Utah Museum of Contemporary Art e Aïsha Lehmann
apresentam...

Minhas raízes, Suas raízes

MANUAL DO EDUCADOR

UMOCA Utah Museum of Contemporary Art

CONHEÇA A ARTISTA

Aïsha Lehmann cresceu em Provo, Utah, e agora reside em Chicago. Ela terminou recentemente o programa de Bacharelado em Arte de Estúdio da Brigham Young University, com especialização em Sociologia e Estudos Africanos, e está iniciando Doutorado em Sociologia na University of Illinois at Chicago com ênfase em Raça e Etnia. Participou de várias exposições em grupo e individualmente em Utah e em eventos nacionais. Como artista e pesquisadora, Aïsha trata das complexidades da identidade de raça, etnia, gênero e espiritualidade, buscando inspiração em pesquisas acadêmicas e nas experiências pessoais do ser humano. Ela transforma observações em imagens usando papel, desenhos decorativos, desenho e técnicas de litografia

ENTREVISTA COM A ARTISTA

*As palavras de vocabulário sugeridas estão destacadas em vermelho

Pergunta: *O que a inspirou a se tornar artista? Qual é sua parte favorita de ser uma artista?*

Resposta: "Eu sempre adorei criar, principalmente colagem e desenho. Ao longo dessa jornada, tive mentores e professores incríveis que me ajudaram a ver as diversas maneiras de ser uma artista profissional na atualidade. Com o tempo, percebi que sou mais inspirada por artistas cujos conceitos e propósitos sejam dirigidos à comunidade, tanto para educação sobre contexto histórico, quanto para instalações que criam uma unidade comunitária.

Minha parte favorita de criação é elaborar desenhos criativos e desenhar figuras. Também amo litografia, principalmente nos estágios finais, quando a impressão está saindo conforme o planejado. Além disso, adoro ler e aprender tanto quanto posso sobre um assunto antes de tentar expressá-lo em arte. Às vezes, eu me animo tanto com o que estou lendo e aprendendo que passo todo o meu tempo pesquisando, em vez de fazer arte!"

Pergunta: *O que você espera que os alunos sintam e pensem ao verem sua arte?*

Resposta: "Espero que as pessoas possam aprender sobre a experiência dos outros que seja diferente de sua própria experiência. Quero que os alunos também pensem sobre a própria origem e história. A arte é uma maneira poderosa e inspiradora de desenvolver empatia pelas outras pessoas. Principalmente, espero que meu trabalho inspire as pessoas a ir para casa e estudar mais sobre uma palavra específica ou um termo, um evento histórico ou uma identidade com a qual não estejam familiarizadas."

Pergunta: *Por que você se sente atraída por desenhos decorativos e litografia? Como você descreveria seu processo artístico?*

Resposta: "Sempre considerei desenhos decorativos visualmente atrativos e encantadores. Eu também amo a forma surpreendente como representam um contexto cultural. Eles foram usados com esse objetivo exato ao longo de toda a história humana, que ajuda a torná-los um símbolo universal de identidade.

Meu processo artístico envolve muita pesquisa, desde a coleta de imagens de museus, galerias, livros ou do Pinterest até a leitura de muitos livros e artigos. Considero especialmente importante ler tanto quanto possível sobre um assunto

antes de expressá-lo na forma de arte, para ter conhecimento sobre o assunto e tratá-lo com respeito e autenticidade. Além disso, quanto mais sei sobre um assunto ou tema, mais posso inserir símbolos e ícones sutis para contribuir com a ilustração metafórica."

TERMOS DE ARTE

Serigrafia: Processo de pressionar tinta sobre uma superfície através de um estêncil e de uma tela de material fino. A tinta preenche os recortes negativos do estêncil.

Estêncil: Uma folha fina de plástico, papelão ou metal com um recorte de uma imagem. A tinta preenche os elementos recortados.

