El Museo de Arte Contemporáneo de Utah y Aïsha Lehmann presentan...

Mis raíces, tus raíces

MANUAL DEL EDUCADOR

UMOCA Utah Museum of Contemporary Art

CONOCE AL ARTISTA

Aïsha Lehmann creció en Provo, Utah y ahora reside en Chicago. Recientemente se graduó del programa BFA Studio Art de la Universidad Brigham Young, con especialización en Sociología y Estudios Africanos, y está comenzando un doctorado en Sociología con énfasis en raza y etnicidad en la Universidad de Illinois en Chicago. Ha participado en múltiples exposiciones grupales e individuales en Utah y a nivel nacional. Como artista e investigadora, Lehmann lidia con las complejidades de la identidad en raza, etnia, género y espiritualidad, se inspira en la investigación académica y en las experiencias personales de las personas. Ella traduce observaciones a imágenes utilizando técnicas de papel, patrones, dibujo y estampado.

ENTREVISTA AL ARTISTA

*El vocabulario sugerido está resaltado en rojo

Pregunta: *¿Qué te inspiró a convertirte en artista? ¿Cuál es tu parte favorita de ser artista?*

Respuesta: "Siempre me ha gustado crear, especialmente el collage y el dibujo. A lo largo del camino he tenido mentores y maestros increíbles que me han ayudado a ver las diversas formas de ser un artista profesional en la actualidad. Con el tiempo, me di cuenta de que me inspiran más los artistas cuyos conceptos y propósitos están impulsados por la comunidad, ya sea que eso signifique educar sobre el contexto histórico o las instalaciones que crean la unidad de la comunidad.

Mi parte favorita de crear es hacer patrones y dibujar figuras. También me encanta el estampado, especialmente en las etapas finales cuando la estampa está funcionando según lo planeado. Además, me encanta leer y aprender todo lo que puedo sobre un tema antes de intentar hacer arte al respecto. ¡A veces me emociono tanto con lo que leo y aprendo que paso todo mi tiempo investigando más que haciendo arte!

Pregunta: *¿Qué esperas que los estudiantes sientan y piensen cuando vean tu arte?*

Respuesta: "Espero que la gente pueda aprender sobre la experiencia de otra persona, que es diferente a la suya. Quiero que los estudiantes también piensen en sus propios antecedentes e historias. El arte es una forma poderosa e inspiradora de desarrollar empatía por los demás. En especial, espero que mi trabajo inspire a las personas a volver a casa y estudiar más sobre una palabra/término específico, un evento histórico o una identidad con la que no están familiarizadas".

Pregunta: *¿Por qué te atraen los patrones y el estampado? ¿Cómo describirías tu proceso artístico?*

Respuesta: "Para mí, los patrones siempre han sido visualmente emocionantes y encantadores. También me encanta lo bien que representan un trasfondo cultural. Se han utilizado para este propósito exacto a lo largo de la historia humana, lo que ayuda a convertirlos en un símbolo universal de identidad.

Mi proceso artístico implica mucha investigación, ya sea reuniendo imágenes de museos, galerías, libros o Pinterest; o leyendo muchos libros y artículos. Para mí, es especialmente importante leer tanto como puedo sobre un tema antes de hacer una obra de arte al respecto, de esta forma puedo estar bien informada sobre el tema en cuestión y puedo tratarlo con respeto y autenticidad. Además, cuanto más sé sobre un tema o materia, más puedo insertar símbolos e íconos sutiles para contribuir a la ilustración metafórica".

