura.

(30 minutos) Demostración: Pintura acrílica: presentar materiales, pinceles, rueda de colores; 5 artículos: pintura, paleta, agua, pincel, retazo de tela; cómo empezar una paleta; lineamientos; pincel en mano o en agua, siempre se puede cubrir con pintura, mezclar en la paleta.

Pintar/Continuar trabajando en el boceto.

Etapas III. Creando el Gran Proyecto Familiar “¡Sorpresa!”

Preguntas Clave:

¿Qué temas abordar? ¿Cuál es mi punto de vista?

¿Cómo puedo abordar este problema creativamente con mi familia?

¿Cómo puedo dar lo mejor de mí en este proyecto?

¿Qué es el éxito para mí, mi familia y mi comunidad?

¿Qué apoyo necesito para completar este proyecto?

Beneficios:

Habilidad para confiar en el proceso creativo. Paciencia y resolución de problemas.

Apoyo familiar y comunitario. Adquirir un lenguaje nuevo para expresar mis ideas y las necesidades de mi comunidad.

Sentimiento de empoderamiento.

Semana 7: Pintura/Laboratorio.

Día en el estudio.

Semana 8: Crítica Interdisciplinaria

(60 minutos): Dos grupos de artes visual se unen para presentar sus trabajos y recibir sugerencias: ¿Qué está tratando de comunicar el trabajo? ¿Qué elemento está siendo efectivo? ¿Qué elemento no está funcionando?

Pautas: Hablar sobre su experiencia, no sobre lo que piensa que los artistas deberían hacer.

Crear un equilibrio entre las críticas negativas y positivas.

No hay arte correcto o incorrecto. El artista podrá escoger qué sugerencias desea implementar, pero se tomarán cuántas notas sean necesarias.

(10 minutos) Descanso.

(5 minutos) Presentación de diapositivas: Texto y recortes de papel. Apreciar los estandartes de Frida Kahlo, Ezra Li Eismont y el texto de “papel cortado” de J. Otto.

Recortando texto en letra cursiva.
(40 minutos) Trabajar.

Semana 9: Pintura/Laboratorio.

Revisar la lista de críticas. Terminar el trabajo. Agregar claros y oscuros, toques finales.
Solicitud para etiquetas para exhibición de arte.

Semana 10: Instalar / Crítica Final / Evaluación:

Repasar la exhibición. ¿Cómo se exhibirá el trabajo? ¿Qué materiales adicionales (declaración, nombres) necesitan aparecer?

Presentación: Las familias decidirán quién hablará, ¿qué dirá? Mantener la presentación concisa.

POSIBLES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ADICIONALES

ACTIVIDAD	CONCEPTO	MEDIOS	OTROS MATERIALES
Papel cortado	Positivo/Negativo	Papel cortado (dibujar y cortar con cúteres, o recortar y pegar, o hacer una “vidriera policromada” con papel negro para guiarse y papel de China para el vidrio).	Cúteres , cartulina, tijeras, pegamento, papel fotográfico B&W, papel de China de colores
Dibujo de Figura	Observar las formas y las líneas no las cosas	Carbón, lápiz blanco Conte sobre papel negro.	Lámpara de Pinza
Autoretrato (las cosas, los lugares, el cuerpo).		Collage, fotografía, etc.	
	Identidad personal	(tarea:) Tomar fotografías: ¿qué es único acerca de ti? ¿Tus sentimientos? ¿Tu familia? (salón de clases) Discutir las fotografías, hacer un collage.	Cámaras desechables, dinero para revelar las fotografías, materiales para el collage: tijeras, pegamento.
Arte secuencial	Secuencia, narrativa, patrón, repetición	Placas de espuma de poliestireno styrofoam	Rodillo, tinta con relieve, lámina de vidrio

Programa de Clase

Tema: Familia, tradiciones afroamericanas de elaboración de colchas

Medio: Elaboración de colchas

PROGRAMAS DE CLASE

Semana 1: Presentaciones

(10 minutos) Un poco sobre mí. ¿Por qué estamos aquí? Compartir una experiencia creativa, quizá relacionada a la costura.

