

snow city arts
virtual
learning

INSTRUCCIÓN VIRTUAL **TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO**

Taller:

Cadáver Exquisito

Aprende un juego de dibujo inspirado en el movimiento de arte surrealista y explora obras de arte creadas por Tarsila do Amaral, Kendaro La’Pierre, Frida Kahlo and Remedios Varo.

Artista docente:
Dan Kerr-Hobert

Duración de taller: 25 - 45 minutos

Transcripción

Dan: Hola, mi nombre es Dan. Mi pronombre es él. Soy un artista docente de Snow City Arts. Hoy voy a hacer un juego de dibujo.

Muy bien, ¿estás listo?

Hoy todos vamos a ser **surrealistas**. A principios del siglo XX había un grupo de artistas que se denominaban surrealistas, y pertenecían a todas las formas de expresión de arte: eran pintores y escultores, artistas visuales, escritores, cineastas; todos ellos estaban muy interesados en los sueños.

Verás, en ese momento, había un famoso psicólogo llamado Sigmund Freud. **Sigmund Freud** acababa de publicar algunas teorías que entusiasmaron al mundo, y hablaba mucho sobre los sueños y su importancia.

Freud decía que los sueños eran importantes para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y que eran muy significativos. Así que los surrealistas empezaron a crear obras sobre los sueños, y sobre el estado entre el sueño y la vigilia.

Surgieron muchas cosas hermosas y extrañas de todo esto. Se les ocurrieron todo tipo de procesos que los ayudaron a crear arte sin tener la mente despierta, y a muchos de ellos les gustaba mucho **colaborar** para crear arte y para hacer piezas en conjunto. Los surrealistas inventaron muchos trucos, técnicas y procesos que los ayudaron a trabajar sin tener la mente despierta. Muchos de ellos trabajaban juntos, y colaboraban en obras de arte usando juegos creativos.

Probablemente el más famoso de estos juegos es el que aprenderemos hoy; se llama **Exquisite Corpse [Cadáver Exquisito]**. Es un nombre bastante extraño, ¿no crees? Para jugar este juego de dibujo surrealista, cada jugador va a necesitar un trozo de papel y algo con qué escribir. En este juego, me gusta dibujar con un lápiz o bolígrafo normal, y añadir color después de que el dibujo esté hecho. Retomaré eso más tarde.

Para empezar, debes haber recibido un papel que ya está doblado en tres partes con dos pares de líneas pequeñas dibujadas aquí, y aquí, en donde el papel se dobla. Te enseñaré ahora mismo cómo lo hice, en caso de que quieras volver a jugar más tarde. Lo genial de este juego es que sólo necesitas una pluma y papel.

Transcripción Continuación

Muy bien, ahora que tenemos nuestro papel doblado con un par de líneas aquí, y un par de líneas aquí, estamos listos para empezar a dibujar. Ahora seguramente te preguntarás, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Es una buena pregunta que te puedes hacer, y la respuesta es: hoy vamos a hacer un cadáver exquisito de una criatura, una criatura surrealista. Y tu criatura surrealista va a tener cabeza, cuerpo y patas.

Vamos a empezar por la cabeza, y esta cabeza podría ser cualquier cosa que quieras. No tiene que ser como ninguna cabeza que hayas visto antes. Puede ser una cara sonriente, una cabeza de gato, un foco, o cualquier cosa que hayas visto en tu último sueño. La única regla es que las líneas del cuello, esta y esta, deben conectarse con las dos líneas que dibujamos antes, donde el papel se dobla. ¿Tiene sentido? Mira, te lo mostraré. Y después puedes pausar el video y será tu turno de dibujar. Voy a dibujar una cabeza de perro. Pero mi perro va a llevar lentes y sombrero. Un perro con sombrero definitivamente es algo que podría ver en mis sueños.

