

Printmaking and Protest

Times of crisis have produced strong artistic movements throughout history. Printmaking has played an important role in both political propaganda and forms of protest and activism.

This resource will guide students through a series of discussions and creative explorations centered around protest, advocacy, and collective action. Through close looking, reflection, and dialogue, students will examine how artists use visual language to express personal and societal concerns. Students will be encouraged to explore topics that resonate with their own values and viewpoints.

Close Looking

Help the students take a closer look at *no world* by Kara Walker. Project the image large enough so that everyone can see. Allow students time to think about and/or write down their answers to these questions. Then, allow for a whole group share-out.

- Look at the image.
- What do you notice?
- What story do you think this artwork is telling?
- What emotions do you feel when looking at this artwork? Why?

Questions to Dig Deeper

- What emotions do you think the artist wants the audience to feel?
- How can art inspire people to act, think differently, or feel connected to a cause?
- What do you think Kara Walker wants us to remember or question about history through this work? How might remembering the past connect to things people stand for today?
- Who seems to be in control and who doesn't? What do you think the artist wants you to notice?

Activity: Examples of Protest

Help the students take a closer look at *Confrontation at the Bridge* by Jacob Lawrence. Project the image large enough so that everyone can see.

In pairs, students will discuss what they think is being protested and/or what is happening in the artwork. In a group, discuss the following:

- What emotions do you notice in how the figures are arranged? How does that affect how you view the scene?
- Whose perspectives or voices do you think are being centered in this artwork? And whose might be missing?
- How does this moment from history connect to issues or movements you've seen or experienced today?

As a group, begin to list different examples of social justice topics, issues, and reasons to protest. Some examples of social justice issues include the gender pay gap, income inequality, climate change, food insecurity, the refugee crisis, universal healthcare, poverty, gender-based violence, state violence, threats to the trans community, eroding democracy, political extremism, reproductive rights, racism, etc.

After listing your class's examples, allow students to write down their answers to the following prompts to help them brainstorm social justice topics that are meaningful to them:

- What do you stand for?
- What is something you wish more people cared about or understood? Why does it matter to you?
- What makes you feel hopeful or inspired to act?
- What message would you put on a sign or poster for others to see? Why that message?

Activity: Advocacy Through Printmaking

Prior to this activity, discuss what printmaking is and the process of relief printing.

In the previous activity, students brainstormed a social justice issue that they stand for and that inspires them to act. In this activity, students will create a visual representation of their protest through words or images.

1. Students will start off by sketching their protest prints.
2. Depending on the printing material, students will prep their printing plates. For example, if students are using linoleum, they will transfer and carve their prints. If the students are using Styrofoam, they will etch their images into the Styrofoam plate with a pencil or toothpick.
3. Students will apply ink to their printing plates and place paper to pull the print.
4. Clean up.

Suggested Supplies • Paper • Pencils • Relief printmaking materials (such as linoleum or Styrofoam, ink, and brayers)

Contextual Information: *Confrontation at the Bridge*

When Jacob Lawrence was commissioned to execute a print to celebrate the United States' bicentennial in 1976, he illustrated the March 7, 1965, march by unarmed protesters objecting to the denial of African Americans' right to vote. The march began in Selma, Alabama, but before the 600 protesters could reach the state capital in Montgomery, law enforcement officials attacked them with clubs and tear gas as they crossed the Edmund Pettus Bridge; Lawrence symbolized the malicious and brutal attack by including the vicious dog at the left edge of the scene. Two days later, with court protection, Martin Luther King Jr. led 25,000 marchers to Montgomery. Outraged by the barbarity of the civil rights struggle, the U.S. Congress passed, and President Lyndon Johnson signed, the Voting Rights Act later that year. Lawrence's strong colors and compact composition relay the intensity and injustice of the violence inflicted on the peaceful protesters.

Contextual Information: *no world*

In her series of six etchings titled *An Unpeopled Land in Uncharted Waters*, Kara Walker constructs enigmatic images that reflect on the traumatic history of the transatlantic slave trade and its legacy of violence and racial strife.

