

Caramoor Kids

Educator's Guide / Guía del educador

First Edition / Summer 2022

Edward J. Lewis, III, *President & CEO*

Kathy Schuman, *Vice President & Artistic Director*

Adina L. Williams, M.Ed., M.A., *Director of School Programs & Community Engagement*

Stephan Moore, Ph.D., *Curator, Sonic Innovations*

Annie Harold, *Curriculum Writer*

Jeannette Rodríguez Pineda, *Curriculum Writer & Teaching Artist*

Maricarmen Godoy, *Spanish Translation*

Anna Carolina Pelaes-Shapiro, *Spanish Editor*

Teaching Artists

David Gonzalez, *Principal Teaching Artist-Mentor*

Blake Albano

Alexander Davis

Paul Yeon Lee

Pia M. Murray

Caramoor Center for Music & the Arts, Inc.

School Programs & Community Engagement

149 Girdle Ridge Road

P.O. Box 816

Katonah, NY 10536

914.232.1252

education@caramoor.org

www.caramoor.org

All photos are by Gabe Palacio Photography.

Table of Contents / Tabla de contenido

In English

	PREFACE	Introduction 7 About this Guide 9
A	MINDFUL ME	Becoming Sound 11
B	BE A SOUND ARTIST	Visual Scores 19 Ethnography through Sound 29
C	ROOTED AT CARAMOOR	Leaf by Leaf 39 Dyed in the Wool 47 Dyed in the Wool, Expanded Version 53

En español

	PREFACIO	Introducción 61 Acerca de esta guía 63
A	CONSCIENTE DE MI	Convirtiéndose en sonido 65
B	SE UN ARTISTA SANO	Partituras visuales 73 Etnografía a través del sonido 83
C	RAÍCES EN CARAMOOR	Hoja por hoja 93 Teñido en lana 101 Teñido en lana, versión extendida 107
	RESOURCES	Campus Map 115

In English

Introduction

A New Vision Rooted in Caramoor's Unique History and Place

Our educational vision is nothing less than bringing to life Caramoor's extraordinary artistic heritage and future to as broad a spectrum of people as possible—students, educators, civic and community advocates, professionals in the field, emerging artists and cultural changemakers, amateur music makers, die-hard Caramoor devotees, those new to the arts, young and old alike.

We take a meaningful cue from the bold, creative spirit of our founders, and unabashed natural expanse of Caramoor itself, propelling us forward to uncover new ways to promote the discovery and rediscovery of music across genre and global art that speaks to our past and future.

Unique to Caramoor but also universal, nimble, sustainable, Caramoor's fresh educational effort aims to engage local communities and in the not-so-distant future national and global learners. Our overall goals are: to position Caramoor as a unique destination of artistic and aesthetic discovery where curiosity is embraced; to promote ownership of one's own creativity and aesthetic assets and qualities, including for those learners for whom a traditional route is not possible; to meaningfully respond to the key question: "Beautiful music, grounds, architecture, spaces and objects / artifacts at Caramoor but why do they matter and how are these extraordinary assets relevant to my life?"

Our hope is that the exceptional experience of guided exploration into Caramoor paired with an adventuresome, thoughtfully designed "**Educator's Guide**" will inspire you to actively engage with us. Caramoor has endeavored to create innovative school and community programming led by some of the field of arts education's most creative lights. Our intention is that this brand new Caramoor educational synergy resonates deeply within you, your students, fellow teachers, artists, arts advocates, and all our visitors long after you leave our expansive four walls.

We thank you and look forward to collaborating with you!

Musically yours,

Adina L. Williams, M.Ed., M.A.

P.S. *Caramoor Kids* is just one of many ways that you, your students, your friends, colleagues and families can enjoy Caramoor. We invite you to explore all of Caramoor's summer programming, including our FREE community events and many other family-friendly gatherings.

