

Learning Together: Art Education and Community
September 5 – March 15, 2025
Gallery 400, University of Illinois at Chicago

Exhibition Checklist

Arthur Dixon Elementary School

Documentation of artwork in the hallways of Arthur Dixon Elementary School, 2024

Impresiones en tinta, impresión mural
Mural images por Natasha Moustache

Desde 2002, la Escuela Primaria Arthur Dixon en el vecindario de Chatham ha coleccionado y exhibido en sus pasillos más de 200 obras de arte afro centristas donadas por estudiantes, exalumnos y artistas nacionales. Organizada en torno a las contribuciones históricas y culturales de afroamericanos en áreas como el deporte, las artes, la política y las ciencias, la colección de Dixon es cuidada por los estudiantes más jóvenes de la escuela, quienes actúan como sus guías. Al final de cada año, se lleva a cabo una subasta silenciosa donde los ingresos benefician al programa de artes. La colección fue fundada por la exdirectora de Dixon, Joan Dameron Crisler, con la ayuda de la artista-educadora Malika Jackson, quien continúa cultivando este pozo único de inspiración para los estudiantes de la escuela.

Margaret Burroughs

Riding Together, 1998

Linóleo, papel
Cortesía del South Side Community Art Center

My Birthday Party, 1957

Linóleo, papel

Big Bill Broonzy—The Folk Singer, 1992

Linóleo, papel
Ambos cortesía del DuSable Black History Museum and Education Center

In School—Together, 1967

Linóleo, papel
Cortesía del South Side Community Art Center

Children's Art Classes, n.d.

Tinta y lápiz sobre cartón
Cortesía del DuSable Black History Museum and Education Center

Books:

Black poetry booklet

Minds Flowing Free. Original Poetry by 'The Ladies'. Women's Cook County Department of Corrections, 1985-1986

Africa, My Africa!, 1970

What Shall I Tell My Children? An Addenda, 1975

Poems for Children, 1983

Todos cortesía de DuSable Black History Museum and Education Center

La Dra. Burroughs reproducía y generosamente regalaba sus grabados en linóleo a educadores, escuelas y estudiantes en todo Chicago, mostrando su creencia de que “el arte es comunicación”. Su profunda participación en el Movimiento por los Derechos Civiles se refleja en sus grabados y poesía, que están dedicados a retratar la experiencia afroamericana. Mientras que algunas de sus piezas destacan a figuras históricas, otras se centran en situaciones cotidianas, donde niños de diferentes tonos de piel aparecen bailando, conversando y aprendiendo juntos. Los cuatro grabados de esta exposición son una selección, subrayando su influencia en la educación infantil en el sur de Chicago. Parte de su trabajo como poeta fue recopilado en pequeños libros, que incluían poemas escritos por mujeres encarceladas con quienes Burroughs trabajó y a quienes apoyó a lo largo de su carrera.

Chicago Arts Partnerships in Education

Scott Sikkema

Introducing the CAPE Artist/Researcher, 2016

Libreto

Cortesía del archivo de UIC Gallery 400

Margaret “Peggy” Rux (classroom teacher), Chuck Jones (teaching artist), 3rd-grade students of Louis Pasteur Elementary School
Monster Medley: Sets and Structures, 2024

Arturo Barrera (classroom teacher), Chuck Jones (teaching artist), 3rd grade estudiantes de 3rd-año de Louis Pasteur Elementary School
Many Mini Magazines: Words and Pictures for Your Pocket, 2024

Ambas piezas cortesía de Chuck Jones

Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE) aborda preguntas académicas y artísticas a través de colaboraciones entre un maestro y un artista docente que trabaja con los estudiantes, experimentando con múltiples estrategias de participación mediante preguntas de indagación. En su texto de 2016, el exdirector de educación de CAPE, Scott Sikkema, describió al CAPE Learner y al Artista/Investigador (A/R) como un cuestionador reflexivo, un colaborador crítico, un cambiador de roles, un innovador integrador y un involucrador social. Hoy en día, el

modelo A/R, como ahora se le conoce, se usa para impulsar la investigación, el currículo y el aprendizaje continuo. Los dos proyectos co-dirigidos por el artista docente de CAPE Chuck Jones en la Escuela Primaria Louis Pasteur son ejemplos del aprendizaje basado en la investigación que fomenta CAPE. El proyecto a la izquierda, una colaboración con la maestra Margaret “Peggy” Rux, responde a la pregunta de investigación: “¿Pueden los estudiantes de tercer grado dibujar monstruos basados en recetas y luego organizarlos en conjuntos?” De manera similar, el proyecto de Jones con el maestro Arturo Barrera, a la derecha, surge de la pregunta: “¿Puedes hacer un libro genial con una sola hoja de papel? Y después de eso, ¿puedes hacer uno mejor? ¿Podrías enseñarle a un amigo a hacer uno?”

