Manual del educador

Laura Sharp Wilson Creative Currency

UMOCA

Museo de Arte Contemporáneo de Utah

CONOCE A LA

Laura Sharp Wilson nació en San Juan, Puerto Rico, en 1965. Dos años y medio después, su hermana Elizabeth nació en Panamá. Dado que tanto en Puerto Rico como en Panamá se habla español, este fue el idioma materno de Laura. Cuando la familia de la artista regresó a Nueva York y luego a Nueva Jersey, la gente hablaba inglés y Laura se sentía demasiado cohibida para hablar español. Es posible que se sintiera atraída por la creación de artes visuales porque es una forma de comunicarse sin utilizar el lenguaje verbal.

Desde que Laura tiene uso de razón, siempre se ha dedicado al arte; cuando veía lo que hacían los demás, ¡ella también quería hacerlo! Cuando sus abuelos la llevaron a un espectáculo de marionetas en el que colgaban carteles pintados a mano de personajes de circo en el vestíbulo, ella hizo sus propias versiones. A Laura le encantaba su clase semanal de arte en la escuela con el Sr. Bradford. Los fines de semana, su padre la llevaba en automóvil a un centro de arte local para que asistiera a las clases de arte de los sábados con la Sra. Marzell. Lillian Marzell era grabadora, usaba zapatos de plataforma, llevaba una flor en el pelo y siempre mascaba chicle. La señora Marzell le enseñó a Laura a ser una persona creativa y de espíritu libre; también le enseñó a hacer un rollo de arcoíris con tinta de imprenta y a utilizar con cuidado una gran imprenta.

Laura estudió arte en Pittsburgh, Pensilvania... la misma escuela a la que asistió el famoso artista pop Andy Warhol. ¡Warhol pintó una lata de sopa Campbell's y dijo que era ARTE! En la escuela de arte, Laura aprendió a dibujar del natural, a mezclar pintura al óleo, a construir bastidores, a hacer grabados en madera, a soldar, a trabajar con estaño y a fundir metal. También aprendió a observar con detenimiento y a hacer preguntas.

Desde entonces, Laura ha tenido la oportunidad de vivir muchísimas aventuras artísticas increíbles. Entre estas actividades se incluyen el estudio del diseño de textiles para superficies y el aprendizaje en el Fabric Workshop de Filadelfia. Su obra artística se ha expuesto en todo el mundo, en ciudades como Ámsterdam, Roma, Lyon (Francia) y Doha (Qatar). En 2016, Laura diseñó el suelo de terrazo del Teatro Eccles en el centro de Salt Lake City. En 2018, Laura tuvo la oportunidad de realizar una residencia artística en su empresa de pinturas favorita, Golden Artist Col-ors, en el norte del estado de Nueva York.

Una de las mejores iniciativas de Laura ha sido el programa Artist in Residence en el Huntsman Cancer Institute, en el que impartía talleres de arte semanales a pacientes, cuidadores y personal. Actualmente, Laura organiza e imparte talleres de "envejecimiento creativo" en el Museo de Bellas Artes de Utah. ¡Este es el mejor trabajo del mundo!

Laura tiene la oportunidad de estar en un hermoso museo de arte y animar a personas que quizás tengan la edad de tus abuelos o estén jubiladas a ser creativas, ¡y a veces a ensuciarse un poco en el proceso!

ENTREVISTA CON LA

P: **¿Qué te inspiró para convertirte en artista?**

R: De pequeña me encantaba dibujar y pintar. Mi madre, mi padre y mis abuelos me animaron a ser artista llevándome a clases de arte y comprándome materiales artísticos.

P: **¿Qué es lo que más te gusta de ser artista?**

R: Que puedo crear algo que nunca antes había existido.

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

R: Quiero que mi obra artística inspire a los estudiantes a ser CREATIVOS, ya sea cantando, escribiendo poemas e historias, bailando, actuando, tocando música, trabajando con arcilla, tallando madera, pintando o dibujando. Ser creativo te ayuda a concentrarte, meditar, resolver problemas, expresar tu singularidad, así como a mejorar tu movilidad, destreza y salud cerebral.

