

MIRA DE CERCA

Betye Saar, *The Fragility of Illusion (La fragilidad de la ilusión)*, 1981, collage en un pañuelo. © Betye Saar. Cortesía del artista y Roberts Projects, Los Angeles, California. Biblioteca del Huntington, Museo de Arte y Jardines Botánicos.

Betye Saar creó esta obra de arte, *Fragility of Illusion (La fragilidad de la ilusión)* (1981), mediante la recopilación de objetos. Ella colecciona recortes de libros, revistas viejas y materiales de su familia para crear su arte. Esta obra de arte es un ejemplo de ensamblaje. El ensamblaje es una forma de arte hecha de objetos cotidianos, organizados de manera que sugieren nuevos significados.

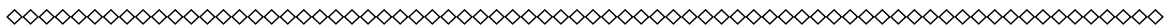
¿QUÉ VES?

¿Qué colores y formas puedes encontrar? ¿Puedes encontrar un pez? ¿Puedes encontrar cucharas y cuchillos diminutos? ¿Puedes encontrar un mago? ¿Cuántos cuadrados puedes encontrar? ¿Qué más ves? ¿Cómo crees que se sentiría esta obra de arte si pudieras tocarla?

RECOMENDADO PARA PERSONAS DE 4 AÑOS EN ADELANTE

The Fragility of Illusion (La fragilidad de la ilusión) está hecha de un trozo de tela: es un pañuelo de Hattie, la tía abuela de Saar. Un pañuelo es un trozo de tela que puedes guardar en tu bolsillo y utilizarlo como un pañuelo facial. Para Saar, los pañuelos representan a las mujeres de su familia. En sus palabras, representan “muchas cosas sobre el llorar, sobre el llanto” porque muchos de los hombres de su familia fallecieron. Crear arte con materiales que encontró en el baúl de Hattie le permitió a Saar crear piezas de arte relacionadas con la historia de su familia.

Si estuvieras creando una obra de arte relacionada con tu propia familia, ¿qué objetos reunirías para crear tu arte? ¿Por qué?

INSTRUCCIONES:

Ve a caminar afuera o adentro (con un adulto) para reunir los materiales que te gusten. Estos pueden ser objetos que se encuentren en tu casa o en cualquier lugar que te recuerden de tu familia. Puedes cortar revistas o periódicos viejos y buscar hojas, flores, botones u otros objetos. Pregúntale a un adulto antes de utilizar tus tijeras para cortar materiales para crear arte.

Crea tu propio fondo de la tapa de una caja.

Utiliza los trozos de papel en esta caja para crear un fondo. Si necesitas ayuda con las tijeras, pídele a un adulto que te ayude a cortar el papel. Organiza tus recortes de papel y los demás objetos que hayas encontrado en tu caja.

Piensa sobre tu obra de arte antes de pegarla. ¿Qué objetos crees que se ven bien cuando están uno al lado del otro? ¿O uno encima del otro? ¿O al revés? ¿En el centro de la caja? ¿O en la esquina de la caja? Tómame un tiempo para mover los objetos en tu caja y para ver qué te gusta más. Si no deseas pegarlos, puedes guardar tus objetos en esta caja y reorganizarlos más tarde para hacer una creación completamente diferente. También puedes utilizar los crayones para colorear y dibujar sobre la caja de la forma que desees.

Muestra y cuenta. Dale un nombre a tu obra de arte y enséñasela a tu familia y a tus amigos. Cuéntales sobre las decisiones que tomaste como artista para crear tu caja y lo que significa para ti.

Suministros:

tijeras, pegamento, papel, crayones, caja con tapa, objetos, hojas o recortes de revistas de casa que te gusten

PIEZAS DE TÍ

Betye Saar, *Fragments (Fragmentos)*, 1976. Litografía en color de una placa de aluminio. Centro Grunwald para las Artes Gráficas, UCLA, Hammer Museum. Obsequio de Linda Levi y Barbara Leif. © 1976 Betye Saar

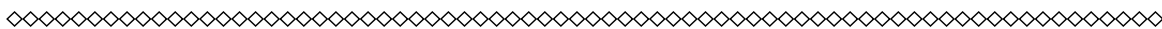
Betye Saar está muy interesada en la cosmología o el estudio del universo. El sol que está representado en la esquina superior derecha de *Fragments (Fragmentos)* es una imagen que aparece con frecuencia en su trabajo y que habla sobre su interés por este tema. Su historia personal es otro tema recurrente en su trabajo. Se cree que las fotografías que están rotas aquí pertenecen a miembros de la familia de Betye Saar. Saar incorporó mucha historia estadounidense en su trabajo, incluyendo aspectos de la experiencia afroamericana como el movimiento de derechos civiles y la Gran Migración. El hecho de que las fotografías estén en pedazos es un recordatorio de cuántas familias negras han sido separadas en los Estados Unidos debido al racismo y a la opresión.