Chicago Commons

Exploring Hands — Chicago Commons New City: A PreSchool Classroom’s Study of Identity through Hands, 2000

Folleto, impresiones digitales de diapositivas a color digitalizadas

Cortesía de Gigi Yu

Fundado en 1894 como una de las casas de vecindad originales de Chicago, Chicago Commons sigue siendo una agencia de servicios sociales con múltiples sedes y uno de los mayores proveedores de educación infantil. En 1993, se introdujo el Enfoque Reggio Emilia, una pedagogía constructivista social originaria del norte de Italia, lo que marcó un punto crítico en la historia de la integración de las artes en las clases con niños pequeños en toda la ciudad de Chicago. El concepto de los Cien Lenguajes, el papel colaborativo del coordinador de estudio y la incorporación del atelier (estudio) dentro de la agencia de desarrollo infantil de Chicago Commons fueron fundamentales para desarrollar programas innovadores de educación artística para niños pequeños, desde infantes hasta la edad escolar, educadores tempranos y sus familias.

Un ejemplo del enfoque Reggio Emilia en la práctica es el proyecto ***Exploring Hands*** que documenta las formas de investigar visualmente la unicidad de las manos en un entorno de preescolar. El proyecto rastrea el progreso de la comprensión de los niños pequeños sobre sí mismos, sus compañeros, maestros, padres y miembros de la comunidad a través de trazos, dibujos, moldes de barro y discusiones sobre las interpretaciones de este tema familiar.

Chicago Public Art Group

John Pitman Weber, Bernard Williams, Lynn Edwards

Urban World at the Crossroads at Orr Academy High School, 1997

Mural print of Orr Academy High School, imagen por Natasha Moustache

Moses X Ball, Damon Lamar Reed

Documentation of Changemakers mural in North Lawndale, 2005

Impresiones de inyección de tinta

Students and artists in front of Urban World at the Crossroads mural, 1997

Impresiones de inyección de tinta

Todas cortesía de Chicago Public Art Group

Fundado en 1972 por John Weber y William Walker, el Chicago Public Art Group (CPAG) ha creado aproximadamente mil obras de arte público que amplifican las historias y necesidades de las comunidades a través de la colaboración con artistas, estudiantes y activistas comunitarios. Los artistas de CPAG trabajan en colaboración con las comunidades, a menudo involucrándolas en el proceso de creación de murales, lo que genera oportunidades educativas para todos los participantes. Urban Worlds at the **Crossroads** y **Changemakers** son ejemplos de colaboración de CPAG con jóvenes: el primero fue diseñado y producido junto a un equipo de adolescentes del programa Youth Service Project/Gallery 37, quienes utilizaron una técnica de collage en papel cortado inspirada en la obra del artista Romare Bearden. **Changemakers** fue creado en colaboración con 15 estudiantes de 9-12 grado y requirió semanas de capacitación en técnicas de mosaico de vidrio. En una de las fotografías se ve a un estudiante posando junto a una representación de sí mismo en el mural, mostrando el deseo de los residentes de North Lawndale de autorrepresentarse.

Community TV Network

Ready or Not (excerpts), 1996

Video, 16:00 mins

The Memory Museum, 2000

Video, 8:58 mins

Ambas cortesía de Community TV Network

Community TV Network (CTVN) tiene un legado de cincuenta años utilizando los medios como herramienta pedagógica para crear conciencia sobre la juventud desatendida en Chicago. Fundado en 1974 por Denise Zaccardi como un proyecto único de la Alternative Schools Network, CTVN ha trabajado en asociación con numerosas escuelas, empoderando y elevando las voces de los jóvenes creadores al ofrecer oportunidades de desarrollo profesional en los campos de producción de medios digitales y ofreciendo uno de los primeros planes de estudios de artes digitales en la ciudad. ***Ready or Not*** de CTVN documentó la Primera Convención Nacional Juvenil durante la Convención Nacional Demócrata de 1996 en Chicago. El video presenta viñetas, entrevistas y reportajes en el terreno con adolescentes, políticos prominentes y legisladores (entre ellos, el Representante de EE. UU. Jesse Jackson, el fallecido Congresista John Lewis y el Senador de Illinois Paul Simon), discutiendo temas sobre el papel y la participación de los jóvenes en la política, el control de armas, la violencia en los vecindarios y la creación de plataformas políticas.