“

I'm very pleased to talk about [my instrument] because I've been studying a great many types of electrical instruments and they are being developed more and more today. Mine [the theremin] is known as the space-controlled instrument. The others are keyboard types. The theremin instrument is peculiar and characteristic of itself like no other instrument and requires different technique. **You are singing with your fingers ...** You are playing with two hands which move around the instrument without any sun and space to guide them so that you learn the positions as **you study the music like a dancer** who makes a pattern on the stage without seeing any place to mark the positions ... And speaking of dancing, the inventor [Leon Theremin] of this instrument has imagined a ballet with people all singing their own song, a 100 instruments playing on a stage in which each player will be making their own music by their movement as they dance. **The idea is very beautiful even if it will be a long time until we hear it.**

Lucie Bigelow Rosen, Co-Founder of Caramoor / Early Electronic Music Innovator

”

Hear Lucie Bigelow Rosen's interview

caramoor.org/education/education-resources/

About this Guide

This is a first step in a full-cycle process that will inform the content, direction, look and feel of a brand new Caramoor school program. This refreshed Caramoor educational guide has been grounded in comprehensive and rigorous teaching experience paired with an informed eye towards sustainable arts-in-education practices.

The curriculum includes thoughtfully identified themes, sections and guiding questions, in English and Spanish, for elementary and middle school teachers for pre-and post Caramoor visits. We were mindful of contemporary elementary to middle school pedagogical issues / opportunities, as well as school capacities and realities during a global pandemic, and working towards the creation of research-based content that aligns with local and state standards. The *Caramoor Kids* 6-lesson model is intended to be flexible – and dynamic!

Each Teaching Artist will leverage their own artistic discipline and teaching experience – essentially bringing to life for our area youth each lesson in real-time during pilots in Summer and Fall 2022. Then, our aim is to assess our program impact, making adjustments so that Spring 2023 finds Caramoor positioned well, putting our best educational foot forward.

Certain lessons are best experienced during prime outdoor months, as noted below. Our digital interactive, Caramoor’s *Gallery Walk* – designed in collaboration with PBS series UNLADYLIKE2020’s educational designers – is offered anytime!

Each of the 6 lesson plans include:

Recommended grade level: All lessons are intended for students in grades 5 – 8. “Dyed in the Wool” includes a standard lesson plan and an expanded version.

Learning goals

Materials and resources

Discussion questions and resources for pre-Caramoor visit

Structure and plan for on-site Caramoor visit: Including a special closing, interactive performance by a Teaching Artist in the Music Room at the Rosen House

Exit tickets: Assessment tools

Discussion questions and resources for post-Caramoor visit

Further learning resources

Learning standards

Themes and Lessons

- A. Theme / Mindful Me** / On-site Caramoor trips offered May – October
 - 1. Becoming Sound
- B. Theme / Be a Sound Artist!** / On-site Caramoor trips offered May – October
 - 2. Ethnography through Sound
 - 3. Visual Scores
- C. Theme / Rooted at Caramoor** / On-site Caramoor trips offered September – October & April – June
 - 4. Leaf by Leaf
 - 5. Dyed in the Wool (expanded version available)

Pre-and post-Caramoor trip classes are flexible / scheduled throughout the academic year to best accommodate partner teacher.

Caramoor has exceptional Teaching Artists, award-winning educators and thought leaders across multiple artistic disciplines. They are excited to engage in sustained creative exploration with you, your students and school communities.

Becoming Sound

Becoming Sound

Suggested Grade Levels / 5 – 8

Description

Recent studies have shown that natural sounds physically alter the connections in our brains, reducing stress and encouraging relaxation. Part of the reason for this is that nature sounds focus our attention outwards, while artificial sounds cause our brains to focus inwards. This lesson plan prompts students to tune into the sounds of Caramoor and trains them to be able to focus on individual sounds, filtering others out. After helping students gain access to a meditative state of deep listening, a practice of representing sound visually is introduced to help students draw connections between the different ways we perceive and analyze sound, and to encourage an understanding of how we employ multiple senses when perceiving and processing stimuli. Students then approach the sound art pieces at Caramoor with these new tools for listening, building off these practices to explore the interaction between the sounds produced by the pieces and the sounds, both natural and human-made, of the environment. To follow up on this experience at Caramoor, students make use of the tools and strategies for deep listening and creating visual associations with sounds in order to begin trying to mindfully drop into and find appreciation for audioscapes both natural and human-made, no matter where they find themselves.