P: **¿Cómo describirías tu proceso artístico?**

R: ¿Cómo describirías tu proceso artístico? Me encanta trabajar con acuarela sobre papel de morera. Siempre me han encantado las flores y las plantas, algo que se puede apreciar en algunas de mis obras de arte. Hace 30 años estudié diseño textil porque me encantaba observar diferentes estampados y diseños de telas. Verás muchos patrones en mi arte. Normalmente empiezo con un color o una forma y luego sigo añadiendo más formas y colores. Me encanta no saber cómo quedará mi obra de arte hasta que esté terminada. Para mí, crear arte es un apasionante viaje visual.

CREATIVE CURRENCY

Laura es artista **contemporánea** (está viva y crea obras de arte sobre nuestra época actual). Esto es lo que pensaba cuando realizó esta exposición...

Hace unos meses, vi que alguien en el trabajo estaba contando dinero, ¡billetes! Me di cuenta de que ya no veo eso muy a menudo. La gente usa sus teléfonos y computadoras para pagar las cosas. Me di cuenta de cuánto echo de menos el dinero en efectivo, su tacto, los diferentes diseños y las ilustraciones que se utilizan para indicar cuánto vale el dinero y de qué país procede. Esta observación me dio la idea de crear mi propio dinero usando papel y acuarelas y llamarlo **Creative Currency** (o Moneda creativa en español).

Investigué un poco y descubrí que el primer papel moneda del que se tiene constancia se fabricó en China a finales del siglo X, es decir, en la década de 990, hace 1036 años. Este papel moneda se llama Jiaozi, y se inventó porque no era tan pesado como las monedas hechas de hierro y cobre. Al **Jiaozi** [JOWD-zee] se le decía "Dinero Volador" porque era tan ligero que se podía volar.

El papel que se usa para hacer Jiaozi es de corteza de morera; he usado papel de morera desde que estaba en la universidad hace cuarenta años. En aquel entonces, utilizaba papel de morera para la técnica de estampado. Me encanta el papel de morera porque es suave y resistente, casi como una tela. Puedes imprimir sobre él, pintar, hacer collages, coser y retorcerlo.

Un billete de dólar estadounidense mide 6.14 x 2.61 pulgadas, así que empecé a cortar papel de morera de ese tamaño y a decorarlo. Imaginé diferentes tipos de dinero como "Dinero de sirena", "Dinero loco", "Dinero inteligente" y "Dinero de leche", y también los pinté. Pensé en la idea de que podría crear "Dinero de flores" y pagar con él algunas flores.

Ahora puedes diseñar, dibujar y pintar tu propia **Creative Currency** o Moneda creativa. Piensa en qué se te da bien la creatividad; puedes ser creativo en cualquier cosa, tal vez en matemáticas, a la hora de escribir un poema, tocar un instrumento o hacer jardinería. O tal vez tengas una idea para un tipo de dinero que podría servir para comprar algo específico, como un balón de fútbol o un par de botas de vaquero.

PROYECTO PREVIO: *MONEDA DE LA CLASE*

45 MIN.

Instrucciones

1. **1. INTRODUCCIÓN**
   - El primer papel moneda que utilizaron los seres humanos se llamaba Jiaozi y data del siglo XI en China. Representaba una cantidad específica de monedas, pero significaba que la gente no necesitaba llevar consigo grandes cantidades de monedas, que eran muy pesadas. Este "Dinero Volador" fue la inspiración de Laura para la exposición del Camión de Arte que pronto podrá visitar.
   - Analice elementos de los ejemplos de moneda (ejemplo: muchos billetes tienen figuras importantes, animales, vida vegetal, patrones, números, edificios, etc.).
2. **DISEÑE UNA MONEDA DE LA CLASE**
   - En la pizarra blanca o la pizarra interactiva, anote los elementos que los estudiantes mencionaron en los ejemplos.
   - Pida a los estudiantes que decidan qué forma debe tener el billete. La mayoría son rectangulares, pero pueden tener otras formas. Dibuje la forma en la pizarra.
   - Pida a los estudiantes que propongan nombres para la moneda y que seleccionen uno. Déjese llevar por cualquier locura que se les ocurra. Anote esto en la pizarra.
   - Pídales que decidan tres elementos que tendrá el billete y dónde se ubicará cada elemento en él. Añádalos al billete de la pizarra.
   - Pídales que elijan de qué color debe ser el billete y agréguelo también.
3. **IMPRESIÓN DE DINERO**
   - Tome una fotografía o guarde una imagen del billete.
   - Ya sea digitalmente o imprimiendo varias copias, tantas como quepan en una sola hoja de papel.
   - Imprima una página con billetes por cada estudiante y pídales que recorten cuidadosamente cada uno de ellos.
   - Opcional: Pídales que creen un diseño en el reverso de los billetes.
   - Opcional: Pídales que guarden sus billetes y los utilicen como moneda para el proyecto posterior a la visita.

