

Creating Portraits of Community

Smithsonian American Art Museum
National Museum of American History
National Portrait Gallery
Smithsonian Affiliates

A Together We Thrive Grant

LESSON 2

Reading Portraiture 101

BIG IDEAS

1. Portraiture is a tool that can be used to examine communities.
2. Portraits have been considered to be both mirrors and windows.
 - a. A portrait can become a springboard to a contemporary political or social topic.
 - b. A portrait can provide a bridge to students' personal lives.

LEARNING OUTCOMES

By the end of the lesson, students will be able to:

1. Define, identify, and apply the different elements of portrayal to a portrait.
2. Use new vocabulary to analyze artwork.
3. Reflect on how they can visually represent ideas and individuals in their own communities.

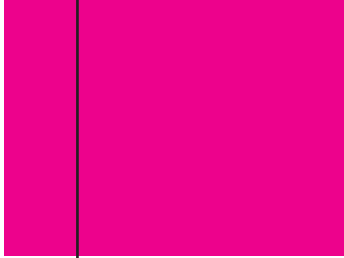
TEACHER PREPARATION

This lesson will use online content. All the links referenced below can be accessed by scanning the QR code below to view the Online Resources page. Before beginning the lesson with your students, review the following resources:

1. Print twenty portraits from the National Portrait Gallery's collection, compiled in one document and linked in the Online Resources.
2. Set one portrait aside to display on your board and hang the remaining nineteen portraits around the classroom.
 - a. You may choose to use a digital version of the portrait you put aside, so it can be projected on a larger scale in the classroom. Digital versions are available in a Learning Lab collection linked in the Online Resources.
3. Review the definitions for the elements of portrayal and *Reading Portraiture: A Guide for Educators* available in the Online Resources.
4. Review student photography from Voices of 21217. Student work from this project will be displayed digitally on the board as an example to wrap up the lesson.
5. After the lesson, keep the printed portraits for later use in lesson four.

<https://s.si.edu/portraits-community-resources>

Sandra Cisneros
Al Rendon
1998 (intd 2014)
1999 Inkjet print

National Portrait Gallery, Smithsonian Institution; acquisition made possible through the Smithsonian Latino Initiatives Pool, administered by the National Museum of the American Latino. © Al Rendon

Barack Obama
Kehinde Wiley
2018
Oil on canvas

National Portrait Gallery, Smithsonian Institution. The National Portrait Gallery is grateful to the generous donors who made these commissions possible and proudly recognizes them at npg.si.edu/obamaportraitstour

LESSON STRUCTURE (45 MINUTES):

Warm Up

Frame the lesson: When we think about stories, we think about the people in those stories. When we think about events in history, we can't help but be curious about the decisions made by those people. When we think about the topic of identity, one way to frame that conversation is through portraiture. Portraits can be considered through three lenses: art, history, and biography.

What is a portrait?

ACTIVITIES

Frame the activity

Let's take a look at the portrait on the board and see what story is being told through the portrait. Take a few minutes to look at the portrait. Write down your observations.

What do you notice?

After students share their observations, introduce the elements of portrayal. If helpful, share the elements of portrayal on the board or distribute copies to students.

Which elements of portrayal came up in your observations of the portrait on the board?

Make a new observation about an element of portrayal you hadn't considered before.

Now that we have some practice looking at a portrait and using the elements of portrayal together, let's do some close looking individually. There are nineteen portraits hanging around the classroom. You won't see descriptions for the portraits. That's intentional. Please spend about five to ten minutes browsing these portraits. Look at each one, then find one that you are drawn to. If the size of the class allows, each student should choose a different portrait.

What do you see in the portrait that keeps you looking?

Build a shared vocabulary:

Let's apply our new vocabulary to our chosen portraits.

Can you use an element of portrayal while you are discussing the portrait?

Share your ideas about the portrait that you chose with a classmate who chose a different portrait.

WRAP UP AND ASSESSMENT

Building a toolkit to collect community portraits:

The elements of portrayal help us think about what goes into a portrait and the decisions an artist makes to depict a sitter, the individual in the portrait. The elements of portrayal can be added into your toolkit for when it is time to take the photograph, or create the portrait of your chosen person

Display photographs from Voices of 21217 on the board. These are examples of photographs taken by students living in Baltimore, Maryland. They participated in a project like Creating Portraits of Community called Recording a Changing Nation.

Explain the different elements of portrayal you see in their work.

What questions would you like to ask the students who took these photographs?

Why would it be valuable to use this new vocabulary to analyze portraiture?

Move on to Lesson 3: Visual Analysis of Photographs

LECCIÓN 2

Cómo interpretar los retratos 101

GRANDES IDEAS

1. El retrato es una herramienta que puede utilizarse para estudiar las comunidades.
2. Siempre se ha considerado que los retratos son a la vez espejos y ventanas.
 - a. Un retrato puede convertirse en una motivación para abordar un tema político o social contemporáneo.
 - b. Un retrato puede tender un puente hacia la vida personal de los alumnos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al final de la lección, los alumnos estarán preparados para:

1. Definir e identificar, además de aplicar, los diferentes elementos de la imagen a un retrato.
2. Utilizar el nuevo vocabulario para analizar obras de arte.
3. Reflexionar sobre cómo pueden los alumnos representar visualmente ideas y personas de sus propias comunidades.