(30 minutos) ¿Quién eres? Mencione su herencia cultural. ¿En dónde estás? ¿En dónde estuvieron tus antepasados? Piensa sobre construcciones a las que tú y tu familia van frecuentemente. ¿Cómo se ven? Piense sobre los rostros y los cuerpos. ¿Cómo se ven usted y su familia? Piensa sobre los colores que lo representan a ti y tu familia. No sólo la piel y la ropa sino los estados de ánimo y las emociones.

(15 minutos) Con papel de construcción, recorta colores y formas que lo representen a ti o a tu y/o vecindario. Pégalos en grupos sobre la pared.

(10 minutos) Descanso.

(Una hora con veinte minutos) Recorta formas de tela y pegamento. Piensa en plantas, escuelas, comida favorita, tu abuelita. ¡Sea espontáneo!

(15 minutos) Planeación para la próxima semana. Trae revistas viejas y pon atención e imagina en que todo puede ser cortado de una tela!

(15 minutos) Limpieza.

Semana 2: Investigación

(Una hora) Mira los libros sobre la elaboración de colchas. Mientras lees y observas las imágenes, notas o haz un boceto de imágenes e ideas que parezcan apropiadas.

Estudia las formas tradicionales utilizadas en la elaboración de colchas. Pondremos atención a patrones de “cabaña de troncos” y “hoja de maple”.

¿Cómo fue que las personas afroamericanas tomaron esas formas tradicionales y las hicieron suyas? Mira ejemplos de colchas afroamericanas.

Lee libros sobre textiles africanos, especialmente las colchas con historias.

(Diez minutos) Descanso para ir al baño.

(Una hora con treinta y cinco minutos) Utilizando sus notas y bocetos, haz con papel un cuadro “de colcha”.

(15 minutos) Limpieza.

Semana 3: Color y Textiles

(15 minutos) Establecer el objetivo que necesitamos alcanzar hoy: Aprender sobre colores y textiles y elegir los materiales que queremos utilizar en nuestros cuadros.

(15 minutos) Ver paletas de color preparadas hechas de retazos de tela para explicar un poco sobre la teoría del color (tonos cálidos, tonos fríos, tonos naturales, colores opuestos, etc.)

(30 minutos) Ver las muestras de tela con contenidos de fibra y texturas diferentes. Discutir brevemente sobre el cáñamo, el algodón orgánico y las fibras hechas a base de petróleo, y cómo su uso afecta el ambiente.

Acomodar las muestras para obtener texturas contrastantes.

(10 minutos) Descanso.

(Una hora y treinta y cinco minutos) Utilizando las notas y cuadros de la semana pasada, escoger los textiles que se necesitarán para los cuadros.

(15 minutos) Limpieza.

Semana 4: Empiece su Cuadro

(20 minutos) Revisar semanas de la 1 a 3 teniendo los cuadros de papel, los bocetos y las notas a la mano.

¿Qué imágenes lo conmueve cuando piensa en la familia y/o el vecindario? Hacer una lista y editarla hasta que queden 1-5 cosas.

(40 minutos) Utilizando lápices, gomas y papel de construcción, recorte letras, figuras y formas que quiera que representen a su familia. Cuando haya terminado, recórtelas para utilizarlas como patrón al cortar la tela.

(10 minutos) Descanso.

(10 minutos) Instrucciones breves acerca de cómo cortar y seguridad.

(Una hora con veinte minutos) Recortar imágenes y palabras de tela.

(20 minutos) Limpieza.

Semana 5: Costura y Transferencias de Calor

(15 minutos) Dividir en 3 grupos: Costura a mano, transferencia de calor, y máquina de coser. Todos escogen 2 de 3. Se requiere algunas personas que sepan operar la máquina de coser.