Dirigido, filmado y editado por jóvenes de CTVN, ***The Memory Museum*** es un testimonio poético de la experiencia de los estudiantes de la Edward Jenner Elementary Academy of the Arts de Cabrini Green mientras su escuela estaba siendo demolida y eran transferidos a

nuevas instalaciones. Mientras que este video muestra los problemas que se cruzaron con la demolición de la escuela—racismo sistémico y gentrificación, entre otros—su tono personal y reflexivo subraya las esperanzas y temores de los estudiantes cuando se enfrentan al cambio dentro de un vecindario convulso. El video toma su título del proyecto *The Memory Museum* que utilizó los salones vacíos de Jenner para instalaciones que conmemoraban la historia de la escuela. En la siguiente habitación se encuentran objetos de Jenner y de The Memory Museum.

Edward Jenner Elementary Academy of the Arts
***Memory Museum Shadowbox*, 2000**

Caja de madera, vidrio, materiales encontrados
Cortesía de Ogden International School of Chicago

Edward Jenner Elementary Academy of the Arts
***Classroom Letter Cards*, mid-20th century**

Posters de color
Cortesía de Mathias “Spider” Schergen

“Empezamos a hablar sobre un museo, yo y los chicos. No tenía una idea clara, pero me encanta la instalación. Siento que debo tener cuidado con el arte contemporáneo con los niños hasta que sean lo suficientemente grandes para entenderlo. Pero la instalación es un medio de los niños. Nosotros construimos cosas, hacemos cosas, las desarmamos. Construimos casitas, nos escondemos detrás de los sofás. La idea de crear un espacio para mí con los chicos me parecía algo muy natural.”

—Mathias “Spider” Schergen

En la década de 1960, la Academia de Artes de la Escuela Primaria Edward Jenner, ubicada en los proyectos de viviendas públicas Cabrini-Green, era un vibrante centro comunitario que atendía a más de 2,500 estudiantes, lo que la convertía en la escuela primaria más grande de la ciudad. Para finales de la década de 1990, la matrícula había disminuido a 625 estudiantes. A medida que la matrícula cambió y las viviendas de Cabrini Green fueron demolidas como parte del Plan de Transformación de la Autoridad de Vivienda de Chicago, Jenner estaba programada para ser demolida y reemplazada por un nuevo edificio. Tras mudarse a las nuevas instalaciones en el 2000, las escuelas cercanas Richard E. Byrd Academy y Schiller Elementary School fueron cerradas y fusionadas con Jenner en 2004 y 2009. Esta reubicación causó un aumento a la violencia, ya que las bandas rivales de las escuelas Byrd y Schiller se encontraron compartiendo el mismo espacio.

Cuando la vieja escuela Jenner cerró en el 2000, el edificio, abandonado por la Junta de Educación de Chicago, se presentó como una oportunidad ilimitada para el educador artístico Mathias “Spider” Schergen. Schergen, la artista de Chicago Arts Partnerships in Education Cynthia Weiss y los estudiantes de Jenner se adentraron en el edificio vacío, recolectando una variedad de ‘artefactos’ como zapatos de maestros dejados en los armarios, libros de registros de estudiantes de la década de 1940 y una carta de Coretta Scott King firmada por ella y sus

hijos. De este trabajo, surgió ***The Memory Museum*** una instalación en salón de Jenner, donde los estudiantes tomaron decisiones sobre cómo exhibir los artefactos que se pusieron a la vista y actuaron como guías para los visitantes de la jornada de puertas abiertas.

