

INSPIRADO POR:

A.C.Q. 1 DE SENGA NENGUDI

TEMA:

Senga Nengudi habla de la conexión entre la cultura y la identidad, así como de las limitaciones que se presentan en el arte de *performance* y en el uso de materiales de arte no tradicionales.

RAZONAMIENTO:

La identificación con el arte va más allá de la representación. No solo se necesita reflejar varias culturas, sino que los espectadores también necesitan ser capaces de ampliar las ideas de identidad. El arte nutre el espíritu y proporciona formas de repensar que permiten a los estudiantes desarrollar su propio sentido de sí mismos.

LOS RECURSOS INCLUYEN:

PARA LOS FACILITADORES:

- Guía de práctica de facilitación (que incluye información sobre el tema y las obras de arte individuales, enlaces para la investigación de fondo y video que demuestra el proyecto de arte)
- Enlaces a imágenes en alta resolución de la obra de arte
- Diapositivas de enseñanza con información condensada y preguntas de discusión (se proporciona para grupos de edad múltiples)

PARA NIÑOS:

- Hoja de instrucciones para el proyecto de creación de arte
- Organizador para lluvia de ideas imprimible
- Planificador de guiones gráficos imprimible

Senga Nengudi, *A.C.Q. 1*, 2016-17. Partes de un refrigerador y de un aparato de aire acondicionado, ventilador, pantimedias de nailon y arena. Denver Art Museum: Adquisición con fondos del Contemporary Collectors' Circle con patrocinio adicional proporcionado por Vicki y Kent Logan, Catherine Dews Edwards y Philip Edwards, Craig Ponzio, y Ellen y Morris Susman, 2020.566.1-3. © Senga Nengudi. Imagen mostrada: Fotografía de instalación en Sprüth Magers London de Stephen White. Cortesía de Sprüth Magers, Thomas Erben Gallery y Lévy Gorvy.

EL ACTO DE EQUILIBRIO ENTRE LO PERSONAL Y LO UNIVERSAL

El arte a veces se origina en experiencias personales. Todo el mundo tiene experiencias personales y culturales únicas. Sin embargo, el arte también puede tratar de ideas artísticas, políticas y/o sociales universales. Al crear arte, los artistas a menudo se basan en historias personales, experiencias y sentimientos. Y este arte, cuando es presentado ante un público más grande, a menudo invita o desafía al espectador a conectarse con esas historias, experiencias y sentimientos.

Los espectadores también interpretarán esas historias, experiencias y sentimientos con su propia perspectiva única. Como espectadores y como creadores o artistas debemos preguntarnos: ¿cómo miramos hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo?

El arte visual se comunica con las personas de una manera que parece hablar al corazón, espíritu, alma y emociones humanas, conectando de formas que no siempre pueden articularse mediante otra forma de comunicación. Este proceso de creación de significado con el arte es tanto personal como universal.

Vea este video de la artista Senga Nengudi y considere las formas en que ella recurre a su identidad personal y las formas en que se conecta universalmente en la lección siguiente.

VIDEO DE SENGA NENGUDI

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

- ¿Qué palabras de Nengudi te parecen significativas?
- ¿En qué se basan las decisiones artísticas de Nengudi?
- ¿Por qué usa Nengudi pantimedias en sus obras?
- ¿Qué papel desempeña la cultura/identidad en el trabajo de Nengudi?
- ¿En qué sentido son personales sus obras?
- ¿Qué ideas de la obra de Nengudi conectan de forma universal?

“El solo hecho de existir es ya una declaración política. Así que, sea lo que sea que salga de mí tendrá todos estos elementos míos: soy negra, soy una mujer y en este momento soy una mujer de cierta edad. Así que simplemente por existir, soy esas cosas” -Senga Nengudi

- Considera esta declaración de Nengudi mientras observas su obra.
¿Puedes identificar alguna pista visual que marque la presencia de la artista?
- Mira estas otras obras de arte.

James Luna (luiseño, diegueño, mexicano, 1950-2018), *Mitad indio, mitad mexicano*, 1991. Impresión por inyección de tinta; 30 1/8 x 72 3/8 in. © James Luna. Denver Art Museum: Colección William Sr. y Dorothy Harmsen en el Denver Art Museum, por intercambio, 2009.773A-C.

Bently Spang (cheyenne del norte, nacida en 1960), *Serie Guerrero moderno: Camisa de guerra #4-Sacrificio nacional*, 2010. Cuentas de vidrio, terciopelo, hojas de planta de seda, figuras de hule, fotografías en color, cable de Ethernet, tarjeta SD, embalaje de plástico y cable de cáñamo; 45 1/2 x 55 x 12 in. © Bently Spang. Denver Art Museum: Colección William Sr. y Dorothy Harmsen en el Denver Art Museum, por intercambio, 2010.491A-B.

Valentina González Wohlers, *Silla Pareja espinosa, estilo caballero*, 2009. Madera de banak, tablero de fibra de densidad media, pintura y tapicería; 71 x 47 x 20 in. Denver Art Museum, adquirida por intercambio, 2016.2. © Valentina González Wohlers

- ¿Qué aspectos de la identidad personal de la artista se comunican aquí?
- ¿Qué aspectos de tu identidad se convierten en símbolos de las obras de arte que haces?

