犹他州当代艺术博物馆和艾莎·莱曼（Aïsha Lehmann）介绍.....

你我的根

教育工作者手册

UMOCA Utah Museum of Contemporary Art

了解艺术家

艾莎·莱曼（Aïsha Lehmann）出生于犹他州的普罗沃，现居芝加哥市。她最近从杨百翰大学毕业并获得工作室艺术学士学位，她还辅修了社会学和非洲研究，目前正在伊利诺伊大学芝加哥分校攻读社会学博士学位，主修种族和族裔专业。她参加过多场犹他州和全国性的团体和个人艺术展。作为一名艺术家和研究者，莱曼需在种族、族裔、性别和信仰等方面，努力克服身份认同的复杂性，并从学术研究和个人经历中汲取艺术灵感。她利用纸张、图案、绘画和版画技术，将所观察到的事物转化为一幅幅绘画。

艺术家访谈

*建议用红色突出显示词汇

问题：*是什么激励你成为一名艺术家的？作为一名艺术家，你最喜欢哪一点？*

回答："我一直都喜欢创作，特别是拼贴和绘画。在此过程中，我遇到了很多优秀的导师和老师，他们让我看到当今的专业艺术家可以采用不同的方式进行创作。随着时间的推移，我意识到，给我启发最深的是那些艺术家，他们的理念和目标均面向社区，无论是关于历史教育的理念，还是实现社区团结的艺术作品。

我最喜欢的创作是绘制图案和人物。我还喜欢版画制作，尤其是在按计划完成版画制作的最后阶段。在尝试对某一主题进行艺术创作之前，我也喜欢尽可能多地对该主题做一些阅读和了解。有些时候，我由于太热衷于对相关内容进行阅读和了解，我会把全部时间都花费在了研究上而不是艺术创作上！"

问题：*你希望学生在观赏你的作品时有什么感受和想法？*

回答："我希望他们能够了解到其他人的不同经历。我希望学生也能想想自己的背景和故事。在培养对他人的同情心方面，艺术的作用非常强大并可以鼓舞人心。在人们观看之后，我由衷的希望自己的作品能激励人们更多地研究其不太熟悉的特定词汇/术语、历史事件或身份认同。"

问题：*你为什么喜欢图案和版画制作呢？你如何描述自身的艺术创作过程？*

回答："对我来说，我一直都很喜欢图案，它们在视觉上令人兴奋。它们可以很好地代表一种文化背景，这我很喜欢。在整个人类历史中，图案都被用于这一特殊目的，这也使其成为一种身份认同的通用符号。

我的艺术创作涉及大量的研究工作，包括从博物馆、画廊、书籍或缤趣（Pinterest）收集图像；并阅读大量的书籍和文章。对我个人来说，在对某一主题进行艺术创作之前，需

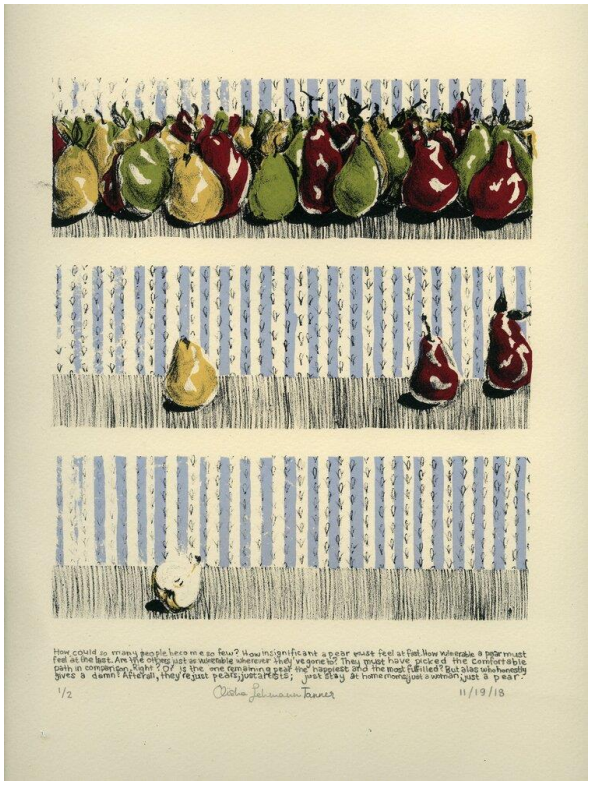
要尽可能多地阅读有关该主题的内容，这一点非常重要，这样我才能对该主题有所了解，保持一个尊重且真实的态度。并且，我对一个主题或对象了解得越多，就越能在绘图中插入微妙的符号和图标，有助于绘制隐喻性插图。”