¿QUÉ VES?

¿Qué objetos puedes identificar? ¿Qué crees que nos dicen esos objetos sobre esta parte de la identidad del artista?

RECOMENDADO PARA PERSONAS DE 7 AÑOS EN ADELANTE

En **Fragments (Fragmentos)** (1976), la artista Betye Saar crea una representación visual de la condición de la mujer negra, organizando materiales que poseía o que recopilaba su tía abuela. Para este proyecto, crea una imagen utilizando objetos que representen tu identidad.

INSTRUCCIONES:

Piensa sobre cómo Betye Saar representó partes de su identidad a través de su trabajo. ¿Qué parte de tu identidad es importante para tí? ¿Eres hermano/a, bailarín/a o científico/a? Reúne al menos seis objetos que representen una parte de tu identidad. Estas podrían ser herramientas que utilizas mientras realizas una tarea como escribir o cantar u objetos amados como imágenes o juguetes que representan a alguien significativo en tu vida.

Suministros:

tijeras, barra de pegamento, un teléfono inteligente o tableta y Google Snapseed u otra aplicación de edición de fotos (puede ser necesaria la orientación de un adulto)

Coloca los objetos sobre una superficie plana. Piensa sobre cómo organizarlos: ¿deseas cubrir la superficie de manera uniforme o mantener los objetos en un lado? Mira el trabajo del artista. ¿Notas una mezcla de formas? ¿Cómo describirías cómo ella organizó los diferentes objetos? Trata de reflejar la forma en que ella mezcla objetos de diferentes formas y tamaños.

Toma una foto de tus objetos que están ensamblados. Luego, utiliza la aplicación Google Snapseed u otra aplicación de edición de fotos para agregar un filtro a la imagen. Reorganiza tus objetos para crear una composición diferente. ¿Qué ocurre si sacas un objeto y luego reorganizas los que quedan? ¿Y si la mitad de los objetos estuvieran al revés? Puedes utilizar tijeras y una barra de pegamento para cambiar los objetos en sí, de manera similar a como Betye Saar corta las fotografías en su trabajo. Cada vez que los reorganices, toma una foto con un filtro diferente.

Selecciona tu imagen favorita y compártela con tus seres queridos. ¿Por qué es tu imagen favorita? ¿Qué decisiones artísticas tomaste?

ARTE Y ACTIVISMO

Betye Saar (nacida en 1926), *Blow Top Blues: The Fire Next Time (Blues de soplado superior: El fuego la próxima vez)*, 1998, litografía. Museo Autry del Oeste Americano; 2018.45.1

Betye Saar utiliza su arte para confrontar y desafiar el racismo y la discriminación que experimentan los afroamericanos. En esta litografía, la tía Jemima, un personaje que encarna un estereotipo racista basado en la práctica de esclavizar a las mujeres negras para que trabajen como sirvientas y niñeras, mira al visitante desde la esquina inferior derecha, con un pañuelo con la palabra LIBERACIÓN mientras se disparan llamas brillantes en el resto de la obra de arte. En esta obra de arte, Betye Saar libera a la tía Jemima; ya no es una figura estereotipada. En cambio, es una mujer libre y poderosa con una voz que exige ser escuchada y respetada.

El activismo es tomar medidas para crear un cambio en la propia comunidad. El activismo puede ocurrir en cualquier lugar y puede tomar muchas formas; algunas personas se organizan, otras donan dinero a causas importantes, algunas personas ofrecen su tiempo voluntariamente y otras protestan a través de marchas o huelgas. Para Betye Saar, crear arte es cómo ella actúa contra el racismo y la discriminación. **En este proyecto, identificarás y desarrollarás tu propio plan de activismo.**

RECOMENDADO PARA PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE

INSTRUCCIONES:

1. Piensa en un momento en el que tú, un miembro de tu familia, un amigo o una de tus comunidades experimentaron discriminación. Explica lo que sucedió en una hoja de papel separada.

2. Ahora piensa en qué tipo de activismo te gustaría participar para tomar medidas contra la discriminación que describiste. Describe este tipo de activismo en el espacio a continuación o en una hoja de papel aparte.