Objetivos

- Los estudiantes analizarán tanto los elementos visuales como funcionales del papel moneda.
- Los estudiantes aportarán ideas para crear una moneda que será utilizada por la clase.

Materiales

- Pizarra blanca o pizarra interactiva
- Teléfono con cámara
- Escáner/fotocopiadora
- Crayones/rotuladores/lápices de colores
- Opcional: Papel y lápices si no se utiliza pizarra blanca o pizarra interactiva

Ilustración de un billete chino procedente de un artículo sobre la historia monetaria de China escrito por John E. Sandrock.

中国人民银行
壹角
贰角
伍角
壹圆
贰圆
伍圆
拾圆

SOUTH AFRICAN
RESERVE BANK
GOVERNOR
100
RAND
100
100
RAND
BANKAKGOLO YA AFRIKA BORWA
A B 96708273 D
A B 96708273 D
BANGIKULU YA AFRIKA-DZONGA
100

TWO DOLLARS
FEDERAL RESERVE NOTE
THIS NOTE IS LEGAL TENDER
FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE
H 26828407 A
WASHINGTON, D.C.
H
H 26828407 A
SERIES 1976
JEFFERSON
THE UNITED STATES OF AMERICA
TWO DOLLARS
THE UNITED STATES OF AMERICA
IN GOD WE TRUST
DECLARATION OF INDEPENDENCE 1776

PROYECTO POSTERIOR A LA VISITA: *HORA DE COMPRAS*

90 MIN.

Instrucciones

INTRODUCCIÓN

- Pida a los estudiantes que piensen para qué usamos el dinero.
- ¿Qué es algo muy valioso y que cuesta mucho dinero, en comparación con algo que no cuesta casi nada? (Una casa frente a una chocolatina).
- Analicen qué es un servicio y si los estudiantes alguna vez han recibido un pago por realizar alguna tarea, como limpiar algo, arrancar malas hierbas, etc.
- Pida a los estudiantes que piensen en algo que podrían vender y que sería valioso para sus compañeros. Anímelos a ser creativos con sus ideas. ¿Podrían vender dibujos que les encante garabatear, llaveros que les encante hacer, algo que podrían enseñar a otra persona a hacer, como origami o una nueva forma de trenzar?

INSTALAR LA TIENDA

● Una vez que cada estudiante haya decidido qué va a vender, deberá crear una tienda o local comercial para venderlo. Se pueden usar las plantillas o puede dejar que los estudiantes creen las suyas propias. Las fuentes de inspiración pueden ser el supermercado, las máquinas expendedoras, los puestos del mercado, etc.
● Los estudiantes pueden crear un ícono que represente lo que pueden vender en situaciones donde ofrecen una habilidad, una tarea o un favor.

CREACIÓN DE UNA TIENDA

● Utilizando papel/cartulina y lápices, pida a los alumnos que dibujen su "tienda" o que rellenen y recorten las plantillas proporcionadas.
● Pueden usar crayones, rotuladores o lápices de colores para añadir color a su tienda y artículos.
● Asegúrese de que añadan un precio de venta a cada artículo. Puede usar el dinero creado en la lección previa a la visita al Camión de Arte o cualquier tipo de moneda falsa, como el dinero del Monopoly o habas. Pida a los alumnos que reflexionen sobre cómo fijar el precio de sus artículos, teniendo en cuenta que algo muy caro puede no venderse.