艺术术语

丝网印刷（Screen printing）：一种通过精细的模版和丝网将油墨压在承印物表面上的过程。墨水填充在模板的阴图裁剪部分。

模板（Stencil）：一张薄薄的塑料、纸板或金属片，上面有裁剪出来的图案。墨水填充在裁剪部分。

艾莎·莱曼，*身份的确立（Identity Formation）：根（Roots）*，2022 年，丝网印



艾莎·莱曼，*艺术中的女人（Women in Art）*，石板画，11 x 15 英寸

阴图区 = 空白

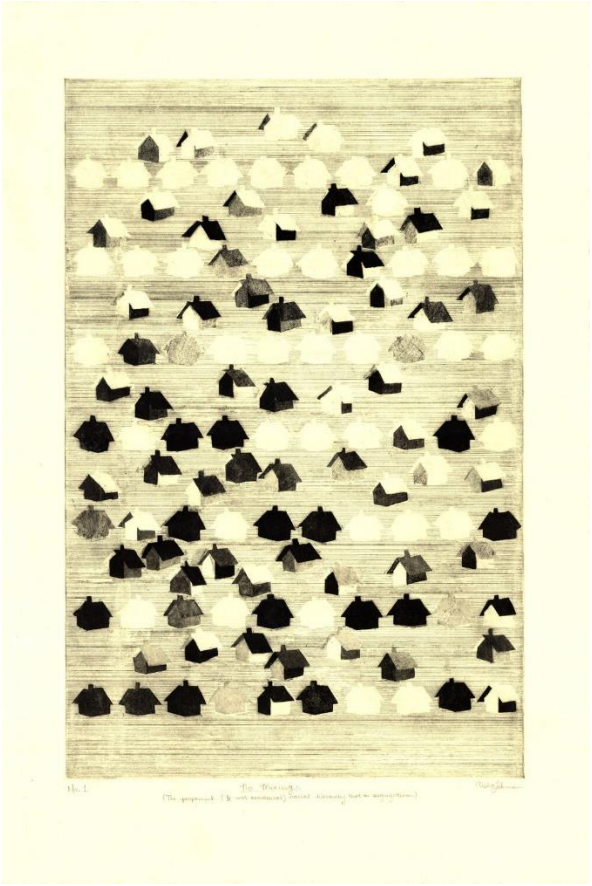
阳图区 = 填充

石板画（Lithography）：一种基于油水不相溶混原理的印刷技术。艺术家在一块表面平坦的石板（通常是石灰石）上用一种不黏腻的材料进行绘画。把石板用特殊溶液处理，这样图案区域吸附油墨，并将图案转印出来。而其他区域则不会吸附油墨。

请观看此视频，以了解更多信息：

https://www.youtube.com/watch?v=G0So4M7Tbis

浮雕版画（Linocut）：在一块亚麻油毡上雕刻出浮雕图案。**浮雕（Relief）**是指凸起的部分。



艾莎·莱曼，*第1号（No. 1）：非混合，*
2021年，混合媒介凹版印刷，15 x 22

凹版术（Intaglio）：一种与石板画相反的一种技术，从原始印版（通常为金属）上的阴图蚀刻图案转变为印刷品上的阳图图案。艺术家在印版上沿着想要纸上显示的线条进行裁切。油墨会扩散到印版上并积存在凹槽里面。在凸起表面上的剩余墨水则会被擦掉，因此，当纸张压到印版上时，会吸收在凹槽中留下的墨水。