3. Planifica cómo participarás en este tipo de activismo. Crea tu plan escribiendo las respuestas a las preguntas a continuación en una hoja de papel separada.

- ¿Cuándo realizarás esta actividad? Elige la(s) fecha(s) y la(s) hora(s).
- ¿Dónde realizarás esta actividad? Elige la(s) ubicación(es).
- ¿Qué suministros necesitarás para esta actividad?
- ¿Necesitarás la ayuda de otras personas para esta actividad? Si es así, ¿a quién puedes pedir ayuda?
- ¿Cuánto tiempo (horas, días, semanas, meses, etc.) necesitarás para completar esta actividad?
- ¿Qué más necesitas para completar esta actividad?

4. Después de que hayas tomado medidas, reflexiona sobre tu experiencia escribiendo las respuestas a las siguientes preguntas en una hoja de papel separada.

- ¿Qué aprendiste al tomar medidas?
- ¿Qué es lo que más te gustó sobre tomar medidas?
- ¿Qué fue lo que menos te gustó sobre tomar medidas?
- ¿Qué harías de la misma manera si volvieras a tomar medidas?
- ¿Qué harías de manera diferente si volvieras a tomar medidas?
- ¿Te gustaría volver a tomar medidas? ¿Por qué o por qué no?

5. ¡Comparte tu experiencia con otras personas y ayúdalas a que tomen medidas!

CONFRONTANDO EL RACISMO

Betye Saar (Estados Unidos, nacida en 1926, activo en Los Ángeles), *I'll Bend But I Will Not Break (Me doblaré pero no me romperé)*, 1998. Técnica mixta que incluye tabla de planchar clásica, plancha, cadena, sábana blanca, pinzas para la ropa de madera y cuerda. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, obsequio de Lynda y Stewart Resnick a través del Comité de Coleccionistas de 2018 (M.2018.76.1-5). © Betye Saar

“Mi propósito al crear estas obras es recordarnos sobre la lucha de los afroamericanos y recuperar las imágenes humillantes de cómo estos trabajadores alguna vez fueron retratados. Siento que, por doloroso que sea, hay honor en representar el pasado. El racismo no debe ignorarse ni satirizarse, ya que es una forma de esclavitud para todos, independientemente del color. El racismo no se puede vencer hasta que se enfrenta”.

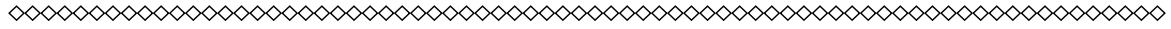
—Betye Saar, en conversación con Carol S. Eliel
en el estudio de la artista, Los Ángeles, 19 de marzo de 2018.

¿QUÉ VES?

En *I'll Bend But I Will Not Break (Me doblaré pero no me romperé)*, ¿cómo utiliza Saar objetos e imágenes para evocar pensamientos y emociones sobre los trabajadores afroamericanos y el racismo? ¿Cuál crees que es el significado del título de esta obra de arte?

RECOMENDADO PARA PERSONAS DE 14 AÑOS EN ADELANTE

Para este proyecto, seleccionarás objetos que representen el trabajo y les agregarás imágenes para expresar tus pensamientos y sentimientos sobre el racismo.

INSTRUCCIONES:

1. Dedicar varios minutos a observar de cerca la obra de arte *I'll Bend But I Will Not Break (Me doblaré pero no me romperé)*. Toma notas sobre los sentimientos que experimentas al mirar la obra. Escribe las palabras y frases en las que piensas mientras miras.
2. Mira alrededor de tu casa. Saar hizo obras de arte con objetos cotidianos como una tabla de planchar, y la tabla de planchar le da significado al arte. Encuentra un objeto cotidiano que se utilice para trabajar. Mira sus superficies, su estructura; trata de verlo como una escultura en lugar de una herramienta. ¿Para qué tipo de trabajo se utiliza? ¿Cómo se determina su forma por el trabajo para el que se utiliza?
3. Investiga un poco. Pregúntale a familiares y amigos sobre sus experiencias de trabajo y racismo. Busca imágenes de trabajo y de raza. Considera las frases que escribiste mientras mirabas la obra de arte de Saar para ayudarte en tu búsqueda. Piensa sobre quién en nuestra sociedad hace qué tipo de trabajo y las herramientas que utiliza. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que el trabajo y la raza se relacionan en los Estados Unidos?
4. Puedes realizar este proyecto de varias formas:
  - Utiliza objetos físicos reales y agrega imágenes a las superficies del objeto pegándolas (si es posible y si el objeto ya no se utilizará como herramienta).
  - Dibuja el objeto en una hoja de papel y agrega tu(s) imagen(es) al dibujo
  - Fotografía un objeto y edita imágenes digitalmente en él.
5. Una vez que hayas decidido qué imagen irá en qué superficie de tus objetos, recorta o imprime una imagen existente, o dibuja tus imágenes y agrégalas a tu objeto. ¿Cómo cambió la(s) imagen(es) la sensación y el significado del objeto?
6. Intenta agregar una imagen(es) diferente(s) a tu objeto. ¿Cómo cambia el significado?
7. Intenta emparejar tu objeto con otro objeto y agrega imágenes a ambos.

