

KIT DE ARTE EL RETRATO

En este kit, ¡exploraremos el **arte del retrato**! Un **retrato** es una pintura, dibujo, fotografía u otra representación artística de una persona, normalmente del rostro. Los retratos pueden mostrar más que el aspecto físico de una persona. Pueden mostrar la personalidad, los sentimientos y otras partes que forman a la persona. Un autorretrato es un retrato de ti hecho por ti.

Los **artistas contemporáneos** de la colección de The Broad como **Sharon Lockhart** y **Cindy Sherman** crean retratos a través de la fotografía. **Nathaniel Mary Quinn** crea retratos a través del dibujo y la pintura.

¡APRENDAMOS MÁS SOBRE ARTE! PALABRAS QUE DEBES CONOCER:

- ✓ **Artista contemporáneo**
Un artista que crea una obra de arte en la actualidad y en el pasado reciente
- ✓ **Criticar**
Juzgar o evaluar cuidadosamente, dando tu opinión sobre lo bueno y lo malo de algo
- ✓ **Identidad**
Quién es la persona, el carácter o la personalidad de una persona
- ✓ **Personalidad**
Las características personales, como los estados de ánimo o hábitos, que hacen que una persona sea única
- ✓ **Foto escenificada**
Una foto planeada o preparada

SHARON LOCKHART toma fotos escenificadas. Trabaja con comunidades para tomar sus fotografías y realizar sus películas. Suele pasar meses o incluso años conviviendo con las comunidades representadas en sus obras. Su intención es brindar a los espectadores una idea de cómo viven las personas en distintas áreas. La ropa, los objetos y las poses de las personas que aparecen en sus fotos nos muestran un poco sobre sus vidas.

- ¿Por qué crees que la artista eligió fotografiar a los niños?
- ¿Qué historias crees que los niños compartirían sobre sus vidas?
- Si Lockhart te tomara una foto a ti, ¿cómo te presentarías?
¿Qué ropa usarías? ¿Cómo posarías para la foto?
- ¿Qué historia compartirías sobre tu vida?
¿Cómo mostrarías eso en una fotografía o dibujo?

CINDY SHERMAN crea retratos tomando fotos de ella misma. Utiliza pelucas, maquillaje y disfraces para representar a distintos personajes. Sus obras **critican** la manera en que las mujeres aparecen representadas en películas, programas de televisión y revistas.

- ¿Cuál crees que es la historia detrás del personaje en cada foto? ¿Qué parte de la foto te hace pensar eso?
- ¿Por qué crees que la artista eligió fotografiarse ella misma en lugar de usar a otra persona?
- Enumera al menos tres personajes de tu película, programa de televisión o libro favorito. ¿Qué te gusta de estos personajes? ¿Qué es lo que no te gusta de ellos?
- ¿Cómo cambiarías a un personaje? ¿Cambiarías su forma de actuar o su apariencia? Y, ¿por qué?
- Si tuvieras que disfrazarte de tu personaje favorito, ¿qué ropa te pondrías? ¿Qué tendrías que hacer para adaptar tu apariencia?

Arriba: Cindy Sherman, *Untitled #119*, 1983. Impresión cromogénica a color. Colección de Eli y Edythe L. Broad. © Cindy Sherman, cortesía del artista y Metro Pictures, Nueva York

Abajo: Cindy Sherman, *Untitled Film Still #58*, 1980. Impresión en plata sobre gelatina. The Broad Art Foundation. © Cindy Sherman, cortesía del artista y Metro Pictures, Nueva York

NATHANIEL MARY QUINN crea retratos de personas que han influido en su vida, como sus familiares y amigos. Este artista se inspira en fotografías e imágenes que encuentra en revistas y en Internet. Combina rasgos de distintas imágenes para crear una figura, usando pasteles al óleo, pintura y carboncillo. Sus obras muestran que la **identidad** de una persona está compuesta por muchos elementos. Nuestras experiencias, las personas que están en nuestra vida y las imágenes que vemos, entre otras cosas, ayudan a determinar quiénes somos. Aunque los retratos de Quinn no se vean exactamente iguales a las personas que retrata, la intención del artista es representar sus **personalidades**.

- ¿A quién crees que el artista está retratando en esta obra? ¿Cómo crees que es su personalidad? ¿Qué partes de esta pintura te hacen pensar eso?
- Escribe el nombre de dos o más personas que sean importantes para ti. Por ejemplo, un familiar, un amigo o alguien que admiras. ¿Por qué elegiste a estas personas?
- ¿Qué palabras usarías para describir la personalidad de cada una de estas personas importantes en tu vida? ¿Cómo las representarías en un dibujo o una pintura?
- Escribe tres o más palabras que te describan. Por ejemplo, cosas que son importantes para ti, tus pasatiempos, o lo que piensas de ti mismo. ¿Cómo mostrarías eso en un dibujo o una pintura? ¿Qué colores, dibujos y características utilizarías?

Nathaniel Mary Quinn, *C'mo' and Walk With Me*, 2019. Carboncillo negro, guache, pastel suave, pastel al óleo sobre papel vitela Coventry. The Broad Art Foundation. © Nathaniel Mary Quinn

¡CREA UN RETRATO O UN AUTORRETRATO!

Los artistas suelen hacerse preguntas sobre el mundo que los rodea. Escriben o dibujan ideas en diarios o cuadernos como un primer paso para crear sus obras de arte. El diario provisto en el kit puede utilizarse para escribir las respuestas a las preguntas que figuran en las tarjetas de arte.

¡También puedes usar el diario para escribir distintas ideas!

¿HARÁS un autorretrato?

¿HARÁS un retrato de alguien?

¿POR QUÉ elegiste a esa persona?

¡Usa los materiales de tu caja y toma fotos para crear un retrato!

MATERIALES INCLUIDOS:

- ✓ Diario
- ✓ Lápiz
- ✓ Tijeras
- ✓ Pegamento
- ✓ Papel de colores para manualidades
- ✓ Cartulina
- ✓ Pasteles al óleo

¡UN CONSEJO DE ARTE! ¡Los pasteles al óleo crean colores intensos y vibrantes! Puedes combinar colores fácilmente aplicando una capa gruesa de un color y luego aplicando otro color encima.