Marcelino Y. Fahd

Documentation of sections of the mural and CPS students with Haring, 1989

Impresiones en tinta, impresión mural

Keith Haring

Copy of Wells High School mural sketch, 1989

Papel, tinta, lápiz

Cortesía de Irving Zucker

Del 15 al 19 de mayo de 1989, aproximadamente 500 estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) de 63 preparatorias trabajaron con Keith Haring para pintar un mural de 480 pies en Grant Park. A los estudiantes se les dieron cinco colores—rojo, naranja, azul cielo, verde claro y amarillo—para pintar sobre los contornos que Haring había dibujado previamente. El boceto del mural del artista para la escuela secundaria Wells Community Academy en West Town se produjo de manera similar, pero con ligeras diferencias. Para Wells, Haring envió el boceto a los estudiantes quienes, por intermediarios, pintaron el mural en el pasillo de su escuela.

Detrás de estos dos murales está el trabajo de Irving Zucker, un maestro de inglés de CPS y autodenominado “fanático del jazz” que estimuló las habilidades de escritura de los estudiantes integrando el arte—poniendo música en la clase, organizando visitas a clubes de jazz y conciertos y finalmente, esta enorme colaboración con Haring—en su currículo. Después de años de ver los resultados de integrar el arte en su currículo, Zucker sorteó múltiples obstáculos burocráticos para ofrecerles a los estudiantes de toda la ciudad la oportunidad de trabajar con Haring. El proyecto catalizó en parte la creación de Gallery 37 en 1991, donde Zucker trabajó como uno de sus primeros coordinadores.

Gallery 37 / After School Matters

Untitled Photos, Gallery 37, 1991

Fotografías digitales

“Scruffy Block Becomes ‘Zone for Minds’,” 17 de julio, 1994,

Los Angeles Times

Artículo de periódico reproducido

“Daley says Chicago’s summer jobs really work,” 8 de junio, 1995,

Louisville Courier-Journal

Artículo de periódico reproducido

Todo cortesía de After School Matters

“La parte financiera, el dinero, la compensación, creo que fue pequeña comparado con la mentoría y el ánimo de: ‘ya has desarrollado la habilidad, ahora probablemente puedas empezar a practicar como artista o déjame ayudarte hasta que llegues a este lugar.’ Pero eso fue lo principal: recibieron mentoría y comunidad. Pudieron comenzar a ser presentados y trabajar con otros artistas de la ciudad.”—Kofi Darku, exeducador de Gallery 37

Desde sus orígenes en 1991 como Gallery 37, After School Matters ha empoderado a los jóvenes de Chicago con experiencias artísticas de gran alcance. Iniciado por el Departamento de Asuntos Culturales de Chicago, con Lois Weisberg y Maggie Daley, el programa de artes de verano para adolescentes, que inicialmente se realizaba en carpas sobre un terreno vacío en el Loop, rápidamente se expandió a las Escuelas Públicas de Chicago, barrios y comunidades, cambiando su nombre posteriormente a After School Matters.

Hoy en día, ofrece más de 24,000 oportunidades de programas anuales en 338 sitios a través de Chicago, proporcionando experiencias de aprendizaje práctico lideradas por profesionales que capacitan a los jóvenes en habilidades en artes, comunicaciones, liderazgo, deportes y STEM. Cada mentorado recibe una asignación económica, lo que refuerza el valor de su trabajo y les ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad y profesionalismo. Centrados en un núcleo de producción artística, Gallery 37 colocó a los estudiantes dentro de amplias redes sociales para apoyar aún más su difusión y desarrollo como artistas profesionales.

Malú Ortega Guerrero, Oscar Moya, Jimmy Longoria, Marsoc Raya, Salvador Vega
***A la esperanza*, 1979**

Fotografías del mural en progreso

Cortesía de Malú Ortega Guerrero y el National Museum of Mexican Art

Community TV Network

***La Esperanza*, 1981**

Video, 17:31 mins

Cortesía de Community TV Network and Denise Zaccardi

Tan relevantes como los legados de A.R.T. y Margaret Burroughs, los movimientos sociales alrededor de la creación del mural ***A La Esperanza*** en Pilsen capturan los esfuerzos y las esperanzas de una comunidad en su lucha por mejores condiciones de enseñanza, autodeterminación y aspiraciones de reforma educativa, todo en el contexto del activismo estudiantil y comunitario del Lower West Side de Chicago. Ubicado en la pared este del Centro Atlético de la Benito Juárez Community Academy, el mural *A la esperanza* surgió de la defensa comunitaria para construir una nueva preparatoria durante la década de 1970. El mural fue liderado por Casa Aztlán, una agencia de servicios sociales y centro cultural que ya no existe, y su ubicación y diseño se determinaron mediante votación colectiva. Producido por Community TV Network y estudiantes de la Latino Youth Community High School, el video relata los esfuerzos comunales detrás de la visión del mural en la recién construida Benito Juárez High School. Artistas locales y líderes del vecindario reflexionan sobre