COMPRAS

● Cada estudiante deberá montar su escaparate y se le deberá distribuir la misma cantidad de dinero a cada uno.

● Pida a la mitad de los estudiantes que empiecen como compradores, moviéndose por la sala para ver todos los artículos que sus compañeros tienen a la venta, sus precios, y que piensen detenidamente en lo que realmente querrían comprar (no les pida que compren nada todavía). Tras unos cinco o diez minutos, los estudiantes toman su decisión final sobre qué comprar y realizan la compra.
● Cambie el grupo y empiece de nuevo.

Objetivos

- Los estudiantes explorarán sus propias fortalezas creativas.
- Los estudiantes experimentarán mostrando su creatividad visualmente.
- Los estudiantes practicarán la comunicación con sus compañeros y el funcionamiento de una "moneda".

Materiales

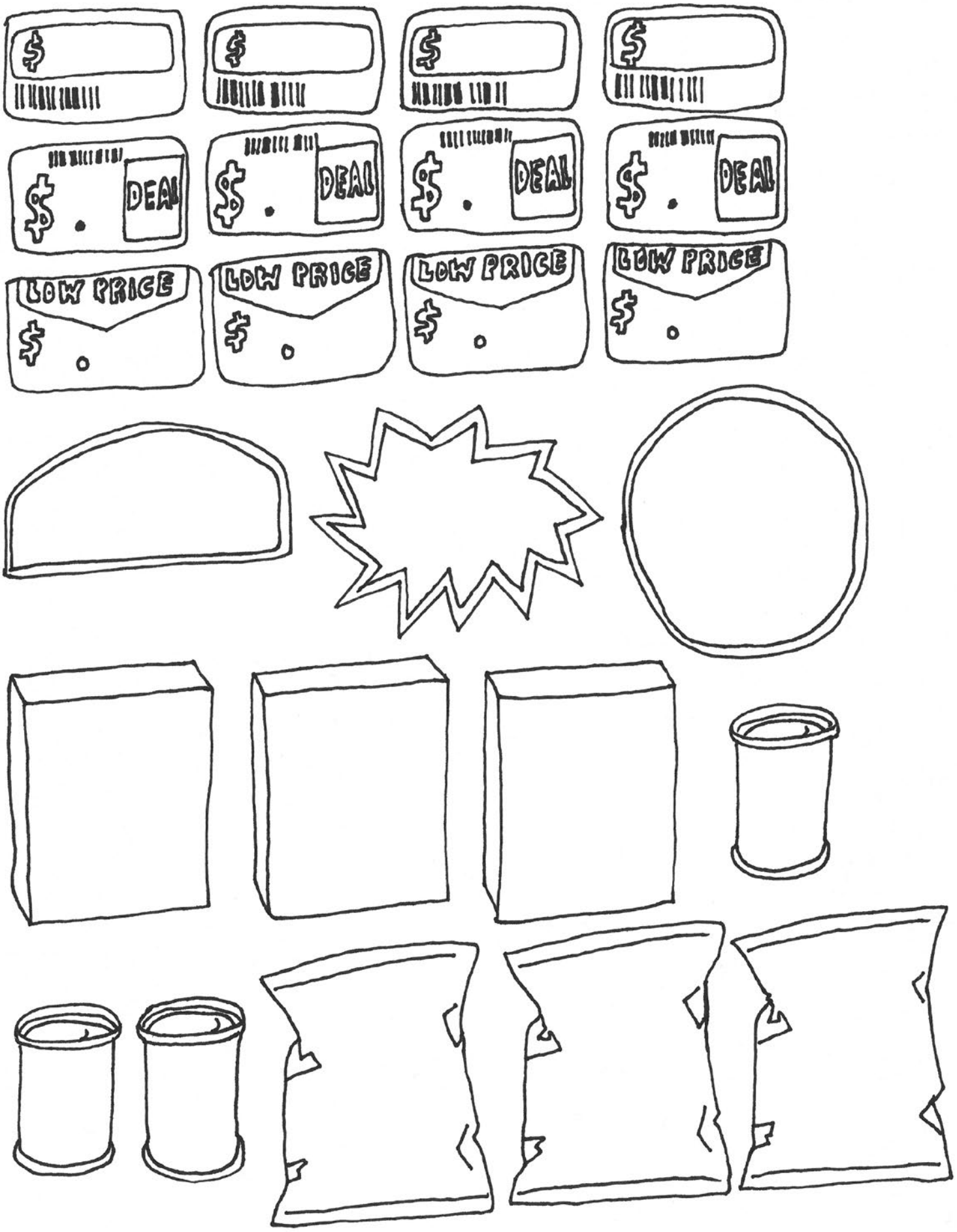
- Papel o cartulina liso de al menos 8.5" x 11"
- Lápiz con goma de borrar
- Rotuladores, crayones o lápices de colores (a elección del estudiante)
- Barra de pegamento o pegamento blanco
- Opcional: Plantillas impresas