Aïsha Lehmann, *Formação da Identidade: Raízes*, 2022, Serigrafia, 14 x 11 pol (35,56 x 27,94 cm)

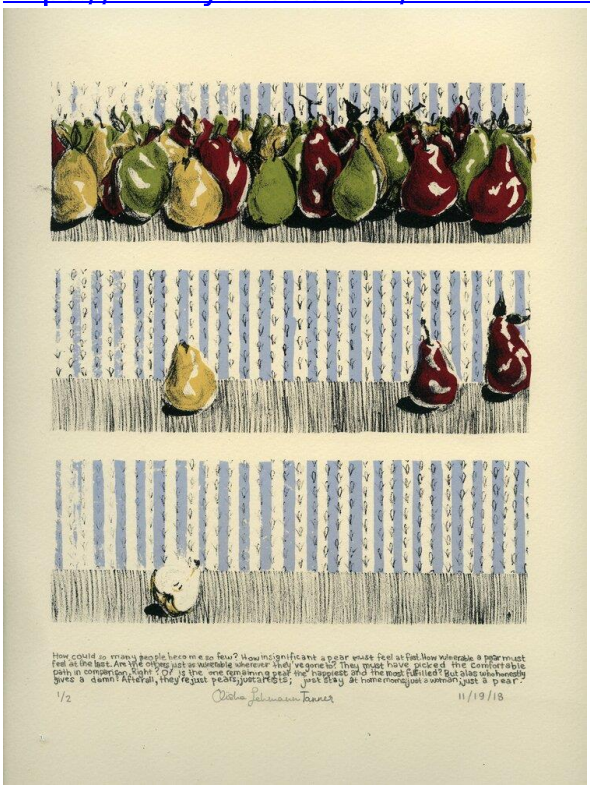
Espaço negativo = Vazio

Espaço positivo = Preenchido

Litografia: Técnica de impressão baseada na repulsão entre água e óleo. O artista desenha ou pinta com um material não oleoso em uma pedra plana (geralmente calcário). A pedra é coberta com um líquido especial para que o desenho absorva e imprima a tinta. Todo o resto repele a tinta.

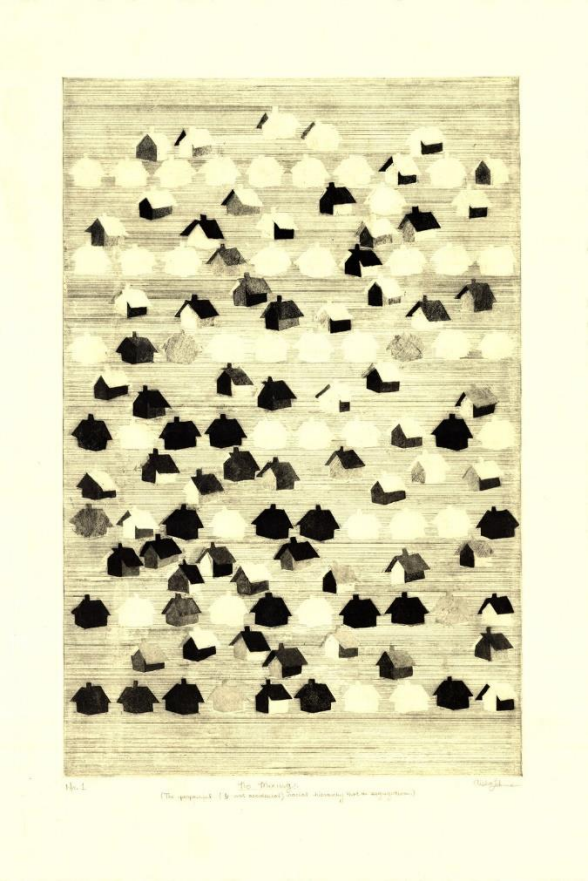
Assista a este vídeo para saber mais:

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



Aïsha Lehmann, *Mulheres na Arte*,
Litografia, 11 x 15 pol (27,94 x 38,1 cm)

Linogravura: Uma imagem gravada em relevo em um bloco de linóleo. O **relevo** corresponde à seção elevada.



Entalhe: Técnica oposta à litografia, em que a gravação negativa da placa original (geralmente de metal) se torna um espaço positivo na impressão. O artista recorta as linhas que ele deseja que apareçam no papel. A tinta é espalhada na placa e se acumula nas ranhuras. O restante da tinta na superfície elevada é removido para que, ao ser pressionado na placa, o papel absorva a tinta que se acumulou nas ranhuras.