el proceso de votación y las representaciones pictóricas de temas significativos, como la esperanza, la resiliencia y la lucha.

Jordan Knecht

(con contribuciones de Teju Adesida, Rebecca Baruc, Rahila Coats, Ayako Kato, Jessica Mueller, David Sprecher, Leticia Pineda, SHENEQUA, Francesca Wessely, y Patty Whitehouse)
school material, 2024

Escritorio escolar, impresiones térmicas
Cortesía del artista

school material es una colección de respuestas y sugerencias basadas en las experiencias de artistas y educadores que trabajan en salones de escuelas públicas en Chicago y alrededores.

El artista te invita a presionar el botón para recibir una sugerencia de acción, una idea o pregunta para hacerte a ti mismo, una pregunta para hacerle a alguien más, o una pregunta para hacerle al universo. Pregunta en voz alta. Reflexiona o realiza una acción. Invoca una intrusión. Trae a este espacio de exhibición las alegrías, frustraciones, curiosidades y banalidades de las experiencias en el salón de clases.

Ten paciencia mientras tu material escolar se imprime. A veces, la máquina puede ser lenta, tímida o solo fallar un poco. Si tu material no se imprime en treinta segundos, vuelve a intentarlo.

Little Black Pearl

Little Black Pearl CTA BUS Project Design Sketch, 1997

Dibujo sobre papel

Little Black Pearl

Jordan X Little Black Pearl Shoe Design, 2018

Jordan Nike tenis

Ambas cortesía de Little Black Pearl

Desde 1994, la fundadora de Little Black Pearl, Monica Haslip, ha brindado oportunidades profesionales en las artes a jóvenes del vecindario de Bronzeville. Determinada a cambiar la desesperanza que percibía en los jóvenes de Bronzeville en la década de 1990 y enfocándose en lo que ella llama el negocio del arte, el plan de estudios y la filosofía detrás de Little Black Pearl están orientados a proporcionar experiencia práctica en proyectos creativos de cara al público, como murales cívicos y el diseño de productos comerciales como zapatos y ropa. Little Black Pearl ha colaborado con instituciones y marcas como Footlocker, Nike, Adidas y la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA).

En estos proyectos, los jóvenes han tenido un impacto tangible en el diseño y desarrollo creativo tanto de productos comerciales como de arte público.

En colaboración con la CTA, los estudiantes de Little Black Pearl pintaron a mano un autobús de la ciudad que circuló por la ciudad. El proyecto buscó desafiar la idea de que los jóvenes de entornos económicamente desafiados no podían lograr excelencia artística al lanzar su trabajo a una plataforma hiper- pública, el transporte público de la ciudad. Haciendo posible la colaboración entre Little Black Pearl y la Fundación Jordan Wings, el diseño de edición limitada del zapato Air Jordan 5 es el resultado de la colaboración entre los estudiantes inscritos en Little Black Pearl y los equipos de diseño y desarrollo de productos de Nike. En esta colaboración, la Fundación ha otorgado 21 becas a estudiantes de Little Black Pearl que desean continuar su educación superior. Haslip dice: “Empecé a preguntarles a los chicos ‘¿Qué quieren ser cuando crezcan?’ Las respuestas me rompían el corazón. No había mucho optimismo. Así que empecé a hablar con ellos sobre cómo pueden ganarse la vida como artistas y que la idea de ser un artista pobre no es necesariamente la forma en que tienes que vivir.”

