

IGUALDAD

SIRENIAL

IGUALDAD DE GÉNERO

MATERIALES DIDÁCTICOS DEL MuPAI

< OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 >

Miguel Ranilla Rodríguez, Sata García Molinero y Roberto
Fernández Vallbona

MuPAI ediciones.

Facultad de Bellas Artes. UCM

Calle Pintor El Greco, 2. 28040. Madrid.

mupai@ucm.es

ISBN: 978-84-09-41819-0

Licencia Creative Commons NoComercial (by-nc)

Autores: Miguel Ranilla Rodríguez, Sata García Molinero y Roberto Fernández Vallbona

Prólogo: Isabel Tajahuerce Ángel

Edición, diseño de portada y maquetación: Noelia Antúnez del Cerro

Dirección de la colección: Noelia Antúnez del Cerro

La colección de *Materiales didácticos del MuPAI. Objetivos de la Agenda 2030* se ha financiado a través del proyecto 287/2021 de la convocatoria Innova Docencia de la UCM titulado *Recursos online y en abierto sobre la colección del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil)*.

ÍNDICE

ÍNDICE

Sobre la colección	5
Prólogo. <i>No residuos ni amor tóxico</i>	9
Objetivo 2030. Igualdad de género	13
Fondos del MuPAI	17
Artistas	33
Louise Bourgeois	
Esther Ferrer	
Bárbara Kruger	
Kara Walker	
Actividades	51
La guarida	
Retratos del futuro	
¿De qué te quejas?	
¿Quién es qué?	

SOBRE LA
COLECCIÓN

SOBRE LA COLECCIÓN

Materiales didácticos del MuPAI es una colección de material didáctico destinado a docentes (en formación o en activo) editada por el Museo Pedagógico de Arte Infantil.

El MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) es un museo universitario, único en cuanto al tipo de obras que forman parte de su colección y siendo un referente de primer orden en cuanto al estudio de la expresión artística de las personas entre 0 y 18 años, perteneciente al Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que abrió sus puertas en junio de 1981. Desde su comienzo, además de coleccionar, conservar, estudiar y difundir obras artísticas realizadas por niños, niñas y adolescentes, ha querido ser un recurso para educadoras y educadores (tanto en ejercicio como en formación).

Como parte de los objetivos del MuPAI, llevamos años realizando formación a profesorado y trabajando en la catalogación y digitalización de los fondos del museo. Partiendo de la situación vivida con la pandemia de COVID-19, en la que el aprendizaje virtual se hizo especialmente relevante, nos planteamos generar recursos online para aquellas personas que ya no pueden acudir físicamente a nuestro museo, centrándonos en nuestra colección.

Ante esta premisa, *Materiales didácticos del MuPAI* surge como resultado del proyecto 287/2021 de la convocatoria Innova Docencia de la UCM titulado *Recursos online y en abierto sobre la colección del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil)*, en que se pretendía generar recursos partiendo de la colección del MuPAI que permitieran, a quienes estén interesados en la expresión artística infantil, conocerla mejor y poder utilizarla como herramienta docente. Para ello estudiamos tanto las necesidades de los y las docentes en formación como de los niños y niñas a las que van a impartir clase en un futuro, para poder aportar herramientas y conocimientos que potencien el desarrollo y la importancia de este tipo de expresión en la infancia.

Este volumen pertenece a los materiales que hemos realizado en relación con los objetivos de la Agenda 2030 buscando no sólo dar herramientas a docentes para que puedan trabajar contenidos del área de educación artística sino también aportar un granito de arena a la consecución de algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas aprobó en 2015. Para la elaboración de este material, además de ofrecer una introducción al contenido del objetivo seleccionado, hemos buceado en la colección del MuPAI para rescatar obras que trataran sobre ese tema o similares para mostrar el interés de niños y niñas por el mismo, hemos propuesto artistas que trabajan con temas afines al objetivo de la Agenda 2030 al que va dedicado el material y actividades

adaptadas para realizarse en cada una de las etapas de la educación obligatoria: infantil, primaria y secundaria; además de recursos recomendados.

Esperamos que las propuestas que compartimos en esta publicación sean de utilidad para que el arte y la educación artística de calidad lleguen a un número mayor de gente.

Noelia Antúnez del Cerro
Profesora Titular. Facultad de Bellas Artes de la UCM.
Coordinadora de proyectos del MuPAI

PRÓLOGO

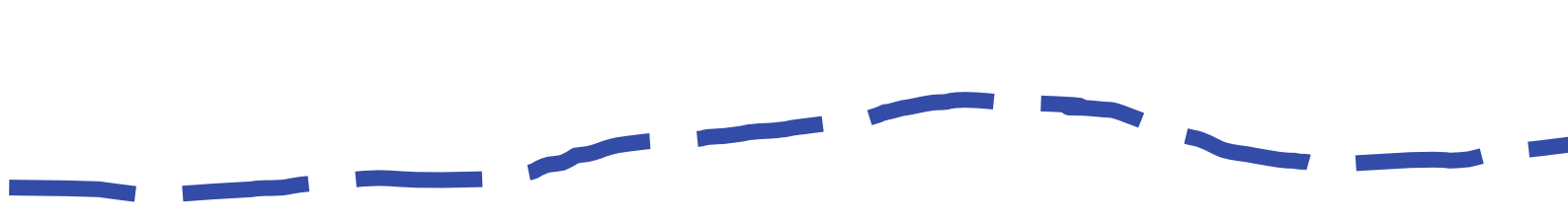
NO RESIDUOS NI AMOR TÓXICOS.

Incluir la perspectiva de género en los materiales didácticos destinados a la educación de niñas y niños es fundamental y adquiere un valor excepcional en una universidad que apuesta por hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en la igualdad entre mujeres y hombres.

Mirar el mundo desde el androcentrismo daña profundamente a la sociedad, al hacer creer que lo masculino es neutro e invisibilizar a la mitad de la población sin plantearse siquiera su existencia en la ciencia o en el arte (o en tantos ámbitos de la vida). En el caso de la infancia es aún más grave porque las niñas aprenden a infravalorar sus capacidades y a no verse ni imaginarse en determinados espacios, porque ni siquiera son nombradas al no usar un lenguaje inclusivo: “niños, a clase”, “chicos, al recreo”... ¿Dónde están ellas cuando no son nombradas? ¿Hemos reflexionado suficientemente sobre una cuestión tan trascendente?. “Chicos” habéis terminado con gran éxito, “Chicos” habéis estado geniales, incluso se utiliza el masculino cuando la inmensa mayoría sean niñas o chicas. Importa, porque lo que nombramos y cómo nombramos es fundamental para reconocernos.

Estos materiales del MuPAI contribuyen, a través de la expresión artística, a abrir espacios de reflexión a las y los docentes que los van a utilizar, además de a las niñas y niños con quienes se trabajará en las distintas actividades desde la potencia creativa de referentes artísticos femeninos no habituales y especialmente relevantes desde su compromiso crítico.

El arte es uno de los medios más eficaces para la deconstrucción de estereotipos y roles, así como para dar visibilidad a creencias e imaginarios. Utilizar la expresión artística para empoderar a las niñas y a los niños en la no violencia, en la empatía, en compartir y naturalizar la convivencia en igualdad, es un método eficaz para la exteriorización de emociones y de sentimientos, de temores y de vivencias, traumas y aspiraciones. Desde una perspectiva de género adquieren gran valor para la construcción de nuevas formas de relación a partir del saber y reconocer, desde la reflexión crítica, una reflexión que va más allá de las receptoras y los receptores de las actividades, porque quienes las preparan se enfrentan también a sus propias historias, se adentran en la deconstrucción de estereotipos, roles y valores que forman parte de sus imaginarios individuales y grupales, al tener que responder previamente a las preguntas y reflexionar sobre los materiales, ya que es un trabajo que requiere una gran preparación por parte de las y los docentes, para adecuar cada actividad a la edad con la que se realizarán.

Para terminar (o empezar) no puedo dejar de referirme a ese cartel que encontramos entre las imágenes con la frase con la que he querido dar título a este texto: No residuos ni amor tóxicos, magnífica reflexión para la construcción de un mundo sostenible y libre de violencias.