Saiba mais: https://www.metmuseum.org/about-the-met/collection-areas/drawings-and-prints/materials-and-techniques/printmaking/etching

Aïsha Lehmann, *Nº 1: Sem Mistura*, 2021, meios mistos em impressões de entalhe, 15 x 22 (38,1 x 55,88 cm)

Colagem: Uma técnica que usa vários materiais, como papel, tecido, fotos e muito mais, em sobreposição para criar novas imagens.

Aïsha Lehmann, *Sem título*, 2018, colagem e acrílico, 10 x 8 pol (25,4 x 20,32 cm)

HISTÓRIA

Aïsha é uma artista **contemporânea**, e significa que ela está criando arte sobre o mundo em que vivemos e tudo o que está acontecendo agora.

Porém, as técnicas de litografia são usadas há centenas de anos! Na verdade, a litografia transformou completamente o mundo e foi uma das maneiras mais importantes usadas pelas pessoas para aprender e compartilhar informações.

Antes da litografia, toda obra de arte era única, de maneira que somente algumas pessoas viam a arte original, pessoas que geralmente eram ricas, como reis e rainhas.

Você consegue se imaginar vivendo em um mundo onde somente algumas pessoas têm uma foto? A única maneira de ver uma obra de arte era vê-la pessoalmente. Não havia fotografias ou Google. Veja a tentativa deste artista de desenhar um elefante, sem nunca ter visto um elefante antes:

Artista desconhecido, início do século 13

Você pode imaginar como a invenção da litografia transformou o mundo! Os artistas podiam fazer centenas de cópias dos próprios desenhos, e era mais fácil compartilhar informações visuais. Desenhos de animais e plantas também eram

usados nos livros de ciências, pois a fotografia ainda não havia sido inventada. Na verdade, a fotografia somente foi inventada 400 anos mais tarde, em 1822!

DENTRO DO CAMINHÃO DE ARTE

Você terá a oportunidade de conhecer e discutir a arte de Aïsha por 30 minutos dentro do Caminhão. Lembre-se de ouvir com atenção, levantar a mão e ter a mente aberta.

APÓS A EXPERIÊNCIA NO CAMINHÃO DE ARTE

Você sairá do Caminhão com metade de um projeto de arte concluída. Dentro do Caminhão, você escreverá e desenhará coisas sobre você. Em seguida, ao retornar para a sala de aula, você terminará o outro lado do papel seguindo as etapas abaixo:

INSTRUÇÕES

1) Discuta como a **identidade** é feita de muitas coisas. Leia as perguntas que discutimos no Caminhão:

- Quando você se olha no espelho, qual é sua característica favorita?
- Em que seus amigos dizem que você se sai bem?
- Onde sua família morou por mais tempo?
- Qual é sua cadeira favorita?

*Cadeiras são uma grande inspiração em uma das séries de Aïsha. As cadeiras de cozinha de Aïsha representam tudo o que ela aprendeu com a família em casa, quando a família a ajudava com a lição de casa ou quando todos jantavam juntos. Ela pediu às pessoas que posaram para a obra de arte que pensassem em uma cadeira especial para elas. **Que cadeira é especial para você?**

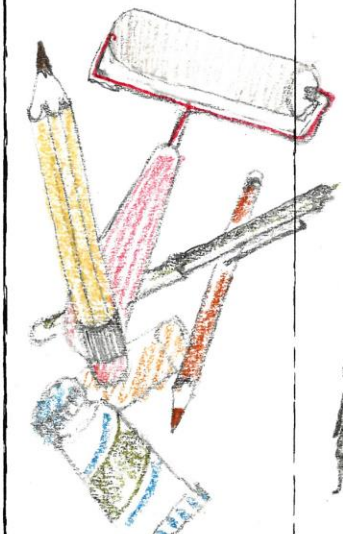
2) Desenhe essa cadeira em algum lugar no papel.