TÉRMINOS DEL ARTE

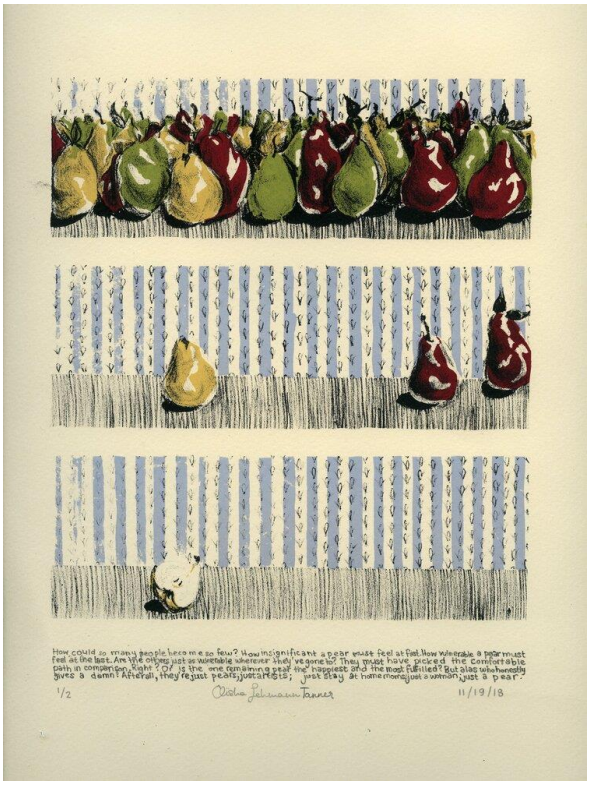
Serigrafía: El proceso de presionar tinta sobre una superficie a través de una plantilla y una pantalla de material fino. La tinta rellena los recortes negativos de la plantilla.

Plantilla: Una hoja delgada de plástico, cartón o metal con una imagen recortada. La tinta rellena los elementos recortados.

Aïsha Lehmann, *Identity Formation* (Formación de identidad): *Roots (Raíces)*, 2022, serigrafía, 14 x 11 in

Espacio negativo= Vacío

Espacio positivo= Lleno



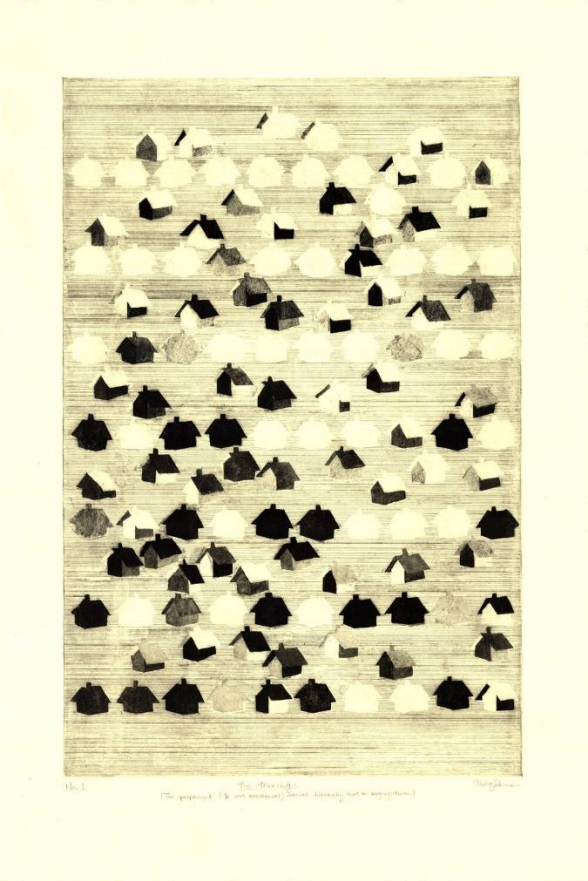
Aïsha Lehmann, *Women in Art* (Mujeres en el arte), litografía, 11 x 15 in

Litografía: Una técnica de estampado que se basa en la repulsión del aceite y el agua. El/la artista dibuja o pinta con un material no graso sobre una piedra plana (generalmente piedra caliza). La piedra se cubre con un líquido especial para que el dibujo absorba y estampe la tinta. Todo lo demás repele la tinta.

Mire este vídeo para aprender más:

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

Linograbado: Una imagen tallada en relieve sobre un bloque de linóleo. **Relieve** significa la sección elevada.



Aïsha Lehmann, *No. 1: No Mixing* (Sin mezclar), 2021, técnicas mixtas sobre estampados calcográficos, 15 x 22

Calcografía: Una técnica opuesta a la litografía, en la que el grabado negativo de la placa original (generalmente de metal) se convierte en espacio positivo en la impresión. El/la artista recorta las líneas que quiere que aparezcan en el papel. La tinta se esparce sobre la placa y se acumula en las ranuras. El resto de la tinta de la superficie elevada se limpia, de modo que cuando se presiona el papel sobre la placa, absorbe la tinta que ha quedado en las ranuras.