(Una hora con diez minutos) Primera rotación: Introducción sobre las máquinas/seguridad a las personas que van a utilizar las máquinas de coser. A aquellos que van a realizar las transferencias de calor se les dará una demostración e instrucciones sobre el uso de la plancha de manera segura. Las personas que coserán a mano tendrán 3 tipos de puntos para utilizar en sus cuadros (punto corrido, punto de festón y punto cadeneta).

(Una hora con quince minutos) Cambie a la segunda rotación a máquinas de coser.

(20 minutos) Limpieza.

Semana 6: Costura de Cuadros y Ponerse al corriente con las Transferencias de Calor

(15 minutos) Establecer las tres estaciones para la costura a mano, corte, y máquinas de coser. Esto se repetirá de las semana 7 a la 9, con excepción de las transferencias de calor.

(Una hora con diez minutos) Rotación #1

(Una hora con diez minutos) Rotación #2

(15 minutos) Realizar una autoevaluación. ¿Cómo te parece su cuadro? ¿Cómo podrías mejorar? Cómo hacer cambios en su trabajo para que sea como quieras. Mostrar el trabajo a los demás integrantes del grupo para recibir críticas constructivas.

(20 minutos) Limpieza.

Próxima semana: Traer botones, conchas, cuentas, semillas, joyería, etc. de su casa que quiera coser en su cuadro.

Semana 7: Costura de Cuadros

(15 minutos) ¡Saca los adornos! Breve tutorial sobre cómo coser o pegar estos objetos en su cuadro.

(15 minutos) Establecer dos estaciones para costura a mano y pegado y máquina de coser.

(Una hora con cuarenta minutos) Terminar los cuadros individuales.

(30 minutos) Planeando la colcha familiar.

(20 minutos) Limpieza.

Semana 8: Costura de Cuadros

(30 minutos) Formando la colcha familiar. Planear los pasos para terminar el proyecto. Escoger un miembro de la familia que usará la máquina de coser.

(Dos horas con diez minutos) Trabajar juntos para completar la colcha. Cada familia tendrá que utilizar una máquina de coser y un área en el salón para extenderla.

(20 minutos) Limpieza.

Semana 9: Costura de la Colcha

(30 minutos) Acomodarse para coser juntos. Realizar una evaluación realista sobre lo que se puede completar hoy.

(Dos horas con diez minutos) Trabajar en los cuadros.

(20 minutos) Limpieza.

Semana 10: Preparándose para la exhibición

(30 minutos) Recolectar los nombres de las familias para ser exhibidos con la colcha.

(Una hora) Decidir la manera en que el trabajo será exhibido.

(Una hora) Preparar el trabajo para ser transportado.

(20 minutos) Breve revisión y crítica del curso.

(10 minutos) Limpieza.

PROGRAMA DE CLASES

Tema: Herencia Familiar, utilizando el movimiento para contar historias.

Medio Baile

Clase 1

Meta: Introducción al movimiento como un tipo de expresión; hacer que los estudiantes se sientan cómodos al moverse y expresarse.

20 Minutos

Presentación, quiénes somos, de dónde venimos. Nuestra experiencia o falta de experiencia con el baile; lo que sentimos por el baile, y lo que esperamos aprender de esta clase.

5 Minutos

Mi presentación: El movimiento es único en cada cuerpo. Cada cuerpo está hecho de manera diferente. Algunas cosas son más fáciles para unas personas y otras cosas son más difíciles. Algunas personas tienen un buen ritmo, otras tienen mejor coordinación de brazos y piernas, algunos pueden expresarse fácilmente con sus rostros. Todos somos únicos.

Ideas sobre lo que vamos a trabajar en estas 10 semanas— aprender movimientos básicos, hacer que las partes de nuestro cuerpo se conecten —cabeza, cuello, ojos, manos, aprender a expresar las palabras y, las acciones, para que podamos unir historias para bailar/actuar al final de las 10 semanas.