了解更多信息，请访问：
https://www.metmuseum.org/about-the-met/collection-areas/drawings-and-prints/materials-and-techniques/printmaking/etching

拼贴（Collage）：一种使用纸张、织物、照片等各种材料进行堆叠以创作出新的图案的技术。

艾莎·莱曼，*无标题*，2018 年，拼贴和亚克力，10 x 8 英寸

历史

艾莎是一位**当代**艺术家，她创作的艺术涉及我们生活的方方面面和当今发生事宜。

不过，版画技术已经有数百年的发展历史！事实上，版画完全改变了世界，成为人们学习和分享信息的最重要方式之一。

在版画出现之前，每一件艺术品都是独一无二的，只有少数人会看到原创艺术，通常来说，是国王、王后这样的富人。

你能想象出生活在一个只有少数人可完全拥有一张画图的世界吗？想要观赏艺术品，唯一方法就是亲自到场看一看。那时，没有照片也没有谷歌。看看，这位艺术家在从未见过大象的情况下尝试创作的大象绘图：

无名艺术家，十三世纪初

你可以想象一下版画的发明是如何改变世界的！艺术家可以把他们的绘画复制数百份，这样就可以通过更容易的方式分享视觉信息。科学书籍中也使用动物和植物绘图，原因是，那时还没有出现摄影技术。事实上，直到 400 年后，即 1822 年才发明摄影技术！

在艺术卡车里

你将有机会在卡车里了解和讨论艾莎的艺术作品，为时 30 分钟。请仔细倾听，可举手讨论，并保持开放的心态。

体验艺术卡车之后

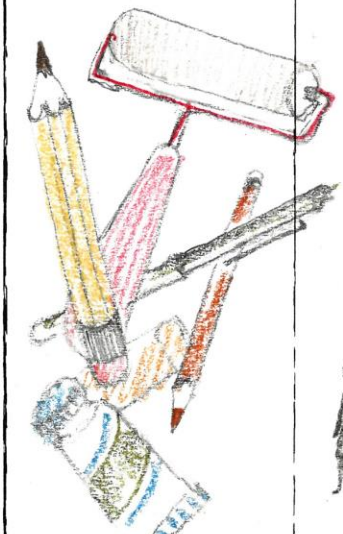
你将带着一个完成了一半的艺术作品离开卡车。在卡车里，你将写一些、也可以画一些和自己相关的内容。随后回到教室，你将按照以下步骤完成纸张的另一面：