Suministros:

Papel, pegamento, lápiz, un objeto doméstico de tu elección, una cámara digital y el software de edición de fotografías (opcional)

TUS SECRETOS DE MOJO

Betye Saar, *Nine Mojo Secrets (Nueve secretos de mojo)*, 1971. Ensamblaje de técnica mixta, 49.75" x 23.5" x 1.75" Museo Afroamericano de California. Adquirido de Olga Alderly por la Fundación en 1989

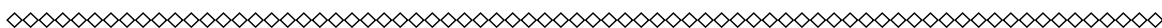

En *Nine Mojo Secrets (Nueve secretos de mojo)* (1971), la artista Betye Saar utilizó objetos encontrados para explorar la veneración ancestral, los rituales y el simbolismo de varias prácticas espirituales tradicionales. Saar se inspiró específicamente en el arte africano, utilizando varias imágenes y objetos iconográficos que representan el poder, la curación y la magia. Combinó símbolos personales como el león que representa el signo astrológico del artista (Leo) con referencias a África como una fotografía de una revista de una ceremonia religiosa tradicional, así como imágenes con un significado amplio cultural como el ojo que lo ve todo, la luna, y las estrellas.

¿Cómo podría ayudarte la creación de tu propia versión de *Nine Mojo Secrets (Nueve secretos de mojo)* a aprender más sobre ti mismo y sobre tu linaje familiar?

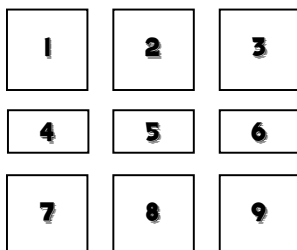
RECOMENDADO PARA PERSONAS DE 8 AÑOS EN ADELANTE

Para este proyecto, crearás un ensamblaje, que es una forma de arte hecha de objetos cotidianos encontrados, organizados de manera que sugieran significados nuevos.

INSTRUCCIONES:

1. Busca una caja de zapatos u otra caja de cartón. Si utilizas una caja de cartón, corta las solapas para tener una caja con cuatro lados y un fondo.
2. Reúne los materiales que te gustaría incluir en el ensamblaje. Por ejemplo, es posible que desees incluir tus imágenes, o formas favoritas.
3. Dibuja cuadrados y rectángulos en tu caja como se muestra en el diagrama de abajo.

4. Traza tu mano en el medio del cuadro #5. Colorea tu mano con tu color favorito.
5. Aplica imágenes recortadas de una revista de tu elección y agrégalas a los cuadros #4 y #6.
6. Averigua cuál es tu signo astrológico preguntándole a un adulto o buscando en el Internet. Dibuja tu signo astrológico en el cuadro #8.
7. Utiliza pegamento para agregar objetos que encontraste a los cuadros #7 y #9.
8. Dibuja 3 o 4 lunas y/o estrellas utilizando lápices de colores o crayones en los cuadros #1, #2, y #3.
9. Con cinta adhesiva, coloca en la parte de abajo de la caja un amuleto personal, lo cual es un adorno o una joya pequeña que se cree que brinda protección contra el mal, contra el peligro o contra la enfermedad.

Suministros:

crayones, tijeras, barra de pegamento, lápices de colores, objetos encontrados (cosas que te gustan en tu casa), fotos de familiares, revistas viejas que puedes cortar, cinta adhesiva

REFLEXIÓN:

Invita a tus amigos y familiares a casa para ver tu artículo y a discutir las formas en las que tu trabajo es similar al de Saar. Asegúrate de discutir cómo el ensamblaje refleja tu signo astrológico y tu amuleto de protección.