Isabel Tajahuerce Ángel
Delegada del Rector para Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid

AGENDA 2030

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La ONU, en 2015, elaboró y aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de iniciar un cambio global que ayudase a todas las personas, sin que nadie quedara atrás, a conseguir en 15 años. En este documento se recogen 17 objetivos diferentes, que tratan desde el clima o la pobreza, a las condiciones de trabajo o la igualdad de género (ONU, s. f.)

Al ser un cambio global, no siempre se avanza a la misma velocidad en todo el mundo, y la década que comenzó en 2020 se considera de vital importancia para lograrlos, sobre todo para los relacionados con la pobreza, el empoderamiento de niñas y mujeres y la emergencia climática, porque, si bien cada vez existe un número mayor de personas que viven una vida mejor, las desigualdades y el cambio climático pueden acabar con estos progresos. Para que los objetivos se alcancen al mayor nivel en el mayor número de países y para el mayor número de personas, el Secretario General de la ONU pidió que todos los sectores de la sociedad se movilizaran en tres niveles:

acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; acción a nivel local que incluya las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acción por parte de las personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias. (Belver García, s. f.)

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO.

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Aunque en los últimos años se han conseguido muchos avances en la igualdad de género (más niñas van al colegio, menos se casan precozmente y hay más mujeres en puestos de responsabilidad), estos logros en el camino de lograr la igualdad de género, este derecho humano fundamental imprescindible para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, existen muchas dificultades y hay normas sociales y leyes que siguen dificultando su plena consecución.

Una de estas dificultades es la violencia contra mujeres y niñas, que se produce en todo el mundo, independientemente de la edad, nacionalidad, etnia o nivel social. En esta línea la Unión Europea y Naciones Unidas están trabajando en la Iniciativa Spotlight para llamar

la atención sobre este problema, sacando a la luz los casos de violencia doméstica y familiar, sexual, de género, feminicidio o la explotación sexual y económica.

REFERENCIAS

Belver García, M. (s. f.). Década de acción. *Desarrollo Sostenible*. Recuperado 13 de junio de 2022, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/>
ONU. (s. f.). *Portada—Desarrollo Sostenible*. Recuperado 13 de junio de 2022, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

Noelia Antúnez del Cerro
Profesora Titular. Facultad de Bellas Artes de la UCM.
Coordinadora de proyectos del MuPAI

FONDOS DEL

MMPAI

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Rincón de descanso construido en Vacaciones de colores 2019

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Cabaña realizada en Vacaciones de colores 2019

YO DE MAYOR QUIERO SER Astronauta

Entrega este cupón en cualquier restaurante McDonald's de España y Andorra antes del 29/05/06 o envíalo por correo a: MUPAI. C/ El Greco, nº 2 -28.040 Madrid.

FONDOS DEL MUPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA

Dibujo participante en el concurso "¿Qué quieres ser de mayor?" organizado por MuPAI para McDonald's (2005)

YO DE MAYOR QUIERO SER

nuleantalo 600

Entrega este cupón en cualquier restaurante McDonald's de España y Andorra antes del 29/05/06 o envíalo por correo a: MUPAI, C/ El Greco, nº 2 -28.040 Madrid.

FONDOS DEL MUPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA

Dibujo participante en el concurso "¿Qué quieres ser de mayor?" organizado por MuPAI para McDonald's (2005)

Dibujo.

YO DE MAYOR QUIERO SER Secretaria.

Entrega este cupón en cualquier restaurante McDonald's de España y Andorra antes del 29/05/06 o envíalo por correo a: MUPAI. C/ El Greco, nº 2 -28.040 Madrid.

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Dibujo participante en el concurso "¿Qué quieres ser de mayor?" organizado por MuPAI para McDonald's (2005)

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA

Taller de autorretrato intervenido inspirado en Esther Ferrer en Vacaciones de colores 2019.

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Taller de autorretrato intervenido inspirado en Esther Ferrer en Vacaciones de colores 2019.

IGUALDAD

SIRENIAL

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA

Cartel protesta realizado por participantes del proyecto El museo por la ventana (2020)

NO RESÍDUOS
NI AMOR
TÓXICOS

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Cartel protesta realizado por participantes del proyecto El museo por la ventana (2020)

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA

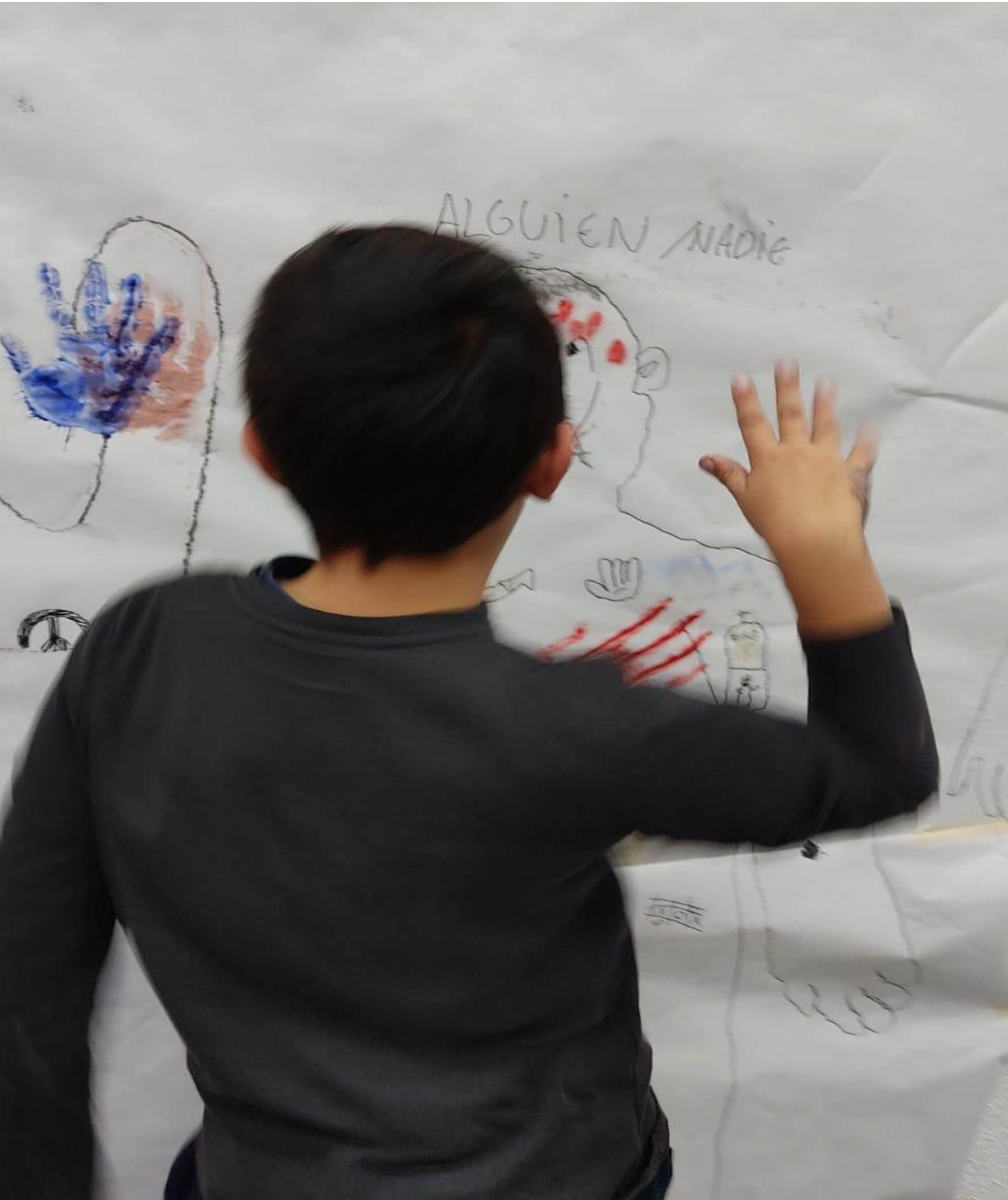
Cartel protesta realizado en el taller Carteles punkies realizado en Vacaciones de colores (2008).

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Siluetas musicales realizadas en Vacaciones de colores (2019)

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Siluetas musicales realizadas en Vacaciones de colores (2019)

FONDOS DEL MuPAI RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
Siluetas musicales realizadas en Vacaciones de colores (2019)

ARTISTAS

LOUISE JOSÉPHINE BOURGEOIS

25/12/1911 (París, Francia) –
31/05/2010 (Nueva York, EEUU).