Access additional learning resources

caramoor.org/education/education-resources/

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Sound and Senses

ACTIVITY

METHOD

Body Vibrations

Invite students to sit in a quiet circle, allowing our bodies to sit calmly. Have students carefully and quietly place the tips of their fingers on their throat. Ask them to make a low, long sound (such as “vooooooooo”). What do they feel with their fingers? Next, ask them to make a louder long sound (such as “aaaaaaahhhh”). Ask them what differences did they notice? Did the vibrations change? For the last sound, choose a different pitch and tone, and ask them to move their fingers up and down the span of their neck / throat.

Making sounds with our voice causes our vocal cords to vibrate. The vibrations move and travel through the air also causing vibrations. These vibrations are called sound waves. Sound waves are how sound is carried.

Explore mental associations between shapes and sounds: Show different shapes (circle, square, triangle, rectangle), and encourage students to debate what kind of sound that shape would make.

Bouba / Kiki

Show the two shapes, and ask students which one is named *Bouba* and which one is *Kiki*. Ask a few volunteers to make up some nonsense words that could be names for new shapes. Have all the students draw the shape that each word / name represents in their mind, and then compare the drawings to see how similar they are.

The Sound of a Shape

If Bouba made a sound, what sound would it make? What about Kiki? What about the other shapes students invented?

Each student claims one shape / sound and re-draws it on a single piece of paper. Students create an improvised composition by taking turns lifting the paper with their shape and making their sound. Students can also take turns being the conductor, pointing at their peers in turn to trigger each sound.

Listen to recordings / watch videos / explore websites of artists associated with Caramoor. Ask students to share what they were intrigued by, what they were confused by, and what they want to understand better.

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Discussion Questions:

1. What is meditation? Have you ever tried to stop thinking thoughts? When do you feel most at peace? What do you do when you want to stop thinking so much?
2. What does meditation offer our four bodies (physical, mental, emotional and spiritual)? When you are able to “get out of your head” and just-be, how does it make your body feel? What does it do for your brain? How does it affect your emotions and your energy?
3. How might meditation allow us to understand other living beings? What does it mean to be aware? Awareness supports us in making connections to the world around us.
4. What are a few ways you’ve tried to get yourself into a meditative state? How does sound factor into your approach? Why do you think the sounds of nature (rain, waves crashing, birdsong, wind) help people relax? Do they help you relax?

Sound as Art	ACTIVITY
 <p>MATERIALS</p> <p>Paper, pens, colored pencils, crayons or markers</p> <p>METHOD</p> <p>Mindful Meditation Warm-Up</p> <p>Calm the body and the nervous system using “box breathing”: inhale through your nose for four counts, then exhale, blowing air slowly out through your mouth, for another four counts. Focus on the feeling of air moving in through your nostrils, filling your lungs and your stomach, and then moving out through your mouth.</p> <p>Try to breathe air into different parts of your body. Maybe there’s a place in your body that’s tense or fidgety. Try using your breath to relax and calm these places.</p> <p>With your eyes closed, start slowly and gently moving different parts of your body as you breathe into them. Roll your neck in small, slow circles, pausing to give a little bit of a deeper stretch when you feel tension. Roll your shoulders gently forwards and then backwards. Move the trunk of your body in slow circles, or gently back and forth. Stretch your arms out and then stretch your fingers out further, then do the same with your legs and your toes.</p> <p>Come back to a resting position and continue your breathing. Do a “body scan”, moving from your toes up to the top of your head to check in with each part of your body and make sure it feels relaxed.</p>	

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Sound as Art, continued

ACTIVITY

Deep Listening

Close your eyes and listen deeply for 5 minutes. To begin, keep your listening focus on your breath, your heartbeat, and the sounds of your classmates breathing.

After two minutes, bring your awareness to the sounds furthest away from your body (people talking, bird chirping, planes).