Muy bien, ¿ves cómo la línea de este lado del cuello del perro se conecta a la línea que dibujé antes? ¿Y cómo este otro lado del cuello del perro se conecta a la otra línea que dibujé antes? Esto será importante más adelante. Eso hará que todas las partes de nuestro dibujo se integren como un solo dibujo al final. Muy bien, ahora es momento de que me pongas en pausa. Quiero que dibujes ahora. Sólo dibuja la cabeza de tu criatura, nada más. Y quiero que te enfoques en la textura, quiero que te concentres en los detalles. Asegúrate de dibujarlo con mucha textura y detalles, quiero que te tomes todo el tiempo necesario. Y cuando estés listo para seguir, quita la pausa y te diré el siguiente paso.

¿Me pusiste en pausa? ¿Estoy en pausa? Es tiempo de ponerme en pausa. Estoy listo para estar en pausa. Por favor ponme en pausa. Ponme pausa en esta posición. Ponme pausa así. Sí, eso me gustó; ponme pausa así.

[Pausa el video para dibujar la cabeza de tu criatura.]

¡Genial! Bien, muy bien. ¿Lo hiciste? ¿Terminaste? ¡Excelente! Excelente trabajo, genial. ¿Puedo verlo? Ponlo frente a la pantalla, quiero verlo. ¡Sí! ¡Asombroso! Muy bien, genial. Creo que estamos listos para seguir.

Ahora, sin dejar que nadie más vea lo que dibujaste, vamos a doblar la cabeza que dibujamos dentro del papel, para que la parte de en medio del papel

Transcripción Continuación

quede hacia arriba. Debe ser la parte de en medio en blanco con las dos líneas del cuello en la parte superior, y las dos líneas de la cintura en la parte inferior. Y ahora que la primera parte de nuestro dibujo está escondida, le voy a pasar mi papel a mi compañero, Jon, y voy a ser súper cuidadoso para que Jon no vea lo que dibujé.

Dan: Oye, Jon. ¿Puedes ver lo que dibujé?

Jon: No, no puedo. Excelente.

Dan: Genial. Jon, ¿quieres explicar el siguiente paso del ejercicio?

Jon: Claro.

Dan: Gracias, Jon.

Jon: Hola, soy Jon y yo uso el pronombre él. Todos los que estén jugando deberán ver el video completo, para que entiendan lo que estamos haciendo. La segunda persona que vaya a dibujar seguramente recibió un papel doblado para que no pueda ver el dibujo de la cabeza. Lo que debe ver en su papel son dos líneas, aquí arriba. Esas son las líneas del cuello. Y dos líneas aquí. Esas son las líneas de la cintura.

Ahora vamos a empezar a dibujar el cuerpo; puede ser cualquier cosa que quieras, siempre y cuando sea surrealista, algo que hayas visto en sueños. Mira, primero te mostraré cómo dibujo mi cuerpo. Mi cuerpo va a ser un árbol con ramas muy gruesas. Después debes pausar el video para que dibujes el tuyo. Mi cuerpo va a ser un árbol porque creo que se verá bastante surrealista.

Muy bien, ¿ves cómo las líneas de arriba se conectan con las líneas del cuerpo? ¿Y ves cómo las líneas de abajo se conectan con las líneas que dibujé antes? Esto será importante más adelante. Eso hará que todas las partes de nuestro dibujo se integren como un solo dibujo al final. Bien, ahora es el momento de hacer una pausa. Quiero que dibujes un cuerpo. Sólo dibuja el cuerpo de la criatura, nada más. Quiero que te tomes todo el tiempo necesario, y que dibujes el cuerpo de una criatura surrealista. Algo de ensueño.

Ah, y si estás jugando con alguien más, asegúrate de que no pueda ver lo que dibujas. Es importante. Todas las partes del dibujo deben permanecer en secreto hasta el final. ¿Listo?

[Pausa el video para dibujar el cuerpo de tu criatura.]

Muy bien. ¿Acabaste? ¿Puedo verlo? ¡Muy bien, es genial!

Creo que ya podemos continuar. Continuemos. Ahora, sin que nadie más vea

Transcripción Continuación

los dibujos de arriba o de en medio, vamos a girarlo para que el último rectángulo en blanco de la parte inferior se vea. Recuerda no mirar. La cabeza va a estar debajo de estos pliegues, y sé que puedes estar tentado a mirar, pero resiste la tentación.