#educacióninfantil
#educaciónprimaria
#educaciónsecundaria

#hogar #familia #emociones
#instalación #género

Louise Bourgeois está considerada como una de las artistas más influyentes y profundas de los siglos XX y XXI. Su familia tenía un taller en el que confeccionaban y restauraban tapices, allí aprende a trabajar con tejidos y telas, materiales que usará a lo largo de toda su carrera. Cuando tenía 10 años, su madre contrae la gripe española lo que la dejará con una salud inestable y frágil hasta su muerte dos años después. En este período contratan a una institutriz llamada Sadie Gordon Richmond que hacía las veces de profesora y niñera y a la que Louise adoraba. Descubrir el romance que Sadie tenía con su padre, influiría mucho en la futura obra de la autora, que reflejará lo problemático de la relación con su padre y así como un profundo sentimiento de pérdida y abandono.

Cuando muere su madre, Louise, se encuentra estudiando matemáticas en La Sorbona, materia que le atraía porque trataba de leyes que no se podían cambiar, estudios que dejó para comenzar a estudiar artes, algo en lo que su padre no la apoyó.

En 1938 se desvincula del negocio familiar y abre su propia galería de arte, donde conoce a Robert Goldwater, historiador de arte que se convertirá en su marido y con el que se mudará a Nueva York. Allí se enrola en la *Arts Student League* y en 1954 al *American Abstract Artist Club* donde hace amistad y expone con artistas como de Kooning, Rothko o Pollock. Bourgeoise también se dedicó a la enseñanza en varias escuelas de arte y centros públicos de Long Island.

A partir de 1980, se dedica a experimentar con nuevos materiales y crear obras transgresoras y de marcada influencia feminista. En 1982 recibe su primera exposición retrospectiva en el MoMA de Nueva York, lo que la consagra como una de las artistas más importantes del siglo XX. No obstante Louise siguió trabajando en sus obras hasta 2010 año en que murió con 98 años.

BOURGEOIS (1974) *La destrucción del padre*. Escultura/instalación hecha con látex, yeso, madera, tela y luz roja.
<https://historia-arte.com/obras/la-destruccion-del-padre>

CLAVES SOBRE SU OBRA

El trabajo de Bourgeois fue creado a través de la revisión de su problemática niñez, donde encuentra temas que inspiran sus obras a través de las cuales aspira a la catarsis emocional. Los temas que trata son el miedo al cambio y a la pérdida, la vulnerabilidad o la falta de control.

Pese a que desde su más tierna infancia, el arte estuvo presente en su vida debido al negocio familiar de su padre, no es hasta que se desvincula de este pasado familiar y se muda a Nueva York, cuando comienza su auténtico desarrollo como artista. Ya en la década de los 40 crea una primera serie de esculturas en madera que recuerdan tótems estilizados. En 1945 inaugura su primera exposición en solitario en la *Bertha Schaeffer Gallery* de Nueva York. En esta época en la que el expresionismo

abstracto es el movimiento predominante, Bourgeois se mueve con artistas tan reconocidos como Rothko, de Kooning o Pollock, aunque su obra mantiene su sello personal y huye de las premisas encorsetadas de un movimiento concreto.

Tras la muerte de su padre en 1951, entra en una depresión que devengará en instalaciones inmersivas relacionadas con sus recuerdos y traumas. En 1964 organiza su primera exposición en solitario en 11 años, donde comienza a explorar el concepto de guarida que más adelante evolucionará en sus Celdas. En los años 70 continúa investigando el concepto de guarida a través de instalaciones y en 1974 presenta *La destrucción del padre*, una instalación inmersiva que parece el interior de un órgano y que a la vez representa una

BOURGEOIS (2003). *Celda XXVI*. Instalación.
<https://www.sartle.com/artwork/cell-xxvi-louise-bourgeois>

cena siniestra con la que refleja la difícil relación que mantuvo con su padre. A partir de 1986 crea sus Celdas en las que usa estos espacios como lugar de conexión con sus traumas vitales.

A mediados de los 90 comenzará a revisar la relación con su madre y

aparecerá la figura de la araña como madre, depredadora y tejedora. De ahí surge su obra *Mamá* una escultura con forma de araña de casi diez metros de alto, hecha de acero y mármol de la cual se produjeron seis réplicas de bronce.

BOURGEOIS (1999) Mamá. Escultura de bronce, acero inoxidable y mármol.
<https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/mama>

PREGUNTAS PARA PENSAR EN TORNO A SU OBRA

¿Cómo pueden influir tus experiencias personales en tus creaciones artísticas? Para Bourgeois era una cuestión inseparable. El arte era la herramienta que usaba para reflexionar y trabajar acerca de sus emociones y sentimientos, es por esto que el arte, no sólo se nutre de aquello que ha vivido la artista, sino que puede ser un vehículo para diseccionar, analizar y comprender cómo nos han hecho sentir estas experiencias.

¿Hay que hablar de grandes temas trascendentales en las obras de arte? La obra de Louise Bourgeois, es una continua reflexión y cuestionamiento acerca de sus relaciones familiares, sus sentimientos, sus traumas infantiles, etc. Esta perspectiva casi autobiográfica no sólo no le resta interés, sino que hace de su obra un interesante viaje a través de las vivencias de la autora.

¿Qué sentimientos o experiencias representarías en una “Celda”? Una de las series escultóricas más importantes de Louise Bourgeois, son sus celdas *Cells*, en ellas construye escenografías y espacios separados del mundo real con los que trata de representar sentimientos y experiencias. Pese a ser construcciones muy elaboradas y sofisticadas, en muchas emplea objetos sencillos y cotidianos. Si tuvieses que hacer una de estas celdas, ¿qué objetos usarías? ¿Qué historia contaría? ¿Te atreverías a mostrarla si contase algo muy personal?

ESTHER FERRER RUIZ

19/12/1937 (San Sebastián, España).

<https://estherferrer.fr/es/>

#educacióninfantil

#educaciónprimaria

#educaciónsecundaria

#performance #instalación #identidad

#tiempo #género

En sus inicios, Esther Ferrer estudia magisterio y pedagogía, mostrando un gran interés por la educación y la enseñanza. Esto la condujo a crear, junto al pintor José Antonio Sistiaga, el Taller de Libre Expresión en 1963, en el que se aplicaba el método Freinet que se fundamentaba en conceder una libertad absoluta a los niños y centrarse en disciplinas artísticas como la música o la pintura. Este taller es el germen de la Escuela Experimental de Elorrio que también crea junto a Sistiaga.

En 1967 se une al grupo ZAJ, creado en 1964 por Ramón Barce, Juan Hidalgo y Walter Marchetti. Junto con el grupo ZAJ, con los que se dedica a hacer arte de acción conceptual y radical y del que forma parte hasta su disolución en 1996.

En 1973 se instala en París, ciudad donde trabajará y residirá desde entonces. Siendo también licenciada en Ciencias Sociales y Periodismo, se dedicará a partir de mediados de la década de 1970 a escribir artículos relacionados con la actividad cultural y social en distintas publicaciones. Retomará en ese periodo, paralelamente con sus colaboraciones con ZAJ, su propia producción plástica con piezas como fotografías intervenidas, instalaciones o dibujos. En 1999 es seleccionada como una de las dos artistas que representarán a España en la Bienal de Venecia. En 2008 recibe el Premio Nacional de las Artes Plásticas de España. En 2012 recibe el premio Gure Artea en reconocimiento a toda su carrera. En 2014 es galardonada con el premio MAV (Mujeres en las Artes Visuales), el premio Marie Claire de l'Art Contemporain y el Premio Velázquez de Artes Plásticas.

Como artista de performance ha participado en festivales alrededor de todo el mundo y como artista plástica ha expuesto su obra en museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou. Además, ha compaginado su labor artística con su labor pedagógica impartiendo cursos y talleres en diversas universidades y centros de arte en lugares como España, Francia, Canadá, Italia, México o Suiza.