After three minutes, bring your awareness to the sounds nearest your body (leaves moving, squirrels running).

After four minutes, bring your awareness back to the sounds happening in your body (heartbeat, pulse, breath).

Sound Zine

Start with one page of paper. Fold it into eight rectangles and cut a horizontal slit down the center of the page between the four innermost rectangles. Each little rectangle on one side of the page will be one page. If you're feeling ambitious, you can decorate the other side so that once people are done reading, they can unfold the zine into a poster. For full folding instructions, check out the learning resources.

With each hand holding a mark making tool and your eyes closed, draw what you hear, moving your awareness from the sounds furthest away to the sounds nearest your body. Draw one sound on each rectangle as a symbol / shape that, to you, represents that sound effectively. Fold the page into an eight-page zine.

Students take turns presenting their sound zines, drawing their classmates' attention to each sound-maker in turn. Once all students are tuned into each sound, ask them to become the sound. Students may choose to sit with their eyes closed, trying to create the same sound, or choose to emulate the sound through movement.

Visual Score

On a long, thin strip of paper, start creating a linear visual score that demonstrates how the sounds are overlapping, their rhythms, their relative volume and their variances (perhaps a sound repeats with a slight variation — how would you represent this in your visual symbol for that sound?)

Becoming Sound

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Sound as Art, continued

ACTIVITY

Engagement with Sound Art Pieces

Play with resonance and echo in the Sunken Garden.

Ranjit Bhatnagar, *Stone Song*, 2014

Stone Song was assembled with an ancient technique which relies on the cutting / shaping of stones, rather than cement or mortar. Within the stones are pressure sensors detecting the tiny changes in pressure that happen over time as the ground settles and the stones shift. The pressure sensors are feeding into a synthesizer that creates sound.

Have students create a sound. Have them sit in a circle and, one by one, make their sound. Go around the circle again and ask students to imagine that weights have been placed on top of them, and they're now under increasing pressure. How does the sound change? Go around once more, imagining that one of the weights has tumbled off. How does the sound change with this pressure relieved?

Trimpin, *in "C"*, 2021

Made out of steel and utilizing electromechanical components, *in "C"* interacts with visitors through a motion sensor (as you approach, its melodious chimes draw you closer) and through the physical activation of a push-button panel (don't be shy!). The push-buttons activate the structure's chimes to play pre-composed short pieces, each 1 – 2 minutes long.

Ask students to come up with another sound, and then stand scattered around the lawn, quiet. Choose one student to walk amongst their peers. Instruct the other students to make their sound quietly as the first student approaches, and to increase the volume as they draw nearer / get quieter as they get further away. Tell the first student to pick a sound they particularly appreciate, and to stand next to the person who made it. Ask each additional student to do the same until there are clusters of students with resonant sounds.

Becoming Sound

Lesson Plan / Session 3 / Post-Visit

Awareness of the Body

ACTIVITY

METHOD

Repeat activities from Caramoor in one or two different environments with an abundance of human-made noises (playground, busy street, cafeteria). Ask students to explain how the experience was different, and whether they felt able to drop into mindfulness in a noisier, more artificial soundscape.

Using techniques to help students shift their awareness, to “turn up / down the volume” on certain sounds, to find music in the noise, try to encourage students to be able to reach a state of detached observation of the sounds, sinking into them rather than letting the sounds bother them or destabilize them.

Learning Standards

1-PS4-1: Plan and conduct investigations to provide evidence that vibrating materials can make sound and that sound can make materials vibrate.

Visual Scores

Visual Scores

Suggested Grade Levels / 5 – 8

Description

This lesson includes topics for discussion and activities intended to introduce key themes and concepts related to visualizing sound. We have suggested multi-modal arts activities that you can explore in ways that relate directly to students' lives and experiences. Feel free to adapt and build on these materials and to use this lesson in any way that you wish.

Learning Goals

1. Students will explore the expressionistic value of lines through the creation of a visual score.
2. Students will conceive of an original sonic composition using the body as an instrument.

