KIT DE ARTE SOCIAL Y POLÍTICO

En este kit de arte, exploraremos el arte social y político. El arte social y político resalta visualmente temas que afectan a comunidades y al mundo. Por ejemplo, el arte puede llamar la atención sobre el trato injusto de personas, animales y el medioambiente. Piensa en temas que puedas haber visto en las noticias o temas que sean objeto de protesta en tu comunidad. A veces, las obras de arte son llamados de acción para promover el cambio. Los artistas utilizan texto, símbolos e imágenes audaces para transmitir sus mensajes en forma clara. Barbara Kruger, Jenny Holzer y Shirin Neshat son algunas artistas de la colección de The Broad conocidas por crear arte social y político.

IAPRENDAMOS MÁS SOBRE ARTE! PALABRAS QUE DEBES CONOCER:

- **✓** Arte político
 - Arte creado para compartir preocupaciones sobre temas políticos tales como cambio climático, derechos civiles e inmigración
- Arte social

 Arte creado para promover cambios en una comunidad
- Consumismo

 La tendencia a obtener más
 y más ropa, juguetes y otros
 artículos deseables
- Ser obligado a abandonar el país donde uno vive
- Feminismo

 La creencia de que las
 mujeres y los hombres
 deben tener igualdad de
 derechos y oportunidades

- **✓** Letreros LED
 - Letreros hechos con luces LED brillantes, que suelen utilizarse para letreros de tiendas y carteles de la vía pública ya que son visibles incluso a plena luz del día
- Medios de comunicación
 Tecnología diseñada para llegar a
 una amplia audiencia —incluyendo
 anuncios publicitarios, periódicos,
 revistas, radio, televisión e Internet
- Opresión
 Trato injusto, desigual o cruel
- Entorno
 El área o los alrededores donde algo acontece
- Objeto
 Una persona o cosa que se muestra o describe

A fines de la década de 1970, **JENNY HOLZER** comenzó a crear arte en espacios públicos, afuera de museos y galerías de arte, para provocar que las personas pensaran sobre el mundo que las rodea de manera diferente. Holzer utiliza textos para crear arte. Ha diseñado volantes (que se distribuyen a las personas en la calle), pósteres, carteles, camisetas y **letreros LED** con desplazamiento de texto). Algunos de los temas que la artista aborda en su obra son el **feminismo** y las creencias antibélicas. En sus obras, la artista utiliza poesía, documentos públicos y escritos propios. Holzer emplea palabras para crear mensajes poderosos sobre temas relacionados con su comunidad y el mundo.

- ¿Has visto letreros LED como éste anteriormente? ¿Dónde? ¿Por qué piensas que Holzer los utiliza para exhibir su texto?
- ¿Por qué piensas que repite el texto varias veces?
- Imagina que eres un(a) artista como Holzer. ¿Quién necesita ver el mensaje de tu obra?
- Piensa en los temas que consideraste anteriormente. ¿En qué espacio público exhibirías tu obra?
- ¿Qué formato utilizarías para tu arte (por ejemplo, volantes, un cartel en la vía pública o un letrero)?
- ¿Qué diría tu obra? ¿Qué tipos de palabras y textos utilizarías?

Imagen de la izquierda: Jenny Holzer, *Thorax*, 2008. Doce letreros LED curvos de doble cara (dos letreros inferiores con dos elementos cada uno): diodos blancos en el frente; diodos rojos y azules. The Broad Art Foundation. ©2020 Jenny Holzer, miembro de Artists Rights Society (ARS), New York. Foto de Christopher Burke

Imagen superior: Jenny Holzer, Thorax (detalle), 2008.

BARBARA KRUGER es una artista cuyo trabajo explora temas relacionados con **consumismo**, poder y derechos de las mujeres. Es conocida por su estilo de fotos en blanco y negro con franjas rojas y texto en negrita. Kruger sabe qué tan poderosas pueden ser las palabras y las imágenes, especialmente cuando se muestran juntas. En sus obras, la artista utiliza los **medios de comunicación** y su experiencia trabajando en revistas. Kruger elige frases que se dirigen a nosotros directamente. Utiliza frases como "Your body is a battleground" (Tu cuerpo es un campo de batalla) o "You are a very special person" (Tú eres una persona muy especial).

- ¿Qué crees que Kruger quiere decir con la frase "Your body is a battleground" (*Tu* cuerpo es un campo de batalla)?
- ¿Qué sientes o piensas al observar una obra que te habla a ti directamente? ¿Qué le dirías a la obra de arte?
- ¿Qué temas te parece que deberían cambiar en tu comunidad o escuela? O bien, ¿qué tema en particular has escuchado en las noticias? ¿Por qué estos temas son importantes para ti?
- Piensa en una palabra o frase que exprese la importancia del tema o lo que opinas sobre dicho tema.
- ¿Qué imagen utilizarías para acompañar tu mensaje? ¿Qué colores utilizarías con las palabras o la imagen?

SHIRIN NESHAT es una artista estadounidense de origen iraní. Neshat vive en el exilio de su país natal, Irán. Utiliza la fotografía y el arte audiovisual para abordar temas de identidad, opresión y exilio. En sus fotografías, la artista elige las poses de sus objetos. Luego, escribe a mano textos y poemas persas encima de las fotos. También crea películas en diversos entornos para plasmar temas globales como la inmigración. A veces, su obra expresa su propia experiencia personal de sentir que no es de ningún sitio, ni de Estados Unidos ni de Irán.

- ¿Dónde crees que fue tomada esta foto? ¿Te recuerda a algún lugar que conoces?
- ☐ ¿Cómo te hace sentir esta imagen y por qué?
- ¿Cuál crees que es la historia de la persona solitaria que aparece en la imagen?
- ¿Qué tema explorarías en una fotografía o película? ¿Cómo representarías ese tema?
- ¿A quién elegirías para incluir en una fotografía o película? ¿Por qué?
- ¿Qué entorno elegirías? ¿Por qué?

iCREA TU PROPIA OBRA DE ARTE SOCIAL Y POLÍTICA!

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.

¡Puedes usar el diario para escribir distintas ideas!

¿QUÉ temas son importantes para ti?

¿QUÉ mensaje deseas transmitir?

¿QUÉ materiales utilizarías para transmitir tu mensaje?

¡Usa los materiales de tu caja y materiales que tengas en casa para crear tu propia obra de arte social y política!

MATERIALES INCLUIDOS:

✓ Diario **✓** Pegamento

✓ Tijeras
✓ Marcadores

Cartulina