In *no world*, one of two prints from the series on view here, Walker ambiguously alludes to the futile prospects for slaves who were shipped to the Americas. With no real hope of freedom, the woman submerged in the ocean might be swimming to escape, or drowning as a victim of shipwreck. Meanwhile, the caricatured figures on shore suggest an unsettling future for those who survive the treacherous journey.

Additional Resources

Sometimes People March by Teresa Allen (children's book), 2020

<https://philamuseum.org/collection/object/315502>

<https://www.clevelandart.org/art/1994.17>

"The 100 Best Protest Songs of All Time"

Playlist: <https://open.spotify.com/playlist/76w3yd3T7KszWf8153AyyvC>

Images: *Confrontation at the Bridge*, 1975. Jacob Lawrence. Screenprint. Dallas Museum of Art, gift of Michael L. Rosenberg, 1994.246.3. © The Jacob and Gwendolyn Lawrence Foundation, Seattle/Artists Rights Society (ARS), New York; *no world*, 2010. Kara Walker. Etching with aquatint, sugarlift, spit-bite, and drypoint. Dallas Museum of Art, Mary Margaret Munson Wilcox Fund, 2010.39.1. © Kara Walker.

El grabado y la protesta

A lo largo de la historia, los momentos de crisis han dado lugar a fuertes movimientos artísticos. El grabado ha desempeñado un papel importante tanto en la propaganda política como en las formas de protesta y activismo.

Este recurso guiará a los estudiantes a través de una serie de discusiones y exploraciones creativas centradas en la protesta, el activismo y la acción colectiva. A través de la observación detenida, la reflexión y el diálogo, los estudiantes examinarán cómo los artistas utilizan el lenguaje visual para expresar sus preocupaciones personales y sociales. Se animará a los estudiantes a explorar temas que resuenen con sus propios valores y puntos de vista.

Mirar de cerca

Ayuda a los estudiantes a observar detenidamente la obra *no mundo*, de Kara Walker. Proyecta la imagen en un tamaño lo suficientemente grande como para que todos puedan verla. Deja tiempo a los estudiantes para que piensen y/o escriban sus respuestas a estas preguntas. A continuación, permite que todo el grupo comparta sus respuestas.

- Mira la imagen.
- ¿Qué notas?
- ¿Qué historia crees que cuenta esta obra de arte?
- ¿Qué emociones sientes al mirar esta obra de arte? ¿Por qué?

Preguntas para profundizar

- ¿Qué emociones crees que la artista quiere que sienta el público?
- ¿Cómo puede el arte inspirar a las personas a actuar, pensar de manera diferente o sentirse conectadas con una causa?
- ¿Qué crees que Kara Walker quiere que recordemos o cuestionemos sobre la historia a través de esta obra?
¿Cómo puede el recuerdo del pasado conectarse con las cosas por las que la gente lucha hoy en día?
- ¿Quién parece tener el control y quién no? ¿Qué crees que la artista quiere que notes?

Actividad: Ejemplos de protesta

Ayuda a los estudiantes a observar detenidamente la obra *Enfrentamiento en el puente*, de Jacob Lawrence. Proyecta la imagen en un tamaño lo suficientemente grande como para que todos puedan verla.

Por parejas, los estudiantes discutirán lo que creen que se está protestando o lo que está sucediendo en la obra de arte. En grupo, discutan lo siguiente:

- ¿Qué emociones perciben en la disposición de las figuras? ¿Cómo afecta eso a su forma de ver la escena?
- ¿Qué perspectivas o voces creen que se centran en esta obra de arte? ¿Y cuáles podrían faltar?
- ¿Cómo se relaciona este momento de la historia con los problemas o los movimientos que han visto o experimentado hoy en día?

Como grupo, comiencen a enumerar diferentes ejemplos de temas y problemas relacionados con la justicia social y motivos para protestar. Algunos ejemplos de problemas relacionados con la justicia social son la brecha salarial entre géneros, la desigualdad de ingresos, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la crisis de los refugiados, la sanidad universal, la pobreza, la violencia de género, la violencia estatal, las amenazas a la comunidad trans, el deterioro de la democracia, el extremismo político, los derechos reproductivos, el racismo, etc.