PROFUNDICEN MÁS *(enlaces útiles)*

La identidad del artista es única y compleja. El arte negro, como la gente de raza negra, no es un monolito. Es diverso, expresivo y se resiste a la simple categorización. A veces, los artistas no desean que su trabajo se vincule a constructos de su identidad, como la raza o el género.

- Video del artista Kerry James Marshall expresándose sobre el identificarse como artista negro
- Artículo del New York Times (en inglés), *Nueve artistas negros y líderes culturales sobre Ver y ser vistos*
- Artículo del Washington Post (en inglés), *Son mujeres, son negras y no hacen arte sobre eso*

Es importante pensar en la historia del arte negro en los EE. UU. en relación con la obra de Senga Nengudi. He aquí algunos recursos útiles para aprender más. Mientras que, históricamente, la creatividad negra es indiscutible, el mundo del arte estadounidense ha mantenido a menudo creencias racistas que excluyen a los artistas negros. La siguiente es una colección de libros, artículos y presentaciones en diapositivas.

- Biblioteca Pública de Nueva York, *Sobre la estética negra: El movimiento Black Arts* (arte negro)
- Exposición digital – *Listos para la revolución: Educación, arte y estética del movimiento Black Power*
- Artículo del Washington Post (en inglés), *Son mujeres, son negras y no hacen arte sobre eso*. Video resumen del movimiento *Black Arts*
- Libros infantiles que iluminan la vida de 10 artistas negros en EE. UU.

ACERCA DE LA ARTISTA

Nacida en Chicago en 1943, Senga Nengudi creció en California y obtuvo una maestría en Escultura por la California State University en Los Ángeles. Su interés en Gutai, un movimiento artístico de vanguardia japonés, la motivó a estudiar en Tokio durante un año. Regresó a California para terminar su posgrado antes de abrir estudios de arte en Los Ángeles y Nueva York. De 1998 a 2008, enseñó en la Universidad de Colorado, Colorado Springs.

Las esculturas de Nengudi se asociaron al movimiento "Black Arts", el cual dio forma artística al creciente activismo político y nacionalismo negro de la época.

El trabajo de Nengudi es también un diálogo con las ideas del movimiento de arte feminista. Y, sin embargo, durante décadas ella y otros artistas negros fueron excluidos a causa del racismo. Además, el proceso y las obras de arte de Nengudi eran difíciles de categorizar.

"Era escultora, pero una que usaba materiales baratos o encontrados. Era bailarina, pero en el corazón de sus actuaciones estaban aquellas extrañas creaciones. Su obra era demasiado conceptual para ser aceptada como 'Arte negro' por el mundo del arte convencional, que esperaba una visión estrictamente figurativa y sociológica de la vida negra en los Estados Unidos; pero también era demasiado claramente personal para ser celebrada junto a los hombres, en su mayoría blancos, que definían el arte conceptual de aquellos años. Era inclasificable en una época que, por toda su experimentación, todavía apreciaba los sistemas de organización"
(Lovia Gyarkye, 2020)

Durante las décadas siguientes, galerías y museos cuyos propietarios eran gente de raza blanca en los Estados Unidos permanecieron desinteresados en los artistas de raza negra. Durante este tiempo, Nengudi y otros artistas negros expusieron fuera del país y, dentro de los Estados Unidos, en galerías administradas por gente negra, y en bibliotecas públicas y centros comunitarios. Incluso crearon sus propias maneras de compartir su arte. Gracias a su perseverancia, Nengudi pudo exponer sus obras de arte continuamente y madurar como artista.

ARTÍCULO ACERCA DE SENGA NENGUDI

PROFUNDICEN MÁS *(enlaces útiles)*

- Aprenda más sobre la artista en este texto, que es ideal para estudiantes de secundaria.
- Video de Senga Nengudi sobre interacción, cultura y materiales
- Recursos de la Biblioteca Pública de Denver

ACERCA DE A.C.Q.1

En esta instalación de técnicas mixtas, Nengudi combina objetos industriales encontrados, duros y rígidos, con las propiedades blandas y elásticas del nailon. Nengudi trabaja con malla de nailon porque tiene relación con la elasticidad del cuerpo humano. Es similar al cuerpo porque es firme como la piel en el comienzo de su vida, y con el paso del tiempo y el uso comienza a aflojarse, sin volver a recuperar su forma original. La mezcla de tensión y movimiento da a entender que la resistencia y la fragilidad pueden coexistir. La obra también presenta características de temporalidad; los materiales corroídos atestiguan el paso del tiempo mientras que el ventilador en movimiento activa la escultura de la misma manera en que un artista lo haría en otras obras de Nengudi. Aunque la preservación de sus obras de arte a largo plazo no se consideró cuando las creó inicialmente, el paso del tiempo ha aceptado las esculturas. Se han convertido en metáforas para los cuerpos en transformación, actuando y dejando que actuaran sobre ellos, haciendo todo lo posible para existir en el mundo.