5 Minutos

Calentamiento

25 Minutos

Moverse alrededor como los distintos animales, que su cuerpo se sienta como un animal. Puede ser un elefante, un pavo real, una gallina, un venado, un cocodrilo, un ave, un chango, un caballo, o los elementos: fuego, agua, viento.

Tiempo Sobrante

Poema “De dónde vengo”

Cada familia: Escoger cuatro formas para describir el lugar de donde vienen. Se puede describir su hogar, vecindario, el lugar de donde vienen los abuelos. Se puede describir a las personas, la tierra o los alrededores. Cada familia tiene que contribuir con una línea. Utilizando los gestos que aprendimos, utilizar el cuerpo para describir el lugar de donde vienen.

Clase 2

Meta: Introducción al movimiento como un tipo de expresión; hacer que los estudiantes se sientan cómodos al moverse y expresarse.

5 Minutos

Calentamiento

20 Minutos

Revisar las posturas básicas de Bharatanatyam. Practicar caminar con ritmos diferentes: 3s y 4s, rápido y despacio. Revisar los pasos que aprendimos la semana pasada, presentar estos pasos a los estudiantes nuevos.

30 Minutos

Moverse alrededor como los distintos animales, que su cuerpo se sienta como un animal: un elefante, un pavo real, una gallina, un venado, un cocodrilo, un ave, un chango, etc. Hacer que los estudiantes sugieran animales diferentes y que piensen en las formas en las que se puede representar a estos animales, utilizando posturas, movimientos, etc. De lo contrario, representar los elementos: fuego, agua viento.

10 Minutos

Agregar estos movimientos de los animales y elementos a la actividad de movimiento que aprendimos anteriormente en la clase. Hacer un poema "De dónde vengo" al estilo libre con la gente nueva.

Clase 3

Meta: Seguir construyendo las habilidades que obtuvieron la semana pasada en la danza expresiva y rítmica para crear un poema interpretativo de manera conjunta. Los estudiantes se sentirán más libres al expresarse.

5 Minutos

Calentamiento

20 Minutos

Revisar los animales/elementos con los estudiantes que regresaron, hacer que dichos estudiantes muestren los movimientos a los estudiantes más nuevos.

10 Minutos

Agregar movimiento rítmico a los animales y elementos

10 Minutos

Lluvia de ideas: Verbos y Sustantivos. Recibir sugerencias de la clase y actuar los verbos y sustantivos. Hacerlos pensar en formas diferentes para expresarlos.

10 Minutos

Descanso

25 Minutos

Poema Interactivo. Utilizando los gestos que aprendimos anteriormente en la clase (animales, acciones personas), interpretar el poema varias veces. Círculo de baile de cierre.

5 Minutos

Círculo de baile de cierre

Clase 4

Meta: Hacer que los estudiantes estén conscientes del ritmo y empiecen a utilizarlo cuando presentan el poema. El nivel de comodidad al expresarse aumenta, empezar a expresar emociones personales.

5 Minutos
Calentamiento

25 Minutos
Actividades con palos rítmicos

10 Minutos
Diferentes maneras de caminar, formas de moverse a través del piso, aislando las diferentes partes del cuerpo.

10 Minutos
Descanso

15 Minutos
Continuar con la lluvia de ideas de personas y acciones, introducir sentimientos

20 Minutos
Continuar con la tercera y cuarta estrofa del poema. Introducir un ritmo y hacer que se muevan al ritmo del poema.

15 Minutos
Poema "Nosotros somos". Escribir un poema coral describiendo quienes somos, lluvia de ideas en grupo y escritura en grupo.

Clase 5

Meta: Generando expresiones individuales/familiares

5 Minutos
Calentamiento

10 Minutos
Llamada rítmica y respuesta, con los palos y los pies

10 Minutos
Baile en parejas con palos

25 Minutos
Poema interpretativo con ritmo (seleccionar percusionistas)

10 Minutos
Descanso

20 Minutos
Terminar la lluvia de ideas del poema "Nosotros Somos", lluvia de ideas para dar movimiento al poema

10 Minutos

Demostración de narración de historias, discutir las posibilidades para el proyecto final

30 Minutos

Las familias comparten las historias que trajeron, posibilidades para el proyecto final. Platicar sobre los planes para la próxima semana. (Si no traen las historias, o no quieren hacerlas, haremos en su lugar poemas familiares "Nosotros Somos").