FERRER (1989). *Autorretrato estilo marxista*. Fotografía intervenida 30 x 36 cm
<https://exit-express.com/esther-ferrer-espacios-entrelazados/>

CLAVES SOBRE SU OBRA

Esther Ferrer comienza su andadura artística a finales de los años sesenta del siglo pasado, siendo reconocida como una de las pioneras del arte de *performance* en España. Al referirse a este tipo de arte lo define como arte que combina tiempo y espacio y que interpela al público a ser parte de la obra y no meros espectadores. No obstante, además del arte performático, su línea de trabajo se desarrolla a través de muy diversos materiales y formas de representación artística tales como instalaciones o fotografías intervenidas, todo ello recorrido de manera intrínseca por el sentido del humor y la ironía

además de un fuerte pensamiento feminista. Su estilo se inscribe dentro de la corriente minimalista, conceptual y, como hemos mencionado, feminista.

En su serie de autorretratos, en desarrollo desde 1981, la artista juega con la idea de que el artista se reencuentra consigo mismo en otro espacio y tiempo. *Autorretrato en el tiempo* es una serie de fotografías que combinan mitades del rostro de la artista tomadas en diferentes momentos temporales, con la intención de observar la huella que el tiempo va dejando en la piel a su paso. En otros autorretratos

FERRER (2016). Carta blanca. Performance.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Esther_Ferrer#/media/File:Esther_Ferrer_-_Carta_blanca_-_2856_-_078.jpg

fotográficos, la autora juega a intervenir las fotos con técnicas como el collage, el dibujo o la adhesión de objetos.

Dentro de su trabajo performático, podemos mencionar su performance *Las Cosas*, en la que se sitúa en una silla de espaldas al público y comienza a colocar objetos cotidianos sobre su cabeza mientras se desnuda, para luego colocarse en otra silla frente al público y repetir la acción mientras se vuelve a vestir. Esta acción ha sido llevada a cabo en numerosas ocasiones haciendo

variaciones como por ejemplo cambiar los objetos o no quitarse la ropa, pero siempre buscando incomodar al público y crear una situación absurda.

En cuanto a su trabajo con instalaciones, ella destaca que el espacio no es únicamente un medio, sino parte del material con el que se realiza la obra. Caben destacar sus instalaciones con sillas en las que usa este elemento que para ella remeda la presencia del ser humano y tiene capacidad de modificar el espacio de una habitación.

FERRER (2016). Entre líneas y cosas.

<https://afasiaarchzine.com/2016/04/esther-ferrer-4/esther-ferrer-entre-lineas-y-cosas-2016-4/>

PREGUNTAS PARA PENSAR EN TORNO A SU OBRA

¿Qué materiales consideras que se pueden usar para hacer arte? Esther Ferrer usa muchos materiales distintos, no obstante, mucha de su producción consiste en actos performáticos para los que no necesita nada más que una idea o concepto, su cuerpo o algunos objetos cotidianos. La obra de Ferrer promueve la reflexión a través de una premisa propuesta, por encima de la creación de un objeto artístico. Por tanto, no es necesario disponer de una gran provisión de materiales, siempre y cuando se tengan buenas ideas.

¿Cuál es la importancia del espacio en una instalación artística? Para Ferrer, el espacio es una parte importante de la obra y no sólo el lugar donde esta se sitúa. Si realizamos actividades artísticas que impliquen el uso del espacio, es importante resignificarlo y apropiarnos de él para que este conforme parte indivisible de la obra.

¿Puede ser el humor un buen punto de entrada o detonante para aproximarse al arte? Esther Ferrer usa el humor y la ironía en muchas de sus obras. Juega con lo absurdo y lo incómodo. Lejos de ser una infantilización del arte, estas premisas permiten abordar temas serios o importantes, facilitando la entrada de los observadores más casuales a través de algo amable como el sentido del humor y permitiendo que estén más dispuestos, a posteriori, a realizar el esfuerzo de reflexionar sobre el mensaje que pueda subyacer en la obra.

BÁRBARA KRUGER

26/01/1945 (Newark, EEUU).

<http://www.barbarakruger.com>

#educacióninfantil

#educaciónprimaria

#educaciónsecundaria

#cartel

#collage

#activismo

#estereotipos #género

Barbara Kruger nace en Newark, Nueva Jersey (EEUU), donde pasa su infancia y adolescencia. En 1964 se traslada a estudiar a la Universidad de Syracuse, pero después de un año deberá abandonar sus estudios debido a la falta de dinero y a la prematura muerte de su padre. Allí comienza a trabajar como telefonista y se matricula en la Escuela de Diseño Parsons. Pese a su buen trabajo, vuelve a abandonar la escuela para aceptar un trabajo como diseñadora en la revista *Mademoiselle*. Su excelente trabajo le valió ser promocionada a diseñadora principal en menos de un año. Durante la siguiente década desarrollaría su carrera en el mundo del diseño editorial trabajando para varias revistas y publicaciones. En 1970 se traslada a Nueva York y a partir de 1974 y hasta 1979, se dedica a dar clases de fotografía y diseño gráfico en varias universidades y escuelas de arte por todo Estados Unidos.

Durante este período, Kruger comienza su producción artística con piezas que combinan tejidos, cuentas, lentejuelas, ejemplificando la recuperación feminista de la artesanía. Sin embargo, sus obras le parecían poco elaboradas y dejó aparcada su producción para priorizar su trabajo como profesora. Durante este período siguió haciendo producción fotográfica principalmente de detalles arquitectónicos, pero no fue hasta finales de los años 70 y principios de los 80, cuando comenzó a recuperar fotografías antiguas, principalmente de medios impresos e intervenirlas con palabras. En estos primeros collages empleó técnicas propias del diseño gráfico y comenzó a explorar temáticas como la política, la religión, el feminismo, la sexualidad o los estereotipos raciales y de género. A partir de ahí creó un estilo característico en el que combinaba enormes imágenes en blanco y negro sobre las que componía textos irónicos y ácidos usando la tipografía *Futura Bold Oblique* sobre fondo negro, blanco o rojo. Este estilo tan característico ha sido llevado, bajo la supervisión de la artista, a numerosas piezas de *merchandising* con la intención de confundir los límites entre arte y comercio.

We don't need another hero

KRUGER (1987). *Sin título (No necesitamos otro héroe)*. Fotografía.
<https://historia-arte.com/obras/no-necesitamos-otro-heroe>

CLAVES SOBRE SU OBRA

Sus piezas tienen un estilo reconocible. En ellas utiliza imágenes fotográficas que recopila de publicaciones antiguas y las interviene y resignifica a través de textos breves e irónicos con los que produce debate y crítica social. Kruger se vale del lenguaje propio del diseño y la publicidad, campos en los que había trabajado profesionalmente, para posicionar sus obras en vallas, carteles, camisetas, bolsas, ... Utiliza los vehículos propios de la sociedad de consumo para lanzar sus críticas hacia esta misma. A través de sus eslóganes breves, ácidos e irónicos, plantea preguntas incómodas sin una respuesta sencilla que abordan temas controvertidos como los estereotipos raciales y de género, la política o la sexualidad.

Uno de los principales temas de la obra de Kruger es el feminismo. Desde sus composiciones intenta luchar contra los prototipos y representaciones normativas con el objetivo de acoger al público femenino dentro de un mundo eminentemente patriarcal, bien refiriéndose a la sociedad en general, como al mundo del arte en particular.

Con sus imágenes plantea reflexiones acerca de quién promueve los estereotipos, necesidades y relatos femeninos. Así indaga en lo que los movimientos feministas proponen sobre la ideología de género, que no es más que un constructo social elaborado a través del estereotipo. También es característico de su obra el uso de la tipografía *Futura Bold Oblique*, creada en 1927 y usada de manera comercial por marcas como Volkswagen, Hewlett Packard o Shell, haciendo referencia directa de este modo a la sociedad de consumo y revistiendo sus obras de esa pátina de publicidad que permiten que el observador no sólo lea el mensaje propuesto, sino que lo interiorice y se produzca una reflexión personal.

Kruger fue criticada cuando en los años 80 entró a formar parte de la faceta comercial del mundo del arte, ella se defendió de las críticas alegando que fuera del mercado no había nada y la única forma de poder difundir sus mensajes era desde dentro del propio engranaje comercial del arte.