Faheem Majeed

What Shall I Tell the Children: William H. Ryder Math & Science Specialty Elementary School, 2019

Impresiones de inyección de tinta

Cortesía del artista

What Shall I Tell the Children: Jean Baptiste Point DuSable High School 2

2019

Impresiones de inyección de tinta

Cortesía del artista

What Shall I Tell the Children: Wendell Phillips Academy High School 2

2019

Impresiones de inyección de tinta

Cortesía del artista

Para la serie ***What Shall I Tell the Children***, el artista Majeed documentó reproducciones de los grabados en linóleo de la Dra. Margaret Burroughs que ahora están colgados en varias Escuelas Públicas de Chicago, incluyendo la Jean Baptiste Point DuSable High School, donde ella enseñó durante más de 20 años. La obra se desarrolló cuando Burroughs le preguntó a Majeed —haciendo referencia a su poema de 1963 ***What Shall I Tell My Children Who Are Black (Reflections of an African-American Mother)***— “¿Qué les dirás a los niños? ¿Cuál es el legado que dejarás?” Esta serie fotográfica responde a sus preguntas, resaltando la presencia cotidiana pero omnipresente de los grabados educativos de Burroughs y su legado duradero en el sistema educativo de Chicago.

Nicole Marroquin

Syllabus (in-progress), 2024

Impresiones de inyección de tinta

Cortesía de la artista

Paulina Camacho Valencia, Nicole Marroquin, Benito Juárez High School Art Students

Recovering the Legacy of Student Uprisings on the Lower West Side, 2015-2017

Impreso en 2024

Organza

Cortesía de las artistas

De 2015 a 2018, en la Benito Juárez Community Academy, las artistas-educadoras Nicole Marroquin y Paulina Camacho Valencia enseñaron de manera colaborativa un currículo centrado en las huelgas estudiantiles y las sentadas de 1968-74 en las antiguas escuelas secundarias Froebel y Harrison en Pilsen. Los estudiantes de Juárez interactuaron de manera creativa con documentos de archivo, fotografías y tesis que relataban las historias pasadas por alto de los estudiantes negros y latinx que exigían equidad educativa, incluyendo reparaciones de edificios e integración de estudios étnicos dentro de un currículo culturalmente relevante. El currículo de Camacho Valencia y Marroquin se centró en asegurar que esta historia no fuera olvidada nuevamente. Marroquin dice: “A lo largo de nuestros primeros acercamientos al contenido, no evitamos lo desconocido, y nos guiamos por preguntas: ¿Qué pensaban [los estudiantes] que habría sido de su comunidad si esos estudiantes no se hubieran plantado? ¿Cuál es el papel de la juventud en proteger y enriquecer nuestra democracia?”

Pros Arts Studio

Documentation of the Mini-Zone Festival in Pilsen, 1992

Papel tapiz

Cortesía de Diana Solís y Pros Arts Studio

Pros Arts Studio, fundada en 1978 en el vecindario de Pilsen, ha ofrecido talleres artísticos diversos y gratuitos a las comunidades de Chicago a lo largo de las calles, parques, centros comunitarios y escuelas locales. Entre sus miembros se encuentran Lionel Bottari, Douglas Grew, Rosalie Mancera, Elvia Rodríguez Ochoa y Jean Parisi, quienes son titiriteros, payasos y artistas escénicos comprometidos con resaltar el papel que tienen los artistas en enriquecer la vida de las comunidades en las que viven.

Durante más de 40 años, han integrado el arte en los programas educativos de las escuelas públicas, iniciado la primera Parada del Día de los Muertos en Pilsen, y producido Hotline 21, un programa de llamadas en vivo en Chicago Access Network Television que amplificaba las voces estudiantiles sobre temas sociales. Esta fotografía del Mini-Zone Festival, realizado en la Calle 19 en el vecindario de Pilsen, fue tomada por la fotógrafa Diana Solís, una colaboradora frecuente de Pros Arts Studio.

Para ver más sobre el trabajo de Pros Arts Studio y Diana Solís, puedes visitar la exposición Learning Together: Art Education and Chicago en la UIC Gallery 400, una muestra que destaca

la pedagogía del arte progresivo de un grupo diverso de educadores-artistas de Chicago desde mediados de los 60 hasta la década de 2010.

Pros Arts Studio

***Pro-art and Pro-community*, 2024**

Instalacion por Elvia Rodriguez Ochoa, Douglas Grew, Jean Parisi, Rosalie Mancera, Lionel Bottari

Papel, maletas, objetos de los archivos del programa

Videos loopeados:

WGN TV, Interview with Pros Arts member Elvia Ochoa, 2007

Video, 2:58 min.