Considere esta cita sobre A.C.Q. –“Me gustó la idea de la fragilidad del cuerpo [medias de nailon] junto algo que es sólido y duro e inflexible”.

- ¿Qué significa para ti la cita de Nengudi?
- ¿Qué puede ayudarnos a entender la cita sobre esta obra de arte?
- Si fueras a crear una instalación/obra de arte que sugiriera que la resiliencia y la fragilidad pueden coexistir en tu vida, ¿qué tipo de materiales utilizarías?

EXTENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

Pase un par de pantimedias o pídale a los niños que traigan un par de medias de nailon/medias de alguien en su casa. Experimente con estirar y mover las medias y llénelas con material de peso.

- ¿Qué se siente?
- ¿A qué te recuerdan?
- ¿Cómo te hace sentir manipular este material?
- ¿Qué tipo de mensaje sobre el cuerpo podría comunicarse usando este material?

“Trabajo con malla de nailon porque tiene relación con la elasticidad del cuerpo humano. Desde los tiernos y firmes comienzos hasta la flaccidez del final... El cuerpo puede soportar tanto estira y afloja sólo hasta cierto punto, antes de ceder y nunca volver a su forma original... Mis obras son recreaciones abstractas de cuerpos usados; imágenes visuales que sirven tanto a mis decisiones estéticas como a mis ideas” – Senga Nengudi

- ¿Qué significa para ti esta cita de Nengudi?
- ¿Te ayuda a entender la obra de arte de una manera diferente?

☺-☺-☺-☺ **TU TURNO**

Inspirándote en el proceso de Nengudi y en cómo los artistas vinculan las identidades personales y la experiencia universal, te desafiamos a hacer lo mismo creando una breve performance de arte de tres minutos de duración con al menos un objeto ya hecho (un artículo común de tu vida utilizado en tu arte).

Crea una performance de arte que explore un aspecto de tu identidad utilizando tu objeto cotidiano como una herramienta en la obra de arte. Transforma la función del objeto seleccionado y dale un nuevo significado.

1. Mira a tu interior: ¿Qué experiencias personales son fructíferas para explorar a través de la creación de arte? ¿Qué podría trascender tu ámbito personal y conectarse con otros universalmente? Utiliza este organizador de lluvia de ideas para elegir el tema o los temas que te parezcan más interesantes de explorar.

ORGANIZADOR DE LLUVIA DE IDEAS

2. Reúne objetos cotidianos que estén vinculados a tu tema de alguna manera
 - a. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué estaría vinculado a tu tema?
 - b. Experimenta con tus objetos. Colócalos en lugares sorprendentes o inusuales para verlos desde otra perspectiva o punto de vista. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo pueden combinarse de formas poco habituales? ¿Qué otros experimentos se te ocurren?
3. Participa en la autorreflexión. Escribe sobre tus ideas y planes iniciales para llevar a cabo el trabajo. Esto podría hacerse mediante un guion gráfico o un esquema de tu plan.
4. Aclara y perfecciona tu proceso o enfoque mientras preparas tu performance.
5. Haz tu presentación de tres minutos para una audiencia.
6. Reflexiona describiendo todo lo que sucedió, registra las respuestas de los espectadores y analiza el proceso en su conjunto. Toma nota de posibles nuevas direcciones para explorar.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

- ¿De qué manera exploraste un tema personal en tu obra?
- ¿Cómo crees que tu exploración personal puede relacionarse o resonar con los demás, convirtiéndose así en algo universal?
- ¿Cómo te fue en tu presentación? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo reaccionó tu audiencia? ¿Qué podrías hacer de otra manera la próxima vez?

¿QUÉ ES EL ARTE DE PERFORMANCE?

El arte de performance es un acto de hacer, no es contar, recrear o representar. La diferencia más clara entre el arte de performance y una obra de teatro es que el arte de performance es real, una acción directa, mientras que las representaciones teatrales recrean una narrativa escrita. El arte de performance incorpora a menudo cuatro elementos: temporalidad o duración, espacio, acción corporal, incluida la quietud, y a menudo la presencia del artista. El arte de performance puede realizarse al aire libre o dentro de un estudio o galería.

El arte de performance suele consistir en un experimento del artista en vez de tratar de amenizar al público. Con frecuencia, un artista de performance se ha creado un reto y, movido por la curiosidad, actúa para descubrir.

En el arte de performance se trata de usar tu cuerpo y estar presente en el momento y, a menudo, incluye elementos juguetones en su creación. Muchas performances se basan en la interacción o las reacciones de una audiencia, aunque no siempre. Aquí estamos usando el arte de performance para explorar cómo lo personal puede ser universal. Debido a que este modo de creación artística trata sobre lo personal y lo político, es figurativo y conceptual, a veces sencillo y a veces complicado.

PROFUNDICEN MÁS *(enlaces útiles)*

- Para ponerse en modo de performance: prueben algunos de estos juegos de improvisación.
- He aquí algunos consejos prácticos para enseñar sobre el arte de performance
- Vídeos para ayudar a los estudiantes a definir el arte de performance
 - Tate Shots: Historia del arte de performance
 - MOMA, Maria Abramović define el arte de performance