Izquierda: KRUGER (1989). *Sin título (Tu cuerpo es un campo de batalla)*. Fotografía.
<https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-battleground>
 Derecha: KRUGER (1997). *Sin título (No suficientemente fea)*. Fotografía.
<https://www.a-n.co.uk/media/52536191/>

PREGUNTAS PARA PENSAR EN TORNO A SU OBRA

¿Por qué crees que Barbara Kruger usa imágenes encontradas y no fotografías propias para sus piezas? Barbara Kruger busca subvertir los mensajes publicitarios usando su mismo lenguaje. Las imágenes que usa tienen un pasado, un contexto y pertenecen al imaginario colectivo. Resignificar el mensaje que lanzan estas fotografías a través de los textos que ella incluye dotan de una potencia mayor al mensaje que si utilizase una imagen propia desconocida para el público. A través de una imagen clásica se abre la puerta a que el público se acerque a aquello que le resulta conocido o familiar, para acto seguido recibir el impacto del mensaje que Kruger pretende lanzar a través del texto.

¿Analizas los elementos y mensajes que componen la publicidad que consumes? La obra de Kruger plantea una reflexión crítica a cómo se establecen estereotipos, principalmente de género y raciales, a través de las imágenes que consumimos a través de los medios publicitarios. Usando su mismo lenguaje visual, plantea preguntas incómodas y sitúa al espectador ante reflexiones que no suelen ser las que habitualmente proponen estos medios. A partir de estos preceptos, sería interesante hacer un análisis activo de aquellas imágenes que nos llegan actualmente a través de carteles publicitarios, televisión o redes sociales.

¿Te parece adecuado que, ejerciendo una labor crítica contra la sociedad de consumo, Barbara Kruger forme parte de ella mercantilizando sus piezas artísticas? La propia artista afirma que es necesario poder formar parte del sistema para poder luchar contra él. Plantearse si es correcto luchar desde dentro o sería más coherente luchar desde fuera, es una dicotomía para la que no existe una respuesta clara. A pesar de ello es innegable que la autora puede hacer llegar a mucha más gente los mensajes que intenta transmitir formando parte del sistema que se beneficia con su difusión de lo que quizás podría hacer desde una posición más marginal. Es un debate que puede ser interesante de plantear.

KARA ELIZABETH WALKER

26/11/1969 (Stockton, EEUU).

<http://www.karawalkerstudio.com/>

#educacióninfantil

#educaciónprimaria

#educaciónsecundaria

#dibujo #silueta #género #racialización

#prejuicios

Kara Walker pasó su infancia en California, siendo criada en un ambiente acomodado y multicultural. Su padre era pintor y profesor, lo cual hizo que desde muy pequeña ella tuviese claro que quería ser artista como él. Sin embargo, a la edad de 13 años, su vida tomó un rumbo diferente al aceptar su padre un puesto como profesor universitario en Atlanta (Georgia). En contraste con el ambiente más abierto de California, Kara empezó a sufrir ataques racistas en su propio instituto. Insultos como *negrata*, *mono* o *yankee* (en referencia a los estadounidenses del norte que lucharon en la guerra civil a favor de la abolición de la esclavitud), se repetían a diario haciendo que Walker sintiese que no era bienvenida a su nuevo hogar, quedándose aislada y reducida a un estereotipo racial en el que ella no sentía que encajase. Esto la llevó a refugiarse en los libros donde comenzó a estudiar los libros que contaban la historia y costumbres de los estados del sur con el fin de comprender lo que ahora era su nueva realidad.

Se licenció en artes en el *Atlanta College of Art* en 1991 y obtuvo un máster en diseño en la *Rhode Island School of Design*. Al principio, a Walker le incomodaba abordar la cuestión de la raza en sus obras, porque le preocupaba que centrar su discurso artístico en la racialidad podía percibirse como algo obvio. Su primera obra de proyección artística internacional, fue el mural *Gone, an historical of a civil war as it occurred between the dusky thighs of white young negress and her heart*, un mural que ya mostraba su reconocible estilo de siluetas de papel recortadas sobre fondo blanco. Pese a que en su obra pretende denunciar el trato recibido por la gente negra a lo largo de la historia en Estados Unidos, no ha estado exenta de controversia, ya que se la ha acusado de fomentar los estereotipos raciales de los esclavos y ponerlos a disposición del mercado del arte blanco. Esto provocó por ejemplo la retirada de sus obras de una exposición en el Instituto de Arte de Detroit, ante las protestas de artistas y coleccionistas afroamericanos.

WALKER (1997). *Las llaves de la cooperativa*. Linóleo sobre papel.
<https://www.tate.org.uk/art/artworks/walker-the-keys-to-the-coop-p78211>

CLAVES SOBRE SU OBRA

La obra de Kara Walker pretende, principalmente, hablar sobre la temática racial y, en concreto, profundizar acerca de las condiciones desesperadas y humillantes en las que vivían los esclavos negros en las plantaciones de los estados del sur de Estados Unidos.

La artista reconoce la influencia de autores como Adrian Piper, quien jugó con su identidad de mujer negra de piel clara para hablar del racismo en su obra, así como también habla de la influencia de Andy Warhol y Robert Colescott.

Walker trabaja a través del dibujo principalmente, tomando los referentes

de las ilustraciones de los libros de texto antiguos que narraban las historias de los esclavos negros. A partir de esas imágenes, construye su propio mundo de pesadilla en el que los personajes negros son claramente reconocibles y distinguibles de los blancos debido a que usa los estereotipos físicos con los que eran representados históricamente. Son muy reconocibles sus enormes murales blancos cubiertos con siluetas recortadas de papel negro que, no sólo muestran escenas grotescas y explícitas, si no que además narran una historia.

WALKER (2014). *Una Sutileza, o la maravillosa "sugar baby", un homenaje a los artesanos no remunerados y sobrecargados de trabajo que han refinado nuestros dulces sabores desde los cañaverales hasta las cocinas del nuevo mundo con motivo del derribo de la Refinería de Azúcar Domino*. Instalación en la Refinería de Azúcar Domino. Fotografía de Jason Wyche.
<http://www.karawalkerstudio.com/2014>

Aunque sus piezas más reconocibles, son estas instalaciones en las que usa estas siluetas, ha realizado también pinturas y en 2014 se estrenó con su primera escultura. Esta obra titulada *A Subtlety, or the marvelous sugar baby an homage to the unpaid an overworked artisans who have refined our sweet tastes from the cane fields to the kitchens of the new world on the occasion of the demolition of the domino sugar refining plant*, es una enorme escultura de 176 m² que emula una esfinge egipcia con los rasgos femeninos atribuidos a una *mammy* y precedida de 15 figuras masculinas de

tamaño real. Para esta obra se utilizaron 80 toneladas de azúcar que sirvieron para modelar las 15 figuras y recubrir por completo la esfinge cuyo interior era de poliestireno tallado. La pieza se destruyó a la conclusión de la exposición.

Pese a la controversia que generan sus obras, es innegable que su trabajo ha servido para sacar a la palestra debates de contenido racial así como para visualizar los estereotipos raciales y racistas que se siguen usando a día de hoy en el arte y la cultura visual.

WALKER (1996). *Forjando libertades*. Carboncillo sobre papel recortado
<https://www.artsy.net/artwork/kara-walker-forging-freedoms-1>

PREGUNTAS PARA PENSAR EN TORNADO A SU OBRA

¿Crees que la obra de Walker hubiese sido distinta si no hubiese experimentado acoso debido a sus orígenes en su infancia? Walker pasó de vivir en California en un entorno multicultural y bastante abierto a Atlanta, un estado en el que fue acosada en el instituto por el color de su piel e insultada con términos que hacían referencia a los sucesos de la guerra civil norteamericana que había sucedido más de un siglo antes. Es innegable que todo esto influyó en que su discurso artístico virase hacia la crítica social y las problemáticas racistas propias de Estados Unidos. El arte contemporáneo y más aún el conceptual, se nutre de manera indisociable de las inquietudes y experiencias vividas por la artista, esto puede dar pie a intereses muy específicos u obsesivos o a una crítica hacia temas importantes e incómodos de la sociedad actual.

¿Es importante reivindicar el trato que se les dio a las personas negras en la época de la esclavitud a día de hoy? Los conflictos raciales están muy lejos de dejar de ser un problema en la actualidad y mucho menos en Estados Unidos. Es importante hacer entender a la sociedad el origen de estos problemas. Para Walker la época de la esclavitud es una herida que, lejos de cerrarse, sigue supurando e infectando el tejido social y por eso elige poner estos temas incómodos sobre la mesa.