Día de los Muertos Kidz Circus Performance, 2005

Video, 2:10 min.

Día de los Muertos Kidz Street Procession, 2006

Video, 1:10 min.

Hotline 21 Show, 1991-98

Video, 8:30 min.

CPS Right Now, Clip on Pros Arts' in-school residencies, 2007

Video, 7:33 min.

Cortesía de Pros Arts Studio

Desde 1977, en la calle Allport, un colectivo de artistas ofrecía talleres de arte gratuitos para su comunidad de Pilsen en las calles, parques, centros comunitarios y escuelas locales. En 1978, Pros Arts Studio se convirtió en una organización sin fines de lucro, lo cual le permitió establecer colaboraciones con todas las escuelas y centros de Pilsen, así como otros en La Villita y Back of the Yards. Pros Arts seguido borraba la línea entre las actividades del vecindario y las escolares, destacando el impacto que los artistas residentes pueden tener en ambas esferas. Esta instalación incorpora volantes y objetos adicionales de los archivos de Pros Arts, reuniendo material de casi cuarenta años de actividades—desfiles, shows de payasos, talleres de arte, intervenciones artísticas, teatro de lectores, la procesión del Día de los Muertos con calaveras, y más—para mostrar la amplitud y profundidad de la programación de Pros Arts.

Mathias “Spider” Schergen

***Impromptu Manifesto*, 2013**

Acrilico, papel

Cortesía del artist

Impromptu Manifesto es un ejemplo de la estrategia pedagógica del educador artístico Matthias Schergen para resolver conflictos y crear un sentido de comunidad a través de la creación artística. Después de que la cerrada Richard E. Byrd Academy y la Schiller Elementary School se integraran a la Edward Jenner Elementary Academy of the Arts, las tensiones entre bandas rivales en el vecindario Cabrini-Green, la presencia policial y los cambios sistémicos impuestos por la Junta de Educación de Chicago estaban afectando a los estudiantes.

“Un día, después de clases, mientras limpiaba el salón de arte, comencé a imaginar una forma de establecer un diálogo con mis estudiantes que nos llevará a entender nuestra experiencia compartida, sin hacer referencia a los factores estresantes que nos dividían. El diálogo imaginado terminó con un manifiesto improvisado de mi compromiso a amarlos a ellos y a nuestra comunidad escolar. Así que saqué algunos materiales, transferí mis pensamientos al papel con pintura y pincel, y lo colgué en el tablón de anuncios fuera de mi salón.”

Diana Solís

Documentation of Pros Arts Studio Performances, c. 1985—1995

Impresiones de inyección de tinta

Cortesía de Diana Solís y Pros Arts Studio

La educadora y fotógrafa Diana Solís ha documentado la vida comunitaria en Pilsen durante más de cuarenta años, capturando algunos de los eventos, protestas y festivales fundamentales para la historia de las comunidades latinas en Chicago. Esta selección de fotografías, tomadas a lo largo de una década, demuestra el compromiso de Pros Arts Studios de promover la lectura, la creatividad y el acceso al arte para los jóvenes de Pilsen, así como la estrecha relación de Solís con el colectivo. Las imágenes muestran una variedad de programas y presentaciones de Pros Arts, tales como la procesión del Día de los Muertos, el festival callejero Mini-Zone en Pilsen y su programa Hotline 21 Show, un espacio televisivo en Chicago Access Network Television que transmitía lecturas y daba voz a los estudiantes sobre temas sociales, entre otros.

Spiral Workshop

Olivia Gude

Spiral Workshop Manifesto, 2024

Spiral Workshop Liminality Group (Robert Anderson, Olivia Gude, Bridget Morawski, Alex Sutphen

Liminality Manifesto and Social Situations Lesson Plan, 2010

“Whose Rules?” Project Planner, 2010

Selection of Spiral Workshop Curriculum Binders, 2002—2010

Cortesía de Olivia Gude

El Spiral Workshop fue creado para jóvenes entre 13 y 19 años los sábados, funcionando de 1995 a 2012 en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Illinois en Chicago. Fundado bajo la dirección de Olivia Gude, el taller se basaba en la convicción de que enseñar técnicas tradicionales, y los principios del arte no era suficiente para introducir a los estudiantes a los complejos objetivos y métodos artísticos. Así, el plan de estudios de Spiral promovía prácticas artísticas contemporáneas y maneras complejas y metafóricas de pensar.