Materials

4 x 5" paper, sketching paper, sketching tool (pencil or similar), 16 x 20" bristol paper (folded horizontally and cut down to make 2 scrolls at 8 x 20"), oil pastels, sound recording device (phone, recorder, tablet or similar), speakers for playback

Artifact of Learning

1. Students will investigate various line qualities through mark making and physical gesture.
2. Students will consider the connection between auditory and visual senses through blind contour drawings.
3. Students will experiment with the creation of visual scores using oil pastels.
4. Students will explore ways to use the body as a sonic device through performance.
5. Students will consider how to transform visual marks into sound through physical movement.
6. Students will discuss the difference between remixes and playlists through collaborative sound scores.

Access additional learning resources
caramoor.org/education/education-resources/

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Discussion Questions

1. What are the qualities of a line?
2. How might we visually describe sound?
3. What barriers are present between viewer and listener?
4. In what ways can art be a felt experience?
5. How might our bodies be tools for sonic exploration?
6. What is the relationship between the visual, the physical and the auditory?
7. In what ways can we transform visual material into movement?

Vocabulary

Composition: The arrangement of putting together of elements in a work of art.

Expressive: Conveying thought or feeling.

Improvisation: The act or activity of doing something not planned ahead of time.

Line quality in visual arts: The characteristics of a line drawn that provides information to the viewer; lines may be *short, curved, meandering*.

Pigment: A colorful material used in visual arts; types of pigment can include oil pastels or watercolor.

Rhythm: Regular repeated pattern of movement or sound.

Score: An arrangement of a piece of music.

Sonic: Having to do with sound.

Sound Art: A work of art where sound is the primary medium.

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

What is a Line

ACTIVITY

INTRODUCTION

Before visiting Caramoor, we recommend students explore and discuss some of the ideas and themes related to the exploration of line qualities in visual art. Introduce students to key terms around the characteristics of a line drawn and the information they provide the viewer. Introduce a selection of themes that students may discuss on their visit to Caramoor.

METHOD

What is a line?

Engage students in a discussion around a line. How might they describe a line without using the word?

Line is one of the seven elements of art. To some, a line is a dot going for a walk, it is a point that moves. Invite students to fold a sheet of sketching paper horizontally and then vertically to create 4 sections. In each of the sessions ask students to draw a different kind of line and to give each line a name. Discuss the similarities and differences between each line and their titles. As a class they just created what is called a line vocabulary and they will expand on it using sound.

What is a Sound?

On a separate sheet of paper or index cards, ask students to make a list of the words they use to describe different kinds of sounds.

How might they describe a musical score? In what ways can art be a felt experience?

Artist Workshare

View and discuss the following work by artists Jason Moran and / or Matana Roberts:

1. *Bathing the Room with Blues Series*, 2020, Jason Moran
2. *Graphic Score Excerpts*, Matana Roberts

Ask students to silently observe the work for 30 seconds, then share what they notice. How do they think the artist created the work? What do they believe inspired the pieces? What do they feel the artwork sounds like? Encourage them to describe the sounds they see.

Jason Moran is a jazz pianist who also makes visual works of art. His visual scores are created by taping a piece of paper on the piano keys and the motion of his hands leave traces of pigment while playing.

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

What is a Line, continued

ACTIVITY

Matana Roberts is an improvisational saxophonist who creates expressive visual scores. Her scores are completely improvised and are meant to be performed.

John Cage was an avant-garde composer who created and compiled a book of over 260 visual graphic scores in his book *Notations*.

Play a track of Jason Moran playing the piano and / or Matana Roberts playing the saxophone, engaging students in a discussion around the line quality they see and the sounds they hear. How do they relate to one another? How might it feel to create works that are not planned out ahead of time? Do they identify lines created during the line vocabulary activity?

REFLECTION

Youth Artist Gallery

Ask students to describe their process in transforming the audio into the visual. How did they render the sounds heard? Compare and contrast the visual scores. What do the similarities and differences tell us about the ways we experience sound? If these were to be played as musical scores, what kinds of instruments would you need / use?