¿Por qué crees que Walker elige trabajar con estereotipos raciales en sus obras pese a la controversia que esto causa? Walker utiliza una imaginería que rescata los estereotipos que descubrió en su búsqueda a través de libros y publicaciones antiguas, con la intención, no de identificar a la gente negra con esos estereotipos, sino de apropiarse de ellos y reutilizarlos para enfrentar al público a la incómoda realidad de cómo fue representada la gente negra durante décadas en el imaginario estadounidense.

ACTIVIDADES

LA GUARIDA

- **Etapla recomendada (infantil, primaria y/o secundaria):** Infantil y Primaria.
- **Duración:** sesión inicial de 2 horas. Mantenimiento y cuidado a lo largo del curso.
- **Ubicación (interior/ exterior, entorno urbano/ entorno rural/ entorno natural):** Puede ser en interior o en exterior.
- **Materiales necesarios:**
 - Ropa vieja para reciclar y hacer trapillo.
 - Telas viejas para poder usar en suelos y paredes.
 - Tijeras, rotuladores, pinturas, etc., para decorar la guarida.
 - Cartones o tubos de cartón que se puedan reciclar para usarlos como estructuras.
 - Cualquier objeto que se considere que puede aportar a la guarida.
- **Artistas en los que se basa:** Louise Bourgeois.

En este taller inspirado en las *Celdas* de Louise Bourgeois, se pretende realizar una cabaña/espacio/hogar de manera colaborativa entre todas las componentes de la clase, diseñar un espacio seguro o de refugio atendiendo a las necesidades y características del alumnado y mantener este espacio habitable entre todas, un espacio en el que cada cual pueda ser cómo es y en el que no prevalezcan los estereotipos de género.

Se buscará que todas las personas participantes aporten ideas, detalles y necesidades durante la construcción. Sería interesante que, durante la construcción de la guarida, el profesor o profesora fuese planteando preguntas, como *¿de qué os protege esta guarida? ¿Si pudieseis llevaros un único objeto personal a ella, cuál sería? ¿Qué necesita una guarida para ser cómoda? ¿Y segura?*

Esta actividad puede desarrollarse en una sesión y se puede expandir todo el tiempo que se considere, prolongando el cuidado del espacio durante semanas, meses o todo el curso.

Los objetivos de la misma serían:

- Dar a conocer la obra y figura de Louise Bourgeois.
- Construir, de manera colaborativa, un espacio seguro para el alumnado.
- Reflexionar acerca de qué es lo que nos da miedo, lo que nos hace sentirnos seguros y lo que nos hace sentir cómodos y a gusto.
- Adquirir el compromiso de cuidar un espacio común entre toda la clase a lo largo del tiempo que se mantenga.

Arriba: BOURGEOIS (2017) *Celda*. Instalación en *Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait*. MoMA. Fotografía de Martin Seck. <https://www.lapresse.ca/voyage/destinations/etats-unis/201710/17/01-5140305-louise-bourgeois-sous-toutes-ses-coutures-a-new-york.php>

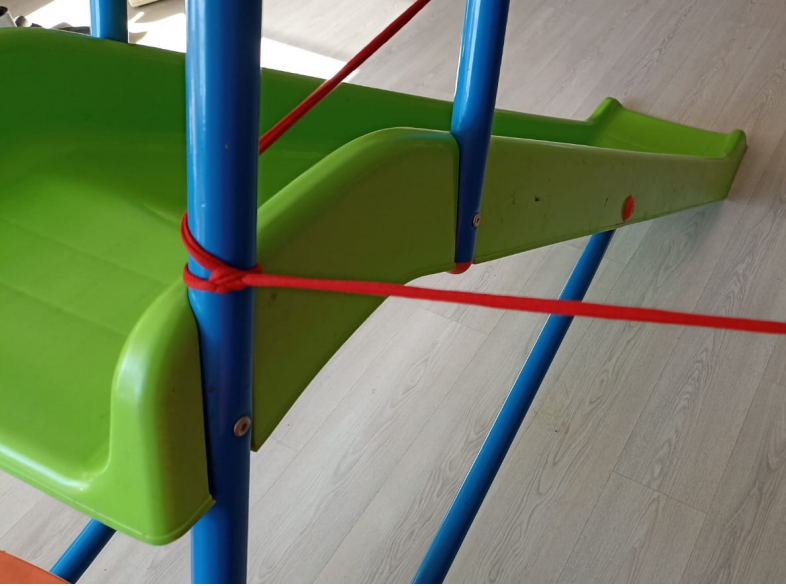
Abajo: BOURGEOIS (2006). *Celda: La Casa Vacía*. Instalación, acero, mármol, madera, tela y plexiglás. <https://www.art-agenda.com/criticism/241723/louise-bourgeois-s-the-empty-house>

FONDOS DEL MuPAI. *Materiales para la realización de la guarida.* (2022)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. El primer paso será la recogida de ropa vieja y telas que se vayan a tirar en casa y materiales que se puedan reciclar para ser usados en la construcción de la guarida.
2. Para empezar la actividad, se presentará a Louise Bourgeois y se e introducirá a su obra y a la actividad. Se recomienda fomentar la participación haciendo preguntas como ¿Conocéis alguna obra de la artista? ¿Cuál sería vuestro refugio ideal? ¿Qué debería tener? ¿Qué cosas os dan seguridad y confort?
3. Se realizará de trapillo casero para poder unir y cubrir la estructura del refugio, así como preparación de los elementos que se necesiten.
4. Construcción del refugio con el trapillo, las telas y el resto de materiales.
5. Por último se recogerán los materiales sobrantes y habrá tiempo de ocio en el refugio.
6. Durante lo que dure la actividad o el curso, habrá que mantener y cuidar el refugio e ir añadiendo lo que consideren a medida que surjan nuevas necesidades.

FERNÁNDEZ VALLBONA (2022). *Momentos de realización de la guarida en Campamento I+D.*

PREGUNTAS PARA PENSAR MÁS

Estas son algunas preguntas que se pueden plantear al final de la actividad:

- ¿Hay algún elemento recurrente del que se resguardarían en el refugio?
- ¿Son sus preocupaciones más tangibles (monstruos, guerras, animales) o intangibles (soledad, tristeza, vergüenza)?
- ¿Ha habido colaboración a lo largo del montaje o ha sido más bien caótico?
- Con el paso de los días, ¿se ha seguido usando la guarida? ¿Se ha mantenido y cuidado?

RETRATOS DEL FUTURO

- **Etapa recomendada (infantil, primaria y/o secundaria):** Secundaria.
- **Duración:** 2 horas.
- **Ubicación (interior/exterior, entorno urbano/ entorno rural/entorno natural):** Interior, aula de clase.
- **Materiales necesarios:**
 - Teléfono móvil o cámara de fotos.
 - Impresora.
 - Papel DinA4 (pueden ser cartulinas si la impresora lo permite).
 - Materiales variados para intervenir la fotografía (pinturas, lápices, rotuladores, periódicos, revistas, pequeños objetos, pegamento, etc.)
- **Artistas en los que se basa:** Esther Ferrer.

Tomando como referencia la propuesta artística de Esther Ferrer y, en concreto, su serie de retratos iniciados en 1981 y todavía en desarrollo, propondremos al estudiantado hacer un pequeño viaje en el tiempo en el que se encontrarán con su yo futuro.

Para ello y partiendo de un autorretrato fotográfico impreso, cada estudiante deberá realizar dos intervenciones con los materiales que considere las fotografías. Sin embargo, deberán tener en cuenta un par de premisas. En la primera intervención imaginaremos un futuro anclado en la realidad/presente ¿cuál crees que será tu realidad dentro de 20 años? En el segundo caso, dejaremos volar la imaginación e imaginaremos un futuro en el que podamos decidir nuestra ocupación deseada/soñada/inventada por y para

cada cual específicamente. Al terminar realizaremos una comparativa entre las dos producciones haciendo hincapié en los estereotipos de género que se puedan detectar y fomentando el debate participativo.

Los objetivos de esta actividad son:

- Dar a conocer la obra y figura de Esther Ferrer.
- Reflexionar sobre la percepción que tiene cada alumno de su yo futuro a través del prisma de los estereotipos de género.
- Incentivar el debate y la participación del estudiantado a través de la discusión de los resultados obtenidos
- Trabajar y experimentar con materiales diversos a través de la técnica del collage.