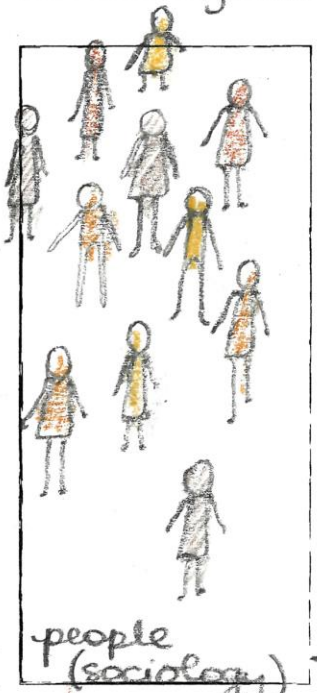
说明

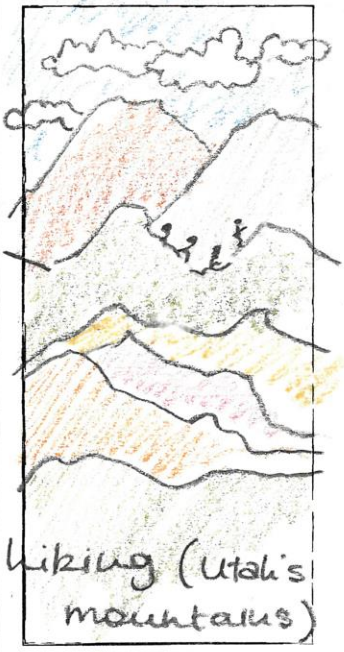
Write and Draw Who You Are

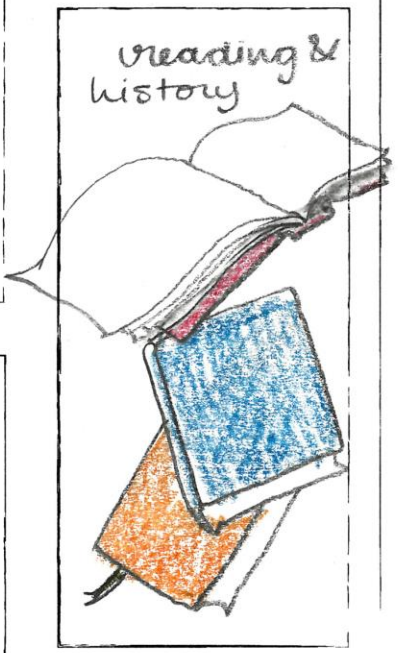
brothers

stripes

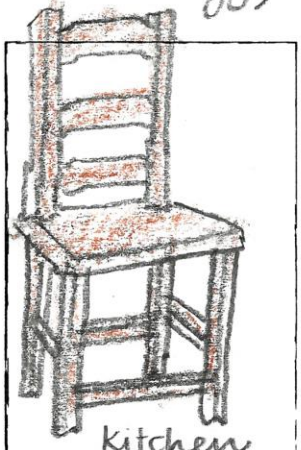








bread & cheese



excersize
(like soccer)

1) 讨论**身份认同**是如何由许多元素构成的。回顾一下我们在卡车里所讨论的问题：

- 照镜子时，你最喜欢的是什么？
- 你的朋友认为你擅长什么？
- 你一家人在哪里待得最久？
- 你最喜欢的椅子是哪一把？

*椅子是艾莎系列作品中的一个重要灵感来源。厨房的椅子代表了她在家里做家庭作业或与家人共进晚餐时，她所学到的所有东西。她要求仿照其作品创作的人选择一把对他们来说很特别的椅子。**对你来说，这把椅子特别在哪里？**

2) 在纸上画出那把椅子。

3) 画上一张自画像，也就是你自己的图像。

4) 裁剪出一个有意义的形状，然后在画面上描画至少 15 次，以创建一个背景图案。

谢谢！

感谢你与我们一起进行探索和创作！

若有疑问以及需要便利，请联系我们的教育总监，其电子邮件为 umocaeducation@gmail.com

请使用@utahmoca 标签，与我们分享你的艺术作品

共同核心标准

标准 6.V.CR.3：在创作艺术和设计作品时，保持开放的心态，勇于尝试新的想法、材料、方式和方法。

标准 6.V.R.2：将自己对艺术作品的诠释与他人的诠释进行比较。

标准 6.V.R.3：分析图像中可影响思想、情感和行为的视觉成分和文化关联。

标准 6.V.P.3：进行评估、解释并提供证据，以说明博物馆或其他场馆如何体现社区的历史和价值观。

标准 6.V.CO.2：将艺术思想和作品与社会、文化、历史背景联系起来，分析如何通过艺术体现不断变化的时代、传统、资源和文化用途，从而深化对相关方面的理解。

更多资源

Framework Arts
Collective youth engagement for building a creative community

请观看由 Frameworks 制作的这段视频，了解更多关于艾莎的艺术创作：

https://vimeo.com/731463254?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66908417