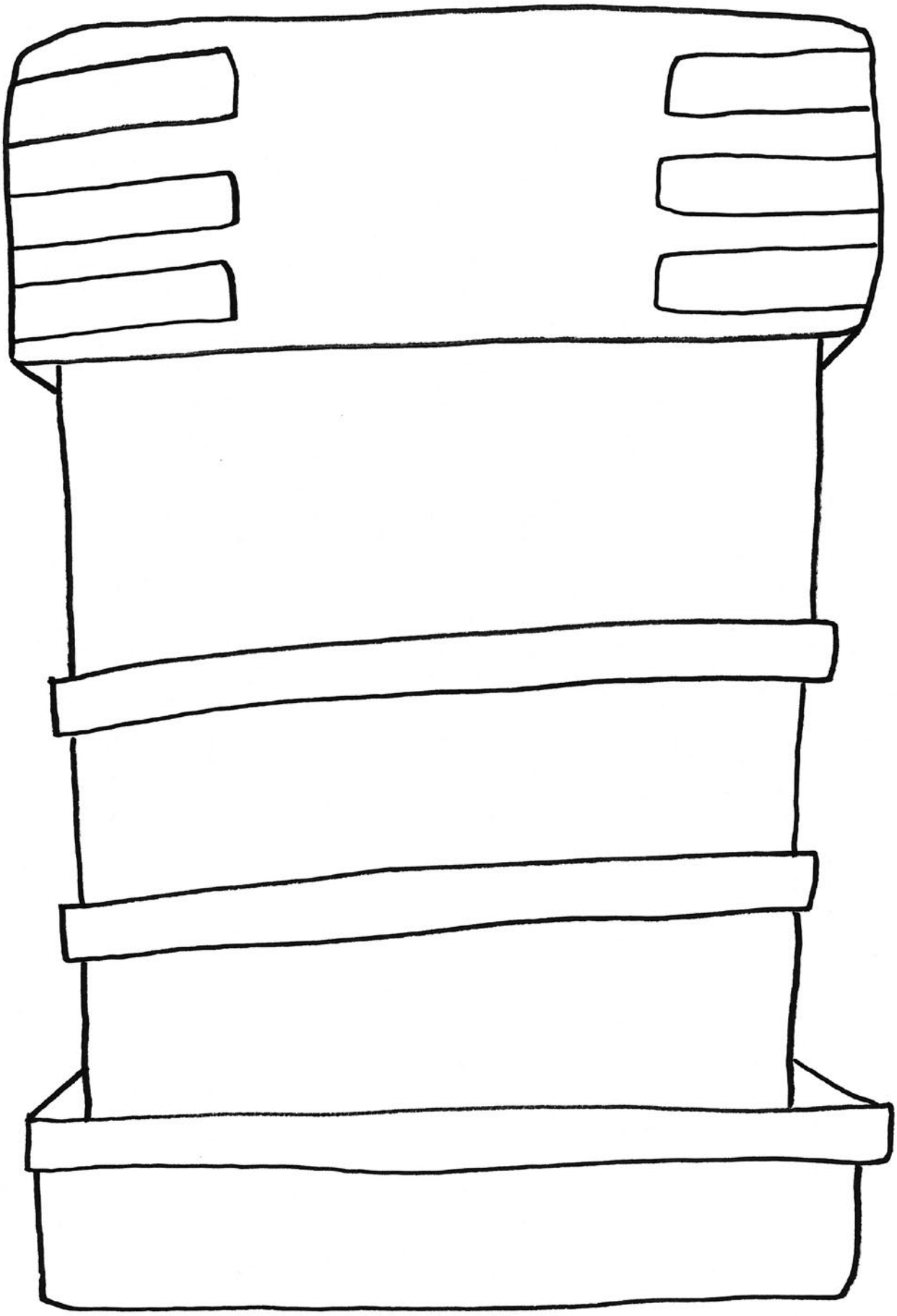
Adaptaciones

● **Tiempo**: Este proyecto podría realizarse en un día o distribuirse a lo largo de un período más extenso para que los estudiantes tengan más tiempo para personalizar su tienda y sus artículos. Un día de compras podría ser una actividad divertida justo antes de las vacaciones de otoño/primavera o de invierno. Se podría reconsiderar la idea reponiendo otros artículos y organizando otro día de compras.
● **Materiales:** Los estudiantes podrían usar cajas de zapatos con cartón y cinta adhesiva para crear una tienda tridimensional, utilizando pintura acrílica para añadir color e información sobre precios.
● **Conceptos**: Haga que los estudiantes piensen de forma más abstracta sobre sus objetos y que estos no sean físicos, como algún acto de bondad que puedan realizar unos por otros. Necesitarán ser aún más creativos en la forma en que representan eso en su tienda.

Sean curiosos

● *Comenten la gran variedad de objetos que cada uno creó y cómo eligen exhibirlos. ¿Qué ideas creativas utilizaron los compañeros de clase? ¿Hubo algún artículo inesperado a la venta? ¿Te resultó difícil vender lo que creaste?
● *Si tuvieras que abrir otra tienda, ¿qué harías diferente? ¿Venderías artículos diferentes? ¿Deberían tener precios diferentes?


DEAL
LOW PRICE



NORMAS BÁSICAS

Norma 6.V.CR.3	Demostrar apertura para probar nuevas ideas, materiales, métodos y enfoques en la realización de obras de arte y diseño.
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.R.2	Comparar la propia interpretación de una obra de arte con la interpretación de otros.