3 Minutos

Cierre

Clase 6

Meta: Creando historias familiares

5 Minutos

Calentamiento

15 Minutos

Baile en parejas

20 Minutos

Compartir con la clase las historias que presentaremos, lluvia de ideas para obtener movimientos/formas para presentar las historias

15 Minutos

Tiempo Grupal/Familiar para la lluvia de ideas, expresar las ideas.

10 Minutos

Descanso

15-20 Minutos

Tiempo Grupal/Familiar para la lluvia de ideas, expresar las ideas.

20 Minutos

Poniendo juntos los movimientos y las palabras

5 Minutos

Cierre

Clase 7

Meta: Preparación para la Presentación

5 Minutos

Calentamiento

15 Minutos

Pasos que te ayudan a mover

25 Minutos

Unir la narrativa de la historia, dividir la historia en partes.

30 Minutos

Ensayar parte por parte

El resto del tiempo

Compartir con otras clases

Clase 8

Meta: Preparación para la Presentación, elaboración de disfraces/máscaras

5 Minutos

Calentamiento

45 Minutos

Ensayar la historia/el poema

1 Hora

Elaboración de disfraces/máscaras para la presentación

Clase 9

Meta: Preparación para la Presentación

5 Minutos

Calentamiento

1 Hora

¡Ensayar, ensayar, ensayar!

10 Minutos

Descanso

20 Minutos

Ensayo

15 Minutos

Baile con palos

Clase 10

Meta: ¡Convivencia con las familias/Celebración!

PROGRAMA DE CLASES

Tema: Proyecto de Arte para los Profesores de Artes de 100 Familias que utiliza el Enfoque en Hábitos Mentales.

Medio: Papel.

Premisa principal relacionada a este proyecto:

La forma (o los elementos visuales en una obra de arte) es un vehículo por medio del cual el Contenido (mensaje/significado en las obras de arte) puede ser comunicado.

Entendimiento de las Metas para este proyecto:

Los participantes experimentarán con el espacio negativo y las relaciones espaciales para crear una composición dinámica en un trabajo de arte.

Los participantes trasladarán una imagen de un medio a otro.

Los participantes jugarán con el color, la composición y la mezcla de los elementos para expresar las ideas de relevancia personal en una obra de arte.

Vocabulario para este Proyecto:

Espacio Negativo / Relaciones Espaciales / Ilusión de Profundidad / Uso Simbólico del Color / Composición Dinámica

Pasos:

Acomode los 2 “objetos personales” sobre la mesa delante de ti de tal manera que uno quede “más cerca de usted” que el otro.

En una hoja de papel de 9 x 12, haz un dibujo de los dos objetos empezando por dibujar el espacio alrededor de los objetos. Los objetos deben dibujarse de manera que abarquen las dos orillas del papel.

Utilizando papel albanene (para calcar), traza las áreas del espacio negativo sobre tu dibujo. Recorta las “formas negativas”.

Selecciona las hojas de papel de construcción de color/los elementos de revistas que simbolicen/transmitan tu sentir hacia los 2 objetos.

Utilizando los trazos del espacio negativo como plantillas, recorte las formas del papel de construcción/hojas de revistas de tu elección.

Une y pega los recortes en una segunda hoja de papel de 9 x 12 (ya sea blanca o de color). Cuando la pieza esté completa tendremos una breve ronda de sugerencias en pares en la que nos diremos qué “mensaje” estamos obteniendo de cada obra de arte.

Discusión Analítica:

Medita sobre la actividad que acabas de completar. Reflexiona sobre los procesos de pensamiento y acciones desde el principio hasta el final. Haz una lista, clasificando todo lo que acabas de hacer, decir y pensar durante el proyecto.