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Improvisation and Sound

ACTIVITY

INTRODUCTION

Ask students to offer up one word as a reflection from the previous session. During the introduction, invite students to partake in a group co-regulating exercise. This can be a collective heartbeat, breathing exercise, or somatic holds.

The intention is to be present with one another by calibrating our nervous systems.

Begin the experience with describing the sounds we hear on the grounds. Where might they be coming from? What sounds are nearest to our bodies, which are farthest away? Encourage youth to incorporate descriptive words from the previous session.

Offer groups an historical overview of Caramoor and its long connection to sound art.

METHOD

Sound Art

Ask students if they've ever engaged with a work of art made entirely out of sound? When does sound become art? What might this artwork look like? How would visitors engage with it? What materials do they believe this type of artwork would be made of? Some of the earliest examples of sound art came from "machine noises", rather than traditional instruments. Encourage youth to consider all the ways they currently experience sound and the objects that produce them.

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Improvisation and Sound, continued

ACTIVITY

Improvisational Visual Scores using Oil Pastels

Using the scroll of bristol paper and the oil pastels, ask students to create a visual score based on the sounds from the objects on view. Ask them to recall the works by Jason Moran and / or Matana Roberts during the first session and experiment with expressive lines. Encourage students to envision what the sounds represent and record their ideas through drawing. There is no wrong way to interpret the sounds.

While listening to the sound art, ask students to engage with their bodies. Imagine a line connecting the sounds they hear through the ears and down to their hands, controlling their movement.

Choose two or three sound installations to explore, including Lucie Bigelow Rosen's *Theremin Compositions*.

Lucie Bigelow Rosen, *Theremin Compositions*

Engage with the recordings of Lucie Rosen, considering the gestures made while playing the instrument. Ask students to mimic the gestures using the oil pastels.

Trimpin, *in "C"*, 2021

Which sound piece made the strongest impression on you? What do you like, or dislike and why? Do you think the artwork is also a sculpture? Sound art invites us to ask how artists use sounds creatively.

Ranjit Bhatnagar, *Stone Song*, 2014

Consider how the artist is creating a sonic archive of weather patterns. What are the sounds we make to describe our bodies' response to the environment – when cold, hot, thirsty, etc.? Does the piece tell a story and / or have underlying political or social meaning? How might those sounds change as time moves on?

REFLECTION

Ask students to reflect on the process of creating visual scores. How did they represent certain sounds and why? How might they turn these visual scores back into sound? What ideas do they have?

Lesson Plan / Session 3 / Post-Visit

Bodies as Instruments

ACTIVITY

INTRODUCTION

As a class, revisit the visual scores made during the trip to Caramoor. Ask each student to choose one visual score that resonates with them and share it with the group. Tell students that they will be engaging their bodies as musical instruments.

METHOD

Bodies as musical instruments

Invite students to stand in a circle. Tell them they will participate in a call and response game using only their bodies. One person will begin in the center of the circle and will offer a sound such as clapping, stomping, snapping, etc. and the group must copy / mimic the sound. The idea is to stay in rhythm with one another. This will repeat for several rounds until bodies are warmed up and youth are listening deeply.

Layered Compositions

How might our bodies be tools for sound exploration? In what ways can we transform something visual into movement? What is the relationship between what we see, how we hear, and the sounds we make?

Using what they learned from the call and response activity

Separate the class into groups of 3 – 4. Present each group with an index card that has a descriptive sound word. Ask them to collaboratively create a beat and rhythm that encapsulates the descriptive sound word. Once groups have created their beats and rhythms, ask them to share.

Next, invite groups to stand in a circle and conduct sound mixing by pointing to certain students or groups. Use a volume control dial to turn them up or down. Do this for several rounds.

The layered compositions can be expanded by adding new descriptive sound words and expressive lines that youth must create beats and rhythms for.

If accessible, make a recording of the layered compositions and share with the group.

REFLECTION

How might this exploration help us consider the ways our bodies and its gestures mimic the natural world? What sounds and gestures are missing? What might we add to create a more robust knowledge bank of our bodily movements?

Lesson Plan / Session 3 / Post-Visit

Learning Standards

Generate and conceptualize artistic ideas and work.