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

Collage: Una técnica que utiliza varios materiales como papel, tela, fotografías y más para superponerse y crear nuevas imágenes.

Aïsha Lehmann, *Untitled* (Sin título), 2018, collage y acrílico, 10 x 8 in

HISTORIA

Aïsha es una artista **contemporánea**, lo que significa que está creando arte sobre el mundo en el que vivimos y todas las cosas que están sucediendo en este momento.

Sin embargo, ¡las técnicas de estampado se han utilizado durante cientos de años! De hecho, el estampado cambió al mundo por completo y fue una de las formas más importantes de aprendizaje y difusión de la información para las personas.

Antes del estampado, cada obra de arte era única, por lo que solo unas pocas personas veían arte original y, por lo general, eran personas ricas, como reyes y reinas.

¿Se imagina haber vivido en un mundo donde solo unas pocas personas poseían un cuadro? La única forma de ver obras de arte era verlas en persona. No había fotografías ni Google. Echa un vistazo al intento de este artista de dibujar un elefante, sin nunca haber visto uno antes:

Artista desconocido, principios de 1200

¡Puede imaginar cómo la invención del estampado cambió el mundo! Los artistas podían hacer cientos de copias de sus dibujos y era más fácil compartir información visual. Los dibujos de animales y plantas también se utilizaban en los libros de ciencia, ya que la fotografía aún no se había inventado. De hecho, ¡la fotografía no se inventó hasta 400 años después, en 1822!

DENTRO DEL CAMIÓN DE ARTE

Tendrá la oportunidad de conocer y discutir la obra de arte de Aïsha durante 30 minutos dentro del Camión. Recuerde escuchar atentamente, levantar la mano y mantener la mente abierta.

DESPUÉS DE SU EXPERIENCIA EN EL CAMIÓN DE ARTE

Saldrá del Camión con un proyecto de arte a medio terminar. Dentro del Camión, escribirá y dibujará cosas sobre usted. Luego, una vez que regrese al salón de clases, terminará el otro lado del papel siguiendo los pasos a continuación:

INSTRUCCIONES

1) Discuta cómo la **identidad** se compone de muchas cosas. Repase las preguntas de las que hablamos en el Camión:

- Cuando se ve en el espejo, ¿qué es lo que más le gusta?
- ¿En qué le dicen sus amigos que es bueno?
- ¿Dónde ha vivido su familia por más tiempo?
- ¿Cuál es su silla favorita?

*Las sillas son una gran inspiración en una de las series de Aïsha. Las sillas de su cocina representan todo lo que aprendió en casa con su familia, mientras recibía ayuda con la tarea o cenaban juntos. Pidió a las personas que posaban para su obra de arte que pensaran en una silla que fuera especial para ellos. **¿Qué silla es especial para usted?**

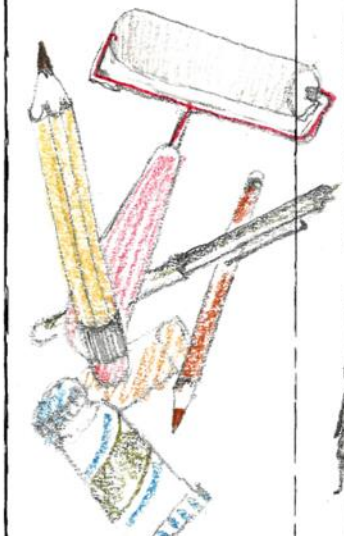
2) Dibuje esa silla en algún lugar de su papel.