Después de enumerar los ejemplos de su clase, permite a los estudiantes escribir sus respuestas a las siguientes preguntas para ayudarles a pensar en temas de justicia social que sean significativos para ellos:

- ¿En qué crees?
- ¿Qué es lo que te gustaría que le importara a más gente? ¿Por qué te importa a ti?
- ¿Qué te da esperanza o te inspira a actuar?
- ¿Qué mensaje pondrías en un cartel o póster para que lo vieran los demás? ¿Por qué ese mensaje?

Actividad: Activismo a través del grabado

Antes de realizar esta actividad, explica qué es el grabado y el proceso de impresión en relieve.

En la actividad anterior, los estudiantes hicieron una lluvia de ideas sobre un tema relacionado con la justicia social que defienden y que les inspira a actuar. En esta actividad, los estudiantes crearán una representación visual de su protesta mediante palabras o imágenes.

1. Los estudiantes comenzarán esbozando sus grabados de protesta.
2. Dependiendo del material de impresión, los estudiantes prepararán sus planchas de impresión. Por ejemplo, si los estudiantes utilizan linóleo, transferirán y tallarán sus grabados. Si los estudiantes utilizan espuma de poliestireno, grabarán sus imágenes en la plancha de espuma con un lápiz o un palillo.
3. Los estudiantes aplicarán tinta a sus planchas de impresión y colocarán papel para realizar el grabado.
4. Limpieza.

Materiales sugeridos • Papel • Lápices • Materiales para impresión en relieve (como linóleo o espuma de poliestireno, tinta y rodillos de goma)

Información contextual: *Enfrentamiento en el puente*

Cuando Jacob Lawrence recibió el encargo de realizar un grabado para celebrar el bicentenario de Estados Unidos en 1976, ilustró la marcha del 7 de marzo de 1965 de manifestantes desarmados que protestaban contra la denegación del derecho al voto a los afroamericanos. La marcha comenzó en Selma, Alabama, pero antes de que los 600 manifestantes pudieran llegar a la capital del estado, Montgomery, la policía los atacaron con tonfas y gases lacrimógenos cuando cruzaban el puente Edmund Pettus; Lawrence simbolizó el ataque malicioso y brutal incluyendo al perro feroz en el extremo izquierdo de la escena. Dos días después, con protección judicial, Martin Luther King Jr. encabezó una marcha de 25,000 personas hacia Montgomery. Indignado por la barbarie de la lucha por los derechos civiles, el Congreso de Estados Unidos aprobó, y el presidente Lyndon Johnson firmó, la Ley del Derecho al Voto más tarde ese mismo año. Los colores intensos y la composición compacta de Lawrence transmiten la intensidad y la injusticia de la violencia infligida a los manifestantes pacíficos.

Información contextual: *no mundo*

En su serie de seis aguafuertes titulada *Una tierra despoblada en aguas inexploradas*, Kara Walker construye imágenes enigmáticas que reflexionan sobre la traumática historia del comercio transatlántico de esclavos y su legado de violencia y conflictos raciales.

En *no mundo*, uno de los dos grabados de la serie que se exponen aquí, Walker alude de forma ambigua al brutal futuro de los esclavos que fueron enviados a América. Sin ninguna esperanza real de libertad, la mujer sumergida en el océano podría estar nadando para escapar o ahogándose como víctima de un naufragio. Mientras tanto, las figuras caricaturizadas en la orilla sugieren un destino inquietante para aquellos que sobreviven al peligroso viaje.

Recursos adicionales

Sometimes People March, de Tessa Allen (libro para niños), 2020

<https://philamuseum.org/collection/object/315502>

<https://www.clevelandart.org/art/1994.17>

Lista de reproducción "Las 100 mejores canciones de protesta de todos los tiempos":

<https://open.spotify.com/playlist/76w3yd3T7KszWf8153AyyC>

Imágenes: *Enfrentamiento en el puente*, 1975. Jacob Lawrence. Serigrafía. Museo de Arte de Dallas, donación de Michael L. Rosenberg, 1994.246.3. © The Jacob and Gwendolyn Lawrence Foundation, Seattle/Artists Rights Society (ARS), Nueva York; *no mundo*, 2010. Kara Walker. Aguafuerte con aguainta, grabado al azúcar, mordedura parcial y punta seca. Museo de Arte de Dallas, Mary Margaret Munson Wilcox Fund, 2010.39.1. © Kara Walker.