

Art Matters Lesson Plan

Experiences in Blue

Inspired by “Indelible Blue” Exhibition

Ade Cruz

5/23/2022

Art Matters Mission Statement:

The Art Matters Youth Arts Project is a group of teaching artists who bring authentic, engaging arts experiences to Albuquerque youth. Our content is designed to engage participants in art making, with a focus on social justice, whole-person health, community, joy, and creative engagement at the core of our process.

Everyone has a voice: make space for all respectful questions, concerns and ideas. Learn from each other.

Respect: Each Other. Yourself. Tools and Materials. Ideas. The Environment. Throw Glitter, Not Shade

Process. Engage in process. Hold space for Joy. Have Fun

Be an Artist and a Maker: Take Creative Risks. Try Something New. Create.

Lift Each Other & Share: Ask Questions. Listen. Give thoughtful, productive feedback. Collaborate. Move Up, Move Up

Tools and Materials

<ul style="list-style-type: none"> • Blue Color Pencils • Blue Markers • Blue Pens • Water Colors-use only blue 	<ul style="list-style-type: none"> • Mixed media paper - a few pieces per artist
---	---

Set Up

1. Cover your work area with spare paper or table cloth to protect your work surface
2. Put materials out within reach, with space in front of students to work

Instructions

1. Welcome + Land Acknowledgment+agreements (5 minutes)
2. Warm-Up: doodling with blue pen- Go over “Indigo Exhibit:

This exhibition explores the history, techniques, and movement of indigo, tracing the different varieties of plants back to the regions and cultures that have utilized this elusive dye for millennia. Indelible Blue features artists from around the world currently working with indigo as well as historical objects from Asia, South Asia, Africa, The Americas, and New Mexico. The exhibition considers how artists are reflecting on the cultural and geographical significance of the color blue and traditional ways of dyeing as well as contemplating the social and cultural narratives that impact the present and the future.

introduce monochromatic art making (10 minutes)

- a. On a small sheet of paper , take a blue pen and start doodling whatever comes to mind first when you think of the color blue. What are some things in our life environment that are blue?
  - b. Try not to think too much about what you are drawing, it could be lines, shapes, or anything that you think of, don't worry about it being “good” or “perfect”, focus on the movement of your pen and hand on paper.
3. Activity: Experiences in Blue (monochromatic artwork) (15 minutes)
    - a. Start by creating different spaces with different types of lines using either a blue marker or Pen on your sheet of paper
    - b. After you have your lines, start filling in spaces with different blues and blue pigmented materials. Encourage them to use and experiment with all of the materials.
    - c. Feel free to add any other images or symbols or words to your artworks. Only rule in this activity is that it be all in different shades and values of blue.
    - d. Complete making art !
  4. Feel free to share and discuss your process or artwork with each other, lift up each other and encourage art making.

5. Feedback form (1 min)

Questions to Consider as you work

1. What comes to mind when you first think of the color blue or indigo?
2. In what ways can you think of how it has impacted your life? What does it make you feel ?

Other Things to consider as you work:

“A **monochrome** painting is a work of art that consists of a single color. In fact, the word *monochrome* literally means "one color." It's a different approach to art, but one that's used more widely than you might think.”

“Monochromatic paintings became **powerful ways to provoke deeply personal experiences, further motivating artists to explore emotion and spirituality through monochrome art.**”

“Albuquerque Museum is pleased to introduce *Indelible Blue: Indigo Across the Globe*. This exhibition explores the history, techniques, and movement of indigo, tracing the different varieties of plants back to the regions and cultures that have utilized this elusive dye for millennia. Indelible Blue features artists from around the world currently working with indigo as well as historical objects from Asia, South Asia, Africa, The Americas, and New Mexico. The exhibition considers how artists are reflecting on the cultural and geographical significance of the color blue and traditional ways of dyeing as well as contemplating the social and cultural narratives that impact the present and the future.”

Clean Up

1. Choose to keep (encouraged!) or recycle artwork,
2. Make sure caps are on pens and markers. Wash brushes if water color is used.
3. Wipe down area or table used.

Closing:

Take a deep breath. Use this activity anytime you want to doodle, zone out, refocus ... it can be very calming and fun. Share your drawings with each other.

Thank you for making art today!

El Arte Importa Plan de Lección

Experiencias en azul

Inspirada en la exposición "Indelible Blue".

Ade Cruz

5/23/2022

Declaración de la Misión de El Arte Importa:

El Proyecto de Jóvenes de El Arte Importa es un grupo de artistas educadores que llevan experiencias artísticas auténticas y atractivas a los jóvenes de Albuquerque. Nuestro contenido está diseñado para involucrar a los participantes en la creación de arte, con un enfoque en la justicia social, la salud de toda la persona, la comunidad, la alegría y el compromiso creativo en el centro de nuestro proceso.