Perceive, analyze and interpret artistic work.

Relate and synthesize knowledge and personal experiences to inspire and inform artistic work.

Investigate ways that artistic work is influenced by societal, cultural, and historical context and, in turn, how artists shape cultures, past, present, and future.

Ethnography through Sound

Ethnography through Sound

Suggested Grade Levels / 5 – 8

Description

This lesson includes topics for discussion and activities intended to introduce key themes and concepts about sonic exploration. We have suggested writing, visual and sonic arts activities that you can explore in ways that relate directly to students' lives and experiences. Feel free to adapt and build on these materials and to use this lesson in any way that you wish.

Learning Goals

1. Students will investigate their surroundings through recording ambient sound diaries.
2. Students will consider how the sonic informs the way we've shaped our environment through listening and discussion.
3. Students will explore the relationship between public and private space through individual mapmaking.

Materials

Index cards, pencil and eraser, 16 x 20" bristol paper, 8.5 x 11" paper, mark making tools (markers, color pencils, illustration pens or similar), sound recording device (phone, recorder, tablet or similar), sound listening device (speakers or similar), computer, laptop or tablet

Artifact of Learning

Students will research their environments through mapmaking and sound diaries.

Access additional learning resources
caramoor.org/education/education-resources/

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Discussion Questions

1. How are we master researchers of our own lives and environments?
2. What do the sounds around us say about who we are as humans?
3. How does sound reframe the way we use public and private space?
4. What role does cartography play in our day to day?

Vocabulary

Amalgamation: Action, process, or result of combining.

Ambient: Relating to the immediate surroundings.

Archive: A collection of documents, books, and or recordings providing information about an individual person, groups of people or place.

Cartography: The study and practice of making maps.

Contour Lines: The outline of an object, person or thing without any shading.

Duration: The length of time during which a sound can be heard.

Ethnography: The study of the culture of a particular society or group.

Pitch: The description of how high or low a sound is.

Sonic: Having to do with sound.

Sound Art: A work of art where sound is the primary medium.

Soundscape: A tapestry of sounds from an environment.

Timbre: The quality and character of a sound or voice.

Sound Mapping

ACTIVITY

INTRODUCTION

Before visiting Caramoor, we recommend students explore and discuss some of the ideas and themes related to sound. Introduce students to key terms around sonic exploration such as timbre and pitch.

Introduce a selection of themes that students may discuss on their visit to Caramoor.

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Sound Mapping, continued

ACTIVITY

METHOD

Describing Sound

Ask students how they describe sound. Create a word bank of the descriptive words that come up. What information does sound provide us about a person, place, or thing? How do we come to that understanding?

Listen to a selection of sounds on freesound.org. Try and choose sounds from varying locations for students to compare and contrast for example, sounds from a city, forest, street corner, etc.

Ask students to close their eyes and describe the sounds they hear.

Introduce key sonic terms such as:

1. **Pitch:** The description of how high or low a sound is.
2. **Timbre:** The description of the quality of a sound, types of timbre can include *breathy*, *noisy*, or *distorted*.
3. **Duration:** The length of time during which a sound can be heard.

Based on the terms, how would they describe the kind of location the sounds come from?

Ethnography

Engage students in a discussion around ethnography. An Ethnographer is a person who studies and describes the culture of a particular society or group. Ask students how they might be ethnographers of their own lives? What kinds of data do they gather daily? What role does sound play in understanding the way we move through our day to day? Can they describe some of the sounds they hear daily? What sounds do they associate with certain places? How might those sounds be a soundtrack to their lives?

Blind Contour Maps

Students will create a contour map of their personal sounds. Ask students what is a map and what is it used for? What do they usually look like? What kind of indicators do maps use?

A blind contour drawing is created by closing your eyes and allowing your hand to make its mark along a sheet of paper using only lines.

Ask students to create a blind-contour drawing of their commute from home to their favorite place (or school, if they can't recall a place). Starting with their bodies and rippling outward, what sounds do you hear? Try to express it with the lines, is it busy, is it relaxing? How would they express a bustling place with line quality? Consider the sounds they normally hear on this journey; are they coming from far away and / or close up?