Ahora la parte inferior del papel quedó mirando hacia arriba. Esta es la última parte. Las dos líneas de la cintura deben quedar en la parte superior. Y ya estamos listos para pasarlo a alguien. Puedes pasárselo a una tercera persona para que tres personas colaboren en este dibujo, o puedes devolvérselo a la persona que dibujó la cabeza. O puedes esconderlo hasta que olvides lo que dibujaste, y luego completar la tercera parte tú mismo. Elijas lo que elijas, recuerda no mirar. Ahora voy a pasarle mi papel a mi compañera Allie.

Jon: Aquí tienes, Allie.

Allie: Gracias, Jon.

Jon: ¿Ves cómo tuve cuidado con el papel para que no viera los otros dibujos?

Allie: No los ví.

Jon: Queremos reservar ese paso para el final, y será una gran sorpresa. ¿Estás lista para explicar el paso final?

Allie: Por supuesto.

Jon: Genial.

Hola a todos. Soy Allie. Soy una artista visual. Utilizo el pronombre ella, y voy a explicar cómo hacer la última parte del dibujo.

Todos los que estén jugando tendrían que haber visto todo el video, porque vamos a hacer lo mismo de nuevo. La tercera persona va a dibujar patas en la parte inferior del papel. Recuerda que no vamos a ver las otras dos partes porque se mantendrán en secreto hasta el final.

La tercera persona que dibuje las patas deberá asegurarse de conectarlas a las dos rayas dibujadas en la parte superior del papel. Muy bien, te mostraré primero, y luego podrás hacer tu dibujo. Bien. En la parte inferior voy a hacer una cola de sirena. Quiero que mi sirena nade en una pecera con nubes. Quiero que sea algo súper extraño.

Muy bien, hagamos un repaso antes de comenzar a dibujar. Asegúrate de que tu dibujo se conecte con las dos líneas superiores, en donde está el espacio para dibujar. Esto es muy importante. Y en un momento verás por qué. Ahora es el momento de pausar el video por última vez. Quiero que dibujes sus patas ahora, sólo las patas. Hazlo y sé surrealista. Haz algo muy raro.

Transcripción Continuación

[Pausa el video para dibujar los piernas de tu criatura.]

Muy bien. ¿Terminaste? Le devolveré mi dibujo a Dan, y todos podremos ver lo que acabamos de hacer. Y ahora que terminé mi dibujo voy a doblarlo, para que cuando se lo pase a Dan no pueda verlo hasta el final, y sea la gran revelación.

Allie: Aquí tienes, Dan.

Dan: Gracias, Allie.

Dan: Muy bien. ¿Estás listo? Voy a desdoblarlo ahora, ¿sí? Genial. Redoble de tambores, por favor. Aquí está.

¡Muy bien! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Es fantástico! Es verdaderamente surrealista. Me gustan los detalles. Me gusta lo surrealistas que son los brazos que hizo Jon, y me fascina que Allie haya sido tan detallista con las patas en la pecera.

Genial. Una vez que tengas tus criaturas surrealistas, puedes colorear todos los detalles y los fondos. Incluso ponerles nombres y dibujar globos de diálogo para que digan lo que tú quieras. El personaje que dibujamos hoy podría decir, “Oye, soy un perro, ¡pero miren ESTOS!”

Gracias por hacer arte con nosotros hoy. Me encantaría que hiciéramos otras cosas geniales más tarde, si tienes ganas. Que tengas un buen día. Adiós.

Gracias por hacer arte conmigo hoy. Tenemos otros talleres divertidos. Espero que los veas también.

Si tienes interés en recibir crédito escolar por el trabajo que completaste en este taller o deseas que el trabajo que creaste se muestre en un espacio de exhibición o en una galería virtual de Snow City Arts, por favor completa el formulario de autorización en <https://snowcityarts.org/consent-releases/>. (Pídeselo a tu padre/madre o tutor/a si eres menor de 18.)

Contáctanos en programs@snowcityarts.org si tienes preguntas, deseas ofrecer comentarios o deseas continuar trabajando con nosotros virtualmente.

snow city arts

Snow City Arts inspira y educa a niños/as y jóvenes en hospitales a través de las artes.

snowcityarts.org