FONDOS DEL MuPAI. Obras realizadas durante la actividad. (2022)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Comenzamos con la presentación de la actividad y una breve introducción a la figura de Esther Ferrer. Se recomienda fomentar la participación a través de preguntas como ¿Sabéis quién es Esther Ferrer? ¿Sabéis qué es una instalación? ¿Sabéis que es una performance? También se puede usar un detonante como cambiar la distribución del aula a modo de instalación.
2. Después pasaremos a la realización de los retratos con el teléfono móvil, pueden ser por parejas o *selfies*; y después imprimiremos dos retratos por participante en blanco y negro.
3. Intervención 1: Intervendremos la primera fotografía respondiendo a la pregunta ¿Cómo te imaginas en un futuro realista dentro de 20 años?
4. Intervención 2: Manipularemos la segunda fotografía para contestar a la segunda pregunta: ¿Cómo te imaginas en un futuro ideal/fantástico dentro de 20 años?
5. La actividad acaba con una puesta en común y debate.

FONDOS DEL MuPAI. *Imágenes del desarrollo de la actividad.* (2022)

PREGUNTAS PARA PENSAR MÁS

En este caso planeamos preguntas abiertas para que se pueda reflexionar entre todos, por ejemplo, en el debate final de la actividad:

- ¿Hay algún patrón o estereotipo en las profesiones elegidas por las y los alumnos?
- ¿Se diferencian mucho los campos en los que aspiran trabajar en función del género?
- ¿Qué diferencias se observan entre la visión realista y la fantasiosa de su posible futuro? ¿Cambian los posibles campos laborales?
- ¿Cuál de ellas es más optimista y cuál más pesimista?
- ¿Qué estudiantes eligen carreras más técnicas y cuáles aquellas más enfocadas en los cuidados?

¿DE QUÉ TE QUEJAS?

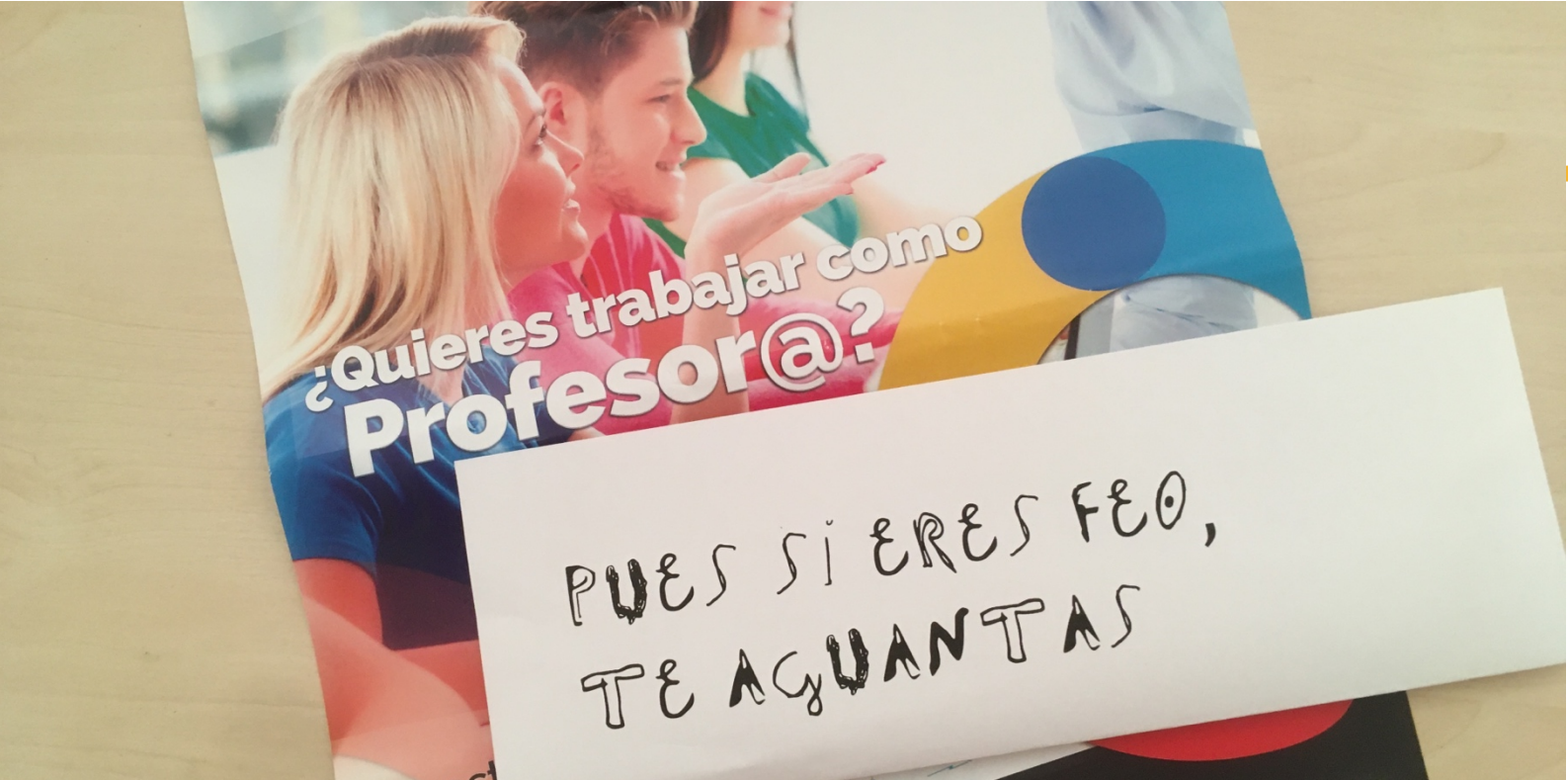
- **Etapla recomendada (infantil, primaria y/o secundaria):** Primaria y Secundaria.
- **Duración:** Una sesión de 1 hora, 2 si se decide que hagan su propia tipografía.
- **Ubicación (interior/exterior, entorno urbano/ entorno rural/entorno natural):** Interior, aula de clase.
- **Materiales necesarios:**
 - Revistas y periódicos.
 - Impresora.
 - Tijeras.
 - Pegamento, cola blanca.
 - Soportes de cartón.
 - Material de dibujo, lápices, rotuladores, pinturas, ceras.
- **Artistas en los que se basa:** Bárbara Kruger.

Usando la obra y la figura de la artista Barbara Kruger como referencia, se realizará una actividad en la que, usando técnicas propias del diseño y la publicidad, se realizarán una serie de carteles en los cuales el estudiantado podrá reivindicar aquellas demandas que les parezcan adecuadas, protestará contra lo que no ven justo y expondrán aquellos temas que consideran importantes en su entorno y contexto. Para llevar a cabo esta actividad, es recomendable hacer una tipografía de la clase, repartiendo las distintas letras entre los participantes y digitalizándolas a posteriori. Si se prefiere saltar este paso, o no se cuentan con los medios necesarios, se puede usar el recurso de la tipografía propia del MuPAI, realizada con letras de niños y niñas extraídas de los fondos del museo. La segunda parte del taller consistirá en buscar imágenes

en periódicos o revistas e intervenirlas para crear carteles reivindicativos a través de la técnica del *collage*. Estos carteles se montarán sobre un soporte rígido, como cartón, y se acompañarán con textos o lemas realizados con la tipografía elegida.