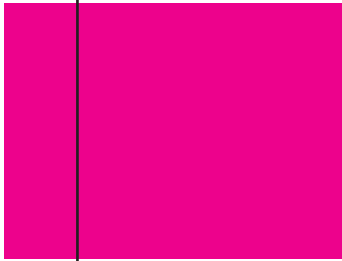
PREPARACIÓN DEL MAESTRO

En esta lección se utilizarán contenidos en línea. Se puede acceder a todos los enlaces mencionados abajo al escanear el código QR para ver la página “Online Resources.” Antes de comenzar la lección con sus alumnos, consulte los siguientes recursos:

1. Imprima veinte retratos de la colección de la Galería Nacional de Retratos, recopilados en un documento y con enlaces a los Recursos en línea.
2. Coloque un retrato en la pizarra y cuelgue los diecinueve restantes repartidos por el salón de clases.
 - a. Puede optar por utilizar una versión digital del retrato que reservó, de modo que pueda proyectarlo a mayor escala en el salón de clases. Las versiones digitales están disponibles en una colección de *Learning Lab* con un enlace que se encuentra en los Recursos en línea.
3. Consulte las definiciones de los elementos del retrato y el documento *Reading Portraiture: A Guide for Educators*, disponible en los Recursos en línea.
4. Examine las fotografías de los alumnos de Voces de 21217. El trabajo de los alumnos de este proyecto aparecerá en la pizarra en formato digital como ejemplo para concluir la lección.
5. Una vez terminada la lección, guarde los retratos impresos para utilizarlos más adelante en la cuarta lección.

<https://s.si.edu/portraits-community-resources>

Sandra Cisneros

Al Rendon

1998 (impresa 2014)

Impresión de impresora de inyección de tinta.

Galería Nacional de Retratos, Institución Smithsonian; el Fondo de Iniciativas Latinas Smithsonian, administrado por el Museo Nacional del Latino Estadounidense, hizo posible esta adquisición.

Barack Obama

Kehinde Wiley

2018

Óleo sobre lienzo

Galería Nacional de Retratos, Institución Smithsonian. La Galería Nacional de Retratos les agradece a los donantes que hicieron posible estos encargos y reconoce ellos con orgullo en npg.si.edu/obamaportraitstour.

ESTRUCTURA DE LA LECCIÓN (45 MINUTOS):

Preparación

Enmarque la lección: Cuando pensamos en historias, pensamos en las personas que las protagonizan. Cuando pensamos en acontecimientos históricos, no podemos dejar de sentir curiosidad por las decisiones que tomaron esas personas. Cuando pensamos en el tema de la identidad, una forma de enmarcar esa conversación es mediante el retrato. Los retratos pueden considerarse desde tres puntos de vista: el arte, la historia y la biografía.

¿Qué es un retrato?

ACTIVIDADES

Enmarcar la actividad: Vamos a darle un vistazo al retrato expuesto en la pizarra y a determinar qué historia se cuenta mediante el retrato. Dedica unos minutos a observar el retrato. Escribe tus observaciones

¿Qué observas?

Una vez que los alumnos hayan presentado sus observaciones, describa los elementos de la imagen. Si resulta útil, anote los elementos de la imagen en la pizarra o distribuya copias a los alumnos.

¿Qué elementos de la imagen han surgido en tus observaciones del retrato de la pizarra?

Haga una nueva observación sobre un elemento del retrato que no hayas considerado antes.

Ahora que ya hemos practicado un poco la observación de un retrato y la utilización conjunta de los elementos de la imagen, vamos a observarlo de cerca individualmente. Hay diecinueve retratos colgados en el salón de clases. No van a ver descripciones de los retratos. Eso se hizo así a propósito. Dedicuen entre cinco y diez minutos a examinar estos retratos. Mírenlos todos y busquen el que más les atraiga. Si el tamaño de la clase lo permite, cada alumno debería elegir un retrato diferente.

¿Qué ves en el retrato que te hace seguir mirándolo?

Construir un vocabulario común:

Apliquemos nuestro nuevo vocabulario a los retratos que hemos elegido.

¿Puedes utilizar un elemento de la imagen mientras comentas sobre ella?

Plantéale tus ideas sobre el retrato que has elegido un compañero de clase quien ha preferido un retrato diferente.

RECAPITULACIÓN Y EVALUACIÓN

Creación de un conjunto de herramientas para recopilar retratos de la comunidad:

Los elementos de la imagen nos ayudan a reflexionar sobre lo que hay detrás de un retrato y las decisiones que toma un artista para retratar a un modelo, es decir, a la persona retratada. Puedes agregar los elementos de la imagen a tu conjunto de herramientas para cuando llegue el momento de hacer la fotografía o de crear el retrato de la persona elegida.

Expón en la pizarra las fotografías de Voices of 21217. Son ejemplos de fotografías tomadas por alumnos que viven en Baltimore (Maryland). Participaron en un proyecto similar al de Creación de retratos de la comunidad, llamado Registro de una nación en proceso de cambio (Recording a Changing Nation).

Explica los distintos elementos de las imágenes que observa en las obras de esos estudiantes.

¿Qué preguntas te gustaría hacerles a los estudiantes que tomaron estas fotografías?

¿Por qué sería valioso utilizar este nuevo vocabulario para analizar el retrato?

Pasar a la Lección 3: Análisis visual de fotografías