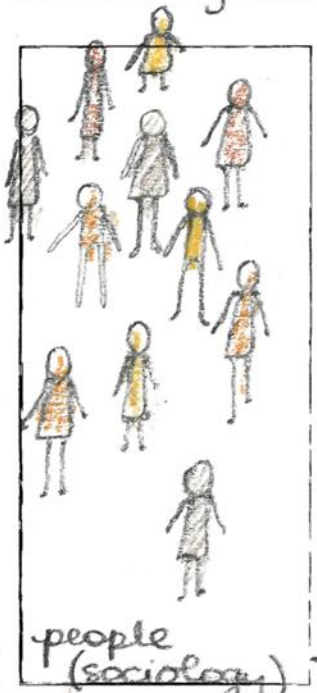
3) Dibuje un autorretrato, una imagen de usted mismo.
4) Recorte una forma significativa, luego trácela al menos 15 veces en la página para crear un patrón para el fondo.

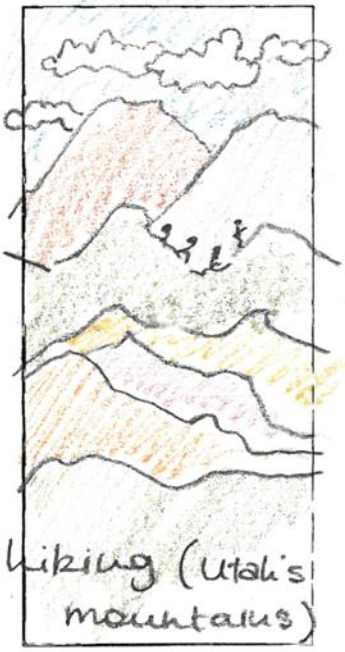
Write and Draw Who You Are

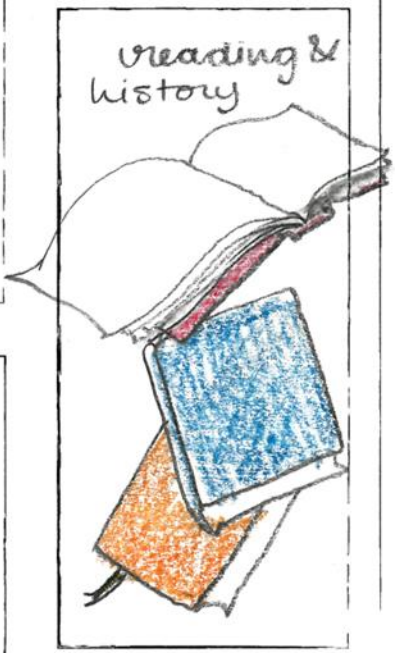
brothers

stripes

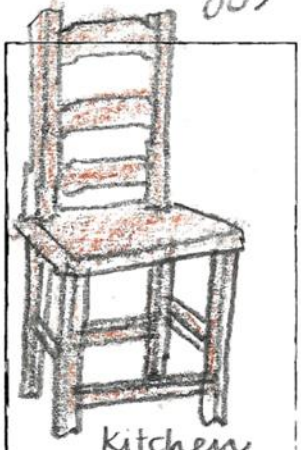








bread & cheese



excersize
(like soccer)

¡GRACIAS!

¡Gracias por explorar y crear con nosotros!

Para preguntas y adaptaciones, comuníquese con nuestro Director de Educación en umocaeducation@gmail.com

Comparta su arte con nosotros etiquetando a @utahmoca

NORMAS BÁSICAS COMUNES

Norma 6.V.CR.3: Demostrar apertura a probar nuevas ideas, materiales, métodos y enfoques en la creación de obras de arte y diseño.

Norma 6.V.R.2: Comparar su propia interpretación de una obra de arte con la interpretación de otros.

Norma 6.V.R.3: Analizar las formas en que los componentes visuales y las asociaciones culturales dentro de las imágenes influyen en las ideas, las emociones y las acciones.

Norma 6.V.P.3: Evaluar, explicar y brindar evidencia de cómo los museos u otros lugares reflejan la historia y los valores de una comunidad.

Norma 6.V.CO.2: Relacionar ideas y obras artísticas con el contexto social, cultural e histórico para profundizar la comprensión mediante el análisis de cómo el arte refleja tiempos, tradiciones, recursos y usos culturales cambiantes.

RECURSOS ADICIONALES

Framework Arts
Collective youth engagement for building a creative community

Vea este video de Frameworks para aprender aún más sobre el proceso artístico de Aïsha: https://vimeo.com/731463254?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66908417