Los objetivos de la actividad son:

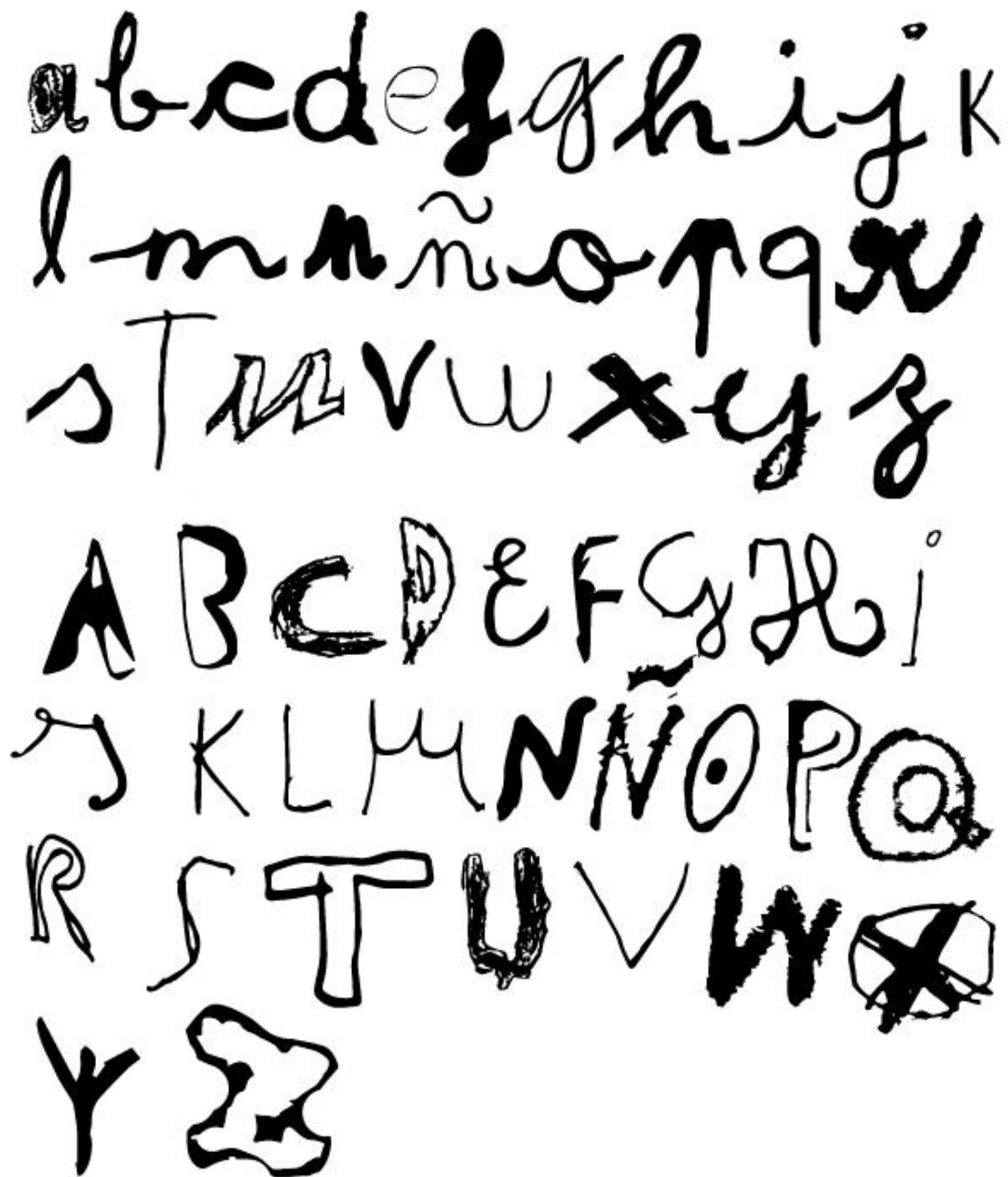
- Dar a conocer la figura y la obra de Barbara Kruger
- Reflexionar sobre aquellas cuestiones que consideran importantes los y las estudiantes dentro de su entorno y contexto.
- Reflexionar sobre el lenguaje publicitario y sus mensajes.
- Comprobar la importancia de la tipografía y cómo se usa en los carteles e imágenes publicitarias.

FONDOS DEL MuPAI. *Imágenes del desarrollo de la actividad.* (2022)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Antes de empezar la actividad hay que realizar una recogida de revistas y periódicos viejos.
2. Comenzaremos con la presentación de la figura de Barbara Kruger y su obra y explicación de la actividad. Se recomienda usar preguntas para fomentar la participación como ¿Conocéis la obra de Barbara Kruger? ¿De cuántos carteles publicitarios os acordáis? ¿Creéis que la publicidad influye en alguna de vuestras decisiones? ¿Sabéis qué es una tipografía?
3. Si se decide hacer una tipografía propia de la clase, empezaremos por repartir las distintas letras y símbolos entre los y las participantes para que cada cual haga un diseño.
4. Una vez realizados los diseños de cada letra, hay que escanearlos (hay aplicaciones de móvil gratuitas que lo pueden hacer) y digitalizarlos con un programa vectorial (*Inkscape* es un software gratuito y dispone de tutoriales en *YouTube* para realizar la vectorización).
5. Una vez vectorizadas las imágenes, se puede crear la tipografía de manera gratuita usando una página web como <https://www.calligraphr.com/es/>
6. El siguiente paso será la búsqueda de imágenes y composición del cartel y del mensaje que se quiere enviar.
7. Para acabar, procederemos a imprimir y pegar el texto en los carteles, bien con la tipografía propia o con la del MuPAI.
8. El paso final será colgar los carteles por todo el centro, en las zonas comunes, para mostrar vuestras reivindicaciones.

FONDOS DEL MuPAI. *Ejemplo de tipografía propia, realizada a partir de letras de fondos del MuPAI (2022).*

PREGUNTAS PARA PENSAR MÁS

Al finalizar la actividad podemos hacernos las siguientes preguntas:

- ¿Es consciente el estudiantado de todas las imágenes publicitarias que ven a lo largo del día?
- ¿Pueden identificar patrones o estereotipos en ellas?
- ¿Cuáles son las reivindicaciones o los temas que les preocupan?
- ¿En qué ámbitos principalmente se circunscriben estas quejas?

¿QUIÉN ES QUÉ?

- **Etapas recomendadas (infantil, primaria y/o secundaria):** Primaria.
- **Duración:** Una sesión de 2 horas.
- **Ubicación (interior/exterior, entorno urbano/ entorno rural/entorno natural):** Interior, aula de clase.
- **Materiales necesarios:**
 - Papel continuo.
 - Elementos variados para disfrazarse de profesiones.
 - Pinturas, rotuladores, lápices, ceras, etc., para dibujar y escribir en el papel.
 - Cinta adhesiva o cualquier otro medio para fijar el papel a la pared.
- **Artistas en los que se basa:** Kara Walker.

Usando la obra y la figura de la artista Kara Walker, se realizará un mural en el que, usando la imaginación de la artista sobre el uso del dibujo y las siluetas, crearemos diversos personajes para hablar de las profesiones.

Para crear este mural, usaremos una técnica muy especial, pues será el propio alumnado el que deberá disfrazarse de la profesión que quieran usando diferentes elementos, para luego dibujar su silueta en el papel que estará colocado en la pared. Por último, deberán inventarse quién es ese personaje, a partir de su profesión: dónde nació, por qué se

dedica a ese trabajo, cuáles son sus aficiones o qué hace en su tiempo libre, y escribirlo dentro de cada una de las siluetas.

De esta forma trabajaremos los siguientes objetivos:

- Dar a conocer la figura y la obra de la artista Kara Walker.
- Reflexionar acerca de los estereotipos que pueden darse alrededor de las profesiones.
- Generar un debate acerca de por qué han asignado cada historia a cada personaje.

FONDOS DEL MuPAI. *Taller de dibujo con luz trabajando con las siluetas (2015).*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Avisar a la clase de que traigan el día de la actividad elementos, accesorios y materiales que les puedan ayudar a elaborar disfraces para representar diferentes profesiones.
2. Presentación de Kara Walker y su obra y explicación de la actividad. Se recomienda usar preguntas para fomentar la participación, como ¿conocéis la obra de la artista? ¿Sabéis qué son los estereotipos? ¿Cuántas profesiones conocéis? (20 min.)
3. Fase de disfrazarse de diferentes profesiones. (20 min.)
4. Por parejas dibujar las siluetas en el papel continuo y escribir su profesión. (20 min.)
5. Entre toda la clase y con el docente como guía a través de preguntas, se construirá la historia de cada personaje y se escribirá en el interior de la silueta. Algunas preguntas pueden ser ¿cuál es el nombre del personaje? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué eligió este trabajo? ¿Dónde nació? (45 min.)
6. Hacer un pequeño debate donde se haga reflexionar acerca de las respuestas obtenidas.

FONDOS DEL MuPAI. *Taller de cianotipia trabajando con las siluetas realizado en Vacaciones de colores (2015).*

PREGUNTAS PARA PENSAR MÁS

Como colofón, podremos pensar a cerca de estas preguntas:

- ¿Qué tipos de profesiones han sido las más recurrentes?
- ¿Hay algunas profesiones que se hayan asignado mayormente a personajes femeninos o masculinos?
- ¿Cuántas nacionalidades diferentes o distintas procedencias han aparecido?
- ¿Hay relación entre el lugar de origen y la profesión?