Norma 6.V.R.3	Analizar el modo 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.CO.1	Generar una colección de ideas que reflejen el interés y las preocupaciones actuales que podrían investigarse en la creación artística.
Norma 6.V.CO.2	Relacionar las ideas y obras artísticas con el contexto social, cultural e histórico para profundizar en su comprensión analizando cómo el arte refleja la evolución de los tiempos, las tradiciones, los recursos y los usos culturales.

Escanee el código QR para obtener más información sobre cómo reservar una excursión o una visita a un aula de UMOCA.

RECURSOS

¡Gracias por explorar y crear con nosotros!

Para cualquier pregunta o solicitud de adaptación, favor de contactar a la directora de educación en alison.neville@utahmoca.org.

Comparta su arte con nosotros etiquetando a @utahmoca

VISITE UMOCA

El Museo de Arte Contemporáneo de Utah (Utah Museum of Contemporary Art, UMOCA) cree en el poder del arte de nuestro tiempo. Mediante la programación, el activismo y la colaboración, trabajamos con los artistas y las comunidades para construir un mundo mejor.

UMOCA

20 S West Temple
Salt Lake City, Utah
801 328 4201
utahmoca.org
@utahmoca

Se sugiere un donativo de $10

HORARIO

Martes	11am–6pm
Miércoles	11am–6pm
Jueves	11am-6pm
Viernes	11am–9pm
Sábado	11am–6pm
Dom–Lun	Cerrado

Utah Museum of Contemporary Art UMOCA

INSTITUTE of Museum and Library SERVICES

POPS Professional Outreach Programs in the Schools

ZAP IS YOU .ORG SALT LAKE COUNTY

SALT LAKE CITY ARTS COUNCIL

PROMONTORY PARK CITY