Todo el mundo tiene voz: haz espacio para todas las preguntas, preocupaciones e ideas respetuosas. Aprender de los demás.

Respetar: A los demás. A ti mismo. Las herramientas y los materiales. Las ideas. El entorno. Tirar brillo, no sombra

Proceso. Participar en el proceso. Mantener el espacio para la alegría. Divertirse

Ser un artista y un creador: Arriesgue su creatividad. Prueba algo nuevo. Crear.

Apoya a los demás y comparte: Haz preguntas. Escuchar. Dar sugerencias reflexivas y productivas. Colaborar. Ascende, asciende

Las herramientas y Los materiales

● Lápices de color azul ● Marcadores azules ● Bolígrafos azules ● Acuarelas: sólo azules ● Papel de técnica mixta - unas cuantas piezas por artista	

Prepara la mesa

1. Cubra su área de trabajo con papel o mantel de repuesto para proteger su superficie de trabajo
2. Coloca los materiales frente a ti, con espacio suficiente para trabajar

Instrucciones

1. Bienvenida + Reconocimiento del terreno+acuerdos (5 minutos)
2. Calentamiento: Garabatear con bolígrafo azul - Repasar la "Exposición Índigo" en AM e introducir el arte monocromático (10 minutos)
  - a. En una pequeña hoja de papel, coge un bolígrafo azul y empieza a dibujar lo primero que se te ocurra cuando pienses en el color azul. ¿Qué cosas de nuestro entorno vital son azules?
  - b. Intenta no pensar demasiado en lo que estás dibujando, pueden ser líneas, formas, o cualquier cosa que se te ocurra, no te preocupes de que sea "bueno" o "perfecto", céntrate en el movimiento de tu pluma y tu mano sobre el papel.
3. Actividad: Experiencias en azul (obra de arte monocromática) (15 minutos)
  - a. Comienza creando diferentes espacios con distintos tipos de líneas utilizando un marcador azul o un bolígrafo en tu hoja de papel
  - b. Una vez que tengan sus líneas, empiezan a rellenar los espacios con diferentes materiales azules y pigmentados de azul. Animales a utilizar y experimentar con todos los materiales.
  - c. Siéntanse libres de añadir cualquier otra imagen, símbolo o palabra a sus obras. La única regla en esta actividad es que todo sea en diferentes tonos y valores de azul.
  - d. ¡Termina de hacer arte!
4. Siéntete libre de compartir y discutir tu proceso u obra de arte con los demás, aliéntate mutuamente y fomenta la creación de arte.
5. Formulario de feedback (1 min)

Preguntas para Considerar mientras trabajas

1. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa por primera vez en el color azul o índigo?

2. ¿De qué manera puede pensar en el impacto que ha tenido en su vida? ¿Qué te hace sentir?

Otras cosas a tener en cuenta mientras trabajas:

"Un cuadro monocromo es una obra de arte que consta de un solo color. De hecho, la palabra monocromo significa literalmente "un solo color". Es un enfoque diferente del arte, pero que se utiliza más ampliamente de lo que se cree".

"Las pinturas monocromáticas se convirtieron en poderosas formas de provocar experiencias profundamente personales, motivando aún más a los artistas a explorar la emoción y la espiritualidad a través del arte monocromático."

"El Museo de Albuquerque se complace en presentar Azul Indeleble: Indigo Across the Globe. Esta exposición explora la historia, las técnicas y el movimiento del índigo, rastreando las diferentes variedades de plantas hasta las regiones y culturas que han utilizado este esquivo tinte durante milenios. Indelible Blue presenta a artistas de todo el mundo que trabajan actualmente con el índigo, así como objetos históricos de Asia, el sur de Asia, África, América y Nuevo México. La exposición considera cómo los artistas reflexionan sobre el significado cultural y geográfico del color azul y las formas tradicionales de teñir, así como la contemplación de las narrativas sociales y culturales que afectan al presente y al futuro".

Limpieza

1. Elige entre conservar (¡se recomienda!) o reciclar las obras de arte,
2. Asegúrate de que los bolígrafos y los rotuladores tienen tapa. Lavar los pinceles si se utiliza acuarela.
3. Limpie el área o la mesa utilizada.

Cierramento:

Respira profundamente. Utiliza esta actividad siempre que quieras garabatear, desconectar, volver a concentrarte... puede ser muy tranquilizador y divertido.

Comparte tus dibujos con los demás.

¡Gracias por hacer arte hoy!