Gude explica: “Al desarrollar el currículo... tenemos en mente los Principios de Posibilidad, una lista con componentes importantes para una experiencia de educación artística completa: jugar, formarse, investigar temas comunitarios, encontrar diferencias, vivir con atención, experimentar con empoderamiento, crear con empoderamiento, deconstruir la cultura, reconstruir espacios sociales, no saber... comenzamos nuestro trabajo afirmando la capacidad creativa de cada participante”. Un ejemplo de este enfoque metafórico es el grupo de 2010, “Liminality: Alternative Practices,” en el que el tema de la liminalidad (un estado de transición entre una etapa y la siguiente) se vinculó con prácticas performativas y conceptuales del movimiento Fluxus de los años 60-70 y con el uso de la fotografía escenificada como medio artístico. Aquí se presentan planes de proyectos, hojas de trabajo y ejemplos de trabajos de estudiantes de este grupo, diseñado y enseñado por los estudiantes de UIC Robert Anderson, Bridget Morawski y Alex Sutphen, junto con Olivia Gude.

Se invita al público a explorar el énfasis de Spiral en subvertir el currículo tradicional a través de la colección de carpetas de planes de proyectos, hojas de trabajo y trabajos de estudiantes de distintos grupos a lo largo de los años.

Stockyard Institute

Jim Duignan en colaboración con la Dr. Rachel Harper
cup phone (prototype #1 cast bronze), 2024

Bronce fundido, alambre de acero

Jim Duignan en colaboración con Max Winkelstein
mobile library seat (class pack/catalog storage), 2024

Materiales reciclados

Ambas piezas cortesía de los artistas

Originalmente arraigado en el vecindario de Back of the Yards en Chicago y expandiéndose luego a toda la ciudad, el trabajo de Jim Duignan con el Stockyard Institute se moldea a partir de las necesidades de la juventud. Desde sus inicios en 1995, el alcance de Stockyard ha sido extenso e incluye estaciones de radio, publicaciones, currículos, arquitectura, performances y programación pública. Al desarrollar proyectos que emergen de los intereses de los estudiantes colaboradores, Duignan ha empleado prácticas pedagógicas democráticas, influenciadas por el trabajo de Jane Addams, John Dewey, Paulo Freire y la ciudad misma. Durante la formulación

de estos proyectos, Duignan entendió que la confianza y la comunicación eran prácticas centrales en su obra.

Sobre el cup phone, Duignan comenta: “Stockyard Institute comenzó a partir de mi relación con obras como esta, recipientes que promovían una conexión con otro. Una corriente que activaba ideas con lo que estuviera disponible. Los objetos eran simples y desconcertantes, centrados en una curiosidad de invención y una lucha por expresar mis necesidades”. Testimonio de su afinidad con aspectos de la práctica social y el arte conceptual, *mobile library seat (class pack/catalog storage)* sintetiza su estética minimalista, su práctica de publicaciones y su interés en el arte funcional.

Yollocalli Arts Reach

Accesorios temáticos de pastel y muebles, guirnaldas, tablón de letras, tablero de clavijas

Brithany Arias

Trip, 2019

Acrílico sobre panel de madera

Tais Torres

Stay Hydrated, c. 2019

Acrílico sobre panel de madera

Todas cortesía de Yollocalli Arts Reach

Fundado en 1997 por el National Museum of Mexican Art (NMMA), Yollocalli Arts Reach fue creado inicialmente como un museo juvenil y centro para jóvenes, con la promesa de recibir a todos sin ningún requisito. Desde entonces, Yollocalli ha centrado su trabajo en el mentorazgo artístico de los jóvenes a través de clases y talleres, defendiendo sus voces, autonomía y liderazgo. Cuando el NMMA adquirió la icónica estación de radio de Chicago, Radio Arte, Yollocalli continuó su legado de producir programas de radio liderados por jóvenes latinx en Estados Unidos. Con los años, Yollocalli adoptó el lema “Keeping it weird” (“Manteniéndolo raro”), una frase introducida por los estudiantes que celebran sus diferencias y disfrutan estar rodeados de otros que compartían ese sentimiento.