

Ritmos de alegría: Explorando la identidad a través de la música y el autorretrato

Esta lección explora y expresa la identidad cultural a través del autorretrato, inspirándose en la alegría del patrimonio musical. Ofrece a los alumnos una oportunidad especial de reflexionar sobre sus experiencias personales y su patrimonio, a la vez que adquieren conocimientos sobre las culturas y las historias de los demás.

Mirar de cerca: Pensar, preguntar, explorar

Ayuda a los alumnos a mirar de cerca *Discos repetidos* de Riley Holloway utilizando la rutina de pensamiento artístico "Pensar, preguntar, explorar" creada por el Proyecto Cero de Harvard. Proyecta la imagen lo suficientemente grande como para que todos puedan verla. Deja tiempo a los alumnos para que piensen y/o escriban sus respuestas a estas preguntas. A continuación, permite que todo el grupo comparta sus reflexiones.

- Observa la imagen.
- ¿Qué crees que sabes sobre esta obra de arte?
- ¿Qué preguntas tienes sobre esta obra de arte?
- ¿Qué te hace querer explorar esta obra de arte?

Preguntas para profundizar

- ¿Qué emociones sientes cuando escuchas música de tu propia cultura?
- ¿Puedes identificar elementos específicos en la música que activan esos sentimientos?
- ¿Cómo influye tu identidad personal en tus elecciones musicales?
- ¿Has utilizado alguna vez la música para guiar tus emociones? Pon un ejemplo de una ocasión en la que una canción te haya ayudado a afrontar una situación difícil.
- Comenta cómo la música puede unir a las personas. ¿Has vivido algún momento en el que la música te haya ayudado a conectar con otra persona?
- ¿Cómo puede mejorar tus relaciones o ayudar a resolver conflictos el hecho de compartir música con otras personas?

Actividad auditiva

Reproduce "Move On Up" de Curtis Mayfield (recomendada para alumnos de cuarto a octavo grado) o "Got to Give It Up" de Marvin Gaye (recomendada para alumnos de secundaria) mientras muestras *Discos repetidos*. Selecciona una o dos preguntas de las que aparecen a continuación y explica que, mientras escuchan la canción, los alumnos pensarán en las preguntas.

1. ¿Qué emociones inmediatas sientes al escuchar la canción? ¿Cómo afecta a esas emociones el hecho de mirar el cuadro?
2. ¿Qué elementos de la canción o del cuadro destacan y evocan una fuerte respuesta emocional?
3. ¿Cómo se comparan el ritmo y el tempo de la canción con el ritmo visual que ves en el cuadro? ¿Crean un estado de ánimo o una atmósfera similares? ¿Por qué sí o por qué no?
4. Observa las expresiones y poses de las figuras del cuadro. ¿Cómo se alinean estos elementos con el tono o la energía de la canción?

Cuando termine la canción, deja que los alumnos compartan sus respuestas a las preguntas.

Actividad opcional: Autorretratos musicales

Los alumnos crearán autorretratos. Explorarán y elegirán una canción que consideren que representa mejor su identidad y evoca un sentimiento de orgullo y alegría. Anímalos a experimentar con el color, la expresión y los elementos simbólicos que representen la canción elegida.

Materiales sugeridos

• Papel • Lápices, lápices de colores • Marcadores • Pintura (opcional) • Pasteles al óleo (opcional)

Información contextual: Riley Holloway

Sobre esta obra de arte, el artista explicó: "El cuadro es de mi padre y yo en la mañana de Navidad en casa de mi abuela en Los Ángeles. La lista de artistas que aparecen bajo el título son los que mi madre ponía una y otra vez, ¡y sigue haciéndolo! La imagen general presenta un ambiente que continúa ahora en mi propia casa. Mi casa se ha convertido en el lugar de reunión de la familia, así que es una mirada a cómo continúan las tradiciones".

Riley Holloway nació en Los Ángeles, California, en 1989. Desde pequeño se interesó por el arte, aprendiendo de su madre, que también es artista. Estudió en el Instituto de Arte de Dallas y en la Academia de Arte de Florencia.

Holloway es conocido sobre todo por su obra dinámica y su nueva visión del arte figurativo. Sus imágenes suelen ir acompañadas de texto y referencias personales integrados en las obras.

Utiliza una técnica tradicional de pintura al óleo y líneas atrevidas para crear profundidad en los retratos. En sus obras hay un maravilloso contrapeso de suavidad y masculinidad.

La estética de Holloway crea espacios familiares impregnados de narración, libres de limitaciones y fieles a sus temas. Su contenido es rico en dramatismo, historia e intimidad.

Fuente: <https://www.rileyholloway.com/about>

Contextual Information: Music Selections

"Got to Give It Up", de Marvin Gaye: Gaye es uno de los artistas musicales más influyentes del siglo XX. Tuvo un profundo impacto en la cultura afroamericana a través de sus revolucionarias contribuciones a la música y sus reflexiones sobre temas de justicia social.

"Move On Up", de Curtis Mayfield: Mayfield fue cantautor, guitarrista y productor discográfico, y uno de los músicos más influyentes del soul y de la música afroamericana con conciencia política.

Additional Resources

"Artist Spotlight: Riley Holloway", KERA Arts

"How artists explore identity", El Museo de Arte Moderno, Nueva York

Imagen: *Discos repetidos*, 2023. Riley Holloway. Óleo sobre lienzo. Museo de Arte de Dallas, Dallas Art Fair Foundation Acquisition Fund, 2023.51. © Riley Holloway.