

El lenguaje importa

Basquiat dijo: “Tacho las palabras para que las veas mejor: el hecho de que estén ocultas hace que quieras leerlas”. Los autorretratos nos dan la oportunidad de pensar en cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, y tal vez revelen ideas durante el proceso. Completa este retrato de una manera que te ayude a reflexionar sobre la importancia que tienen las palabras al considerar las que utilizamos para describirnos a nosotros mismos o a los demás.

Mirar más de cerca

Antes de la lección, proyecta la imagen de *Sam F* en una pantalla lo suficientemente grande como para que todos los estudiantes puedan verla. No añadas ninguna información sobre la imagen y comienza la clase con Estrategias de Pensamiento Visual (EPV).

Se anima a los estudiantes a que dediquen tiempo a examinar la imagen (entre 1 y 2 minutos).

Opcional: Los estudiantes también pueden anotar varias observaciones antes de la discusión.

Pregunta a los estudiantes:

- ¿Qué está pasando en la imagen?
- ¿Qué ves que te hace decir eso?
- ¿Qué más podemos encontrar o qué más puedes ver?

Asegúrate de que todas las observaciones y comentarios sean aceptados por igual. El facilitador de la conversación debe mantenerse neutral ante todos los comentarios, pero puede profundizar en temas como la silla de ruedas/ alguien que podría tener una discapacidad, el animal sobre la persona, el uso de líneas o colores y cómo el artista utilizó palabras y texto en la imagen.

Preguntas para profundizar

- ¿Cómo pueden etiquetarnos los demás?
- ¿Por qué importan nuestras palabras?
- ¿Qué pasa cuando nos sentimos diferentes al resto del grupo?
- ¿Cómo podemos encajar y seguir siendo nosotros mismos?

Actividad: Tachaduras

Se entregará a los estudiantes una página de un libro (la mayoría de los libros sirven para este ejercicio, pero se incluirán páginas de muestra).

Pide a los estudiantes que tachen la mayoría de las palabras y solo dejen los adjetivos que podrían describir a personas. Estos pueden ser positivos, negativos o neutros en contexto.

Los adjetivos son palabras que describen sustantivos o pronombres. En otras palabras, describen personas, lugares o cosas. Algunos ejemplos que podrían describir a una persona son "viejo", "divertido" y "alegre", etc.

A continuación, pide a los estudiantes que revisen las palabras que quedan en la página y piensen en aquellas que les llamen la atención.

Pregunta a los estudiantes por qué creen que esas palabras les llamaron la atención y pídeles que compartan algunas de ellas.

Información contextual: Jean-Michel Basquiat

Jean-Michel Basquiat fue uno de los pintores estadounidenses más importantes y célebres de la década de 1980. De ascendencia haitiana y puertorriqueña, es conocido por sus densos textos cargados de significado y sus imágenes extraídas de múltiples fuentes: la cultura pop, la música y la literatura, las prácticas religiosas de África Occidental y afroamericanas, el atletismo y la historia del arte, entre otras.

Basquiat creó *Sam F* durante una visita a Dallas en 1985. Pintó el retrato para sus amigos Sam y Helga Feldman, importantes filántropos, defensores del arte y la cultura y coleccionistas de arte que vivían en Dallas. La pintura la donó al DMA el difunto Samuel Feldman (¡él es el "Sam" que le da nombre a la obra!). Basquiat solía pintar sobre materiales encontrados, y *Sam F* está pintado al óleo sobre una puerta del complejo de departamentos donde vivían los Feldman.

Actividad: Visible e invisible

A menudo, los retratos de Basquiat se asemejan tanto a máscaras como a calaveras, que representan conceptos de interior y exterior, visible e invisible. Utiliza sus pinturas de otras personas como inspiración e invitación para crear un autorretrato: una imagen que te represente.

Un autorretrato es una imagen, fotografía o texto que un artista crea sobre sí mismo. Es una obra de arte en la que el artista se retrata a sí mismo como sujeto de la obra.

Preguntas de discusión

¿Es realista esta obra de arte? ¿Es necesario que un autorretrato sea realista?

Empieza dibujando el contorno de una cabeza que se parezca aproximadamente a una calavera o una máscara en la página marcada del libro. Piensa en palabras que puedan etiquetarte o definírte en el exterior y escribe o dibuja símbolos que representen esas partes de ti; escríbelas o dibújalas en el EXTERIOR de la forma de calavera o máscara.

Luego, piensa en algunos pensamientos, ideas o creencias internas que tengas y que no siempre sean visibles en el exterior. ¿Qué colores, palabras, símbolos o incluso líneas podrías utilizar para representar esas partes de ti, palabras que te animen? Colócalos en el INTERIOR de la forma de cabeza.

Materiales sugeridos • Crayones • Pasteles al óleo • Sharpies • Páginas de libros • Papel de collage

Recursos adicionales

El niño radiante, de Javaka Steptoe

Big, de Vashti Harrison

Life Doesn't Frighten Me, de Maya Angelou, ilustraciones de Jean-Michel Basquiat

Imagen: *Sam F*, 1985. Jean-Michel Basquiat. Óleo sobre puerta. Museo de Arte de Dallas, donación de Samuel N. y Helga A. Feldman, 2019.31. © Patrimonio de Jean-Michel Basquiat. Licencia de Artestar, Nueva York.