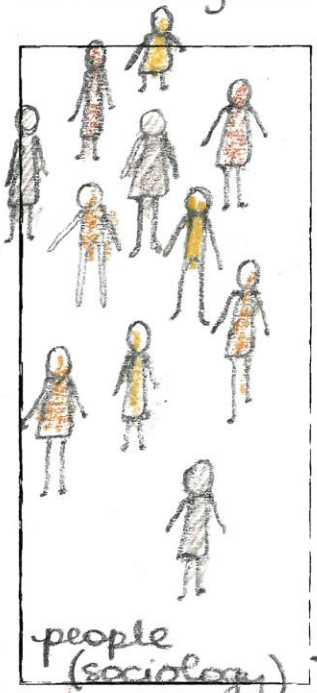
3) Desenhe um autorretrato, uma imagem sua.
4) Recorte uma forma significativa e trace-a pelo menos 15 vezes na página para criar um desenho decorativo para o plano de fundo.

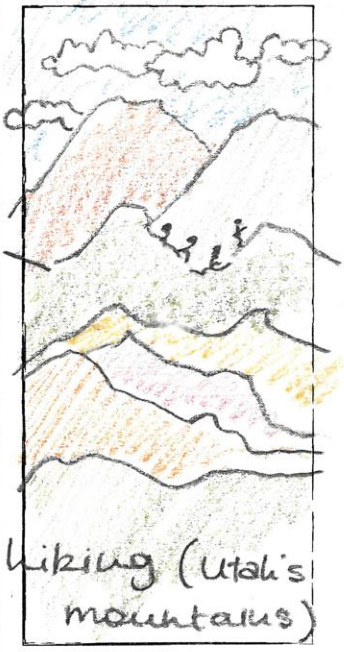
Write and Draw Who You Are

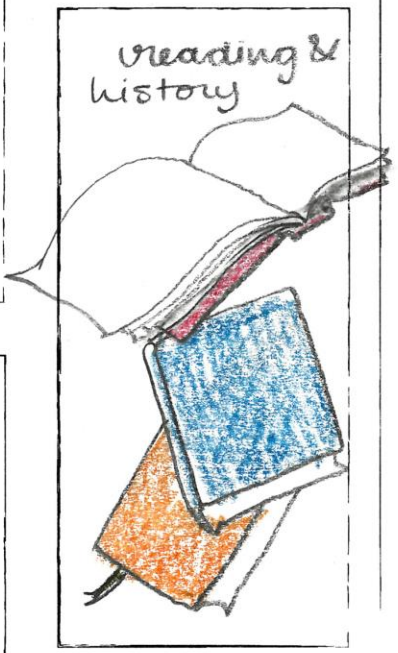
brothers

stripes

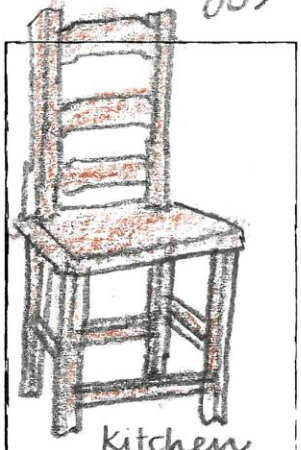








bread & cheese



excersize
(like soccer)

OBRIGADO!

Obrigado por explorar e criar conosco!

Para esclarecer dúvidas e falar sobre acomodações, entre em contato com nosso Diretor de Educação pelo e-mail umocaeducation@gmail.com

Compartilhe sua arte conosco marcando @utahmoca

COMMON CORE STANDARDS (PADRÕES CENTRAIS COMUNS)

Padrão 6.V.CR.3: Demonstrar abertura ao explorar novas ideias, materiais, métodos e abordagens na criação de obras de arte e design.

Padrão 6.V.R.2: Comparar a própria interpretação de uma obra de arte com a interpretação de outras pessoas.

Padrão 6.V.R.3: Analisar as maneiras pelas quais os componentes visuais e as associações culturais nas imagens influenciam ideias, emoções e ações.

Padrão 6.V.P.3: Avaliar, explicar e apresentar evidências de como os museus ou outros locais refletem a história e os valores de uma comunidade.

Padrão 6.V.CO.2: Relacionar ideias e obras artísticas com contexto social, cultural e histórico para aprofundar a compreensão, analisando a maneira como a arte reflete a mudança de épocas, tradições, recursos e usos culturais.

RECURSOS ADICIONAIS

Framework Arts
Collective youth engagement for building a creative community

Assista a este vídeo da Frameworks para saber ainda mais sobre o processo artístico de Aïsha: https://vimeo.com/731463254?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66908417