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Sound Mapping, continued

ACTIVITY

How does the line quality inform us of the difference? What can someone gather about their commute through this map?

REFLECTION

Map Co-Adventure

Students partner up and conduct an interview using some of the following questions as guides:

1. What's the first / last sound you hear during this journey?
2. Are there certain sounds you anticipate before you hear them?
3. What sounds are most relaxing during your commute?
4. Are there moments when you are louder than your environment?
5. What would I be surprised to learn about you from this map?

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Soundscapes

ACTIVITY

INTRODUCTION

While on the grounds, invite students to partake in a group co-regulating exercise. This can be a collective heartbeat, breathing exercise or somatic holds. The intention is to be present with one another by calibrating our nervous systems. Ask students what does it mean to truly listen? How can we listen with more than just our ears? Offer groups an historical overview of Caramoor and its long connection to sonic exploration.

METHOD

Sound Art

Ask students if they've ever engaged with a work of art made entirely out of sound? How would a person experience this type of art? What materials do they believe this type of artwork would be made of?

Narrative Sound Exploration of Artworks and Caramoor Grounds

Invite students to create a collaborative soundscape of their time at Caramoor. Have them consider the following questions as the soundscape is introduced:

1. How do we narrate the world around us?
2. How might we leave behind a record of the sounds we engage with?
3. Why might this record be important for the future?

The soundscapes can include ambient and voice recordings of their journey. Separate class into groups of 2 – 3 and give each group a sound recorder. Offer youth instructions for how to turn on / off, record, play, pause and stop a recording. Alternatively, the soundscape can be adapted to include poetic writing, observational drawing, or somatic practice.

While exploring the grounds and sound installations, draw connections between the space and its intention. Here are some suggestions to think about as you move through the grounds.

Annea Lockwood, *Wild Energy*, 2014

Engage in a discussion about macro and micro — what sounds are coming from our own bodies and how are they in conversation with the outer world? What are the various connections between our inner workings and the universe at large? In what ways does listening to the macro inform the way we experience the micro?

Taylor Deupree, *t(ch)ime*, 2017

How does the work allow us to connect with space? How would our experience be altered if the site of the installation changed? Deupree created an album using the sounds from wind

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Soundscapes, continued

ACTIVITY

chimes gifted to him called *Objects I've been Given*. What important objects would you make a sound recording of? If you could create an installation using those sounds, where would you place it?

Ranjit Bhatnagar, *Stone Song*, 2014

Consider how the artist is creating a sonic archive of weather patterns. What are the sounds we make to describe our bodies response to the environment – when cold, hot, thirsty, etc.? Does the piece tell a story and / or have underlying political or social meaning? How might those sounds change as time moves on?

Communal Soundscape

After youth have completed their soundscapes, invite them into a space of intention – for example, the Italian Pavilion. The space has incredible acoustics and lends itself to sonic play.

Give each group a set of speakers and ask them to reflect on their recordings. Come together and create a layered communal soundscape. Youth should spread out and lower the volume of their speakers. Begin by acting as a conductor of the soundscapes. Ask each group, one by one to raise the volume of their speakers giving space in between. Using movements and gestures, ask certain groups to lower or raise the volume, creating a rhythm. Invite youth to be conductors of the soundscape, offering their own gestures for creating rhythms. Alternatively, youth can stand in a circle and offer up sounds that embody the journey through Caramoor, considering the story arch of the day.

REFLECTION

Engage students in a group reflection. What was one surprising and one challenging part of working collaboratively to create soundscapes? What would they change or add on? What advice would they give other youth in creating soundscapes?

Sound Diary

Ask students to create a sound diary before the next session. They can use the voice memo on their phones or tablets. The sound recording shouldn't exceed one minute.

Sound diary prompt: Pick a place that represents an aspect of who they are. Record the sound of / in that place. If possible, record the sound of / in that place at two different times.

If a recording device is not available to a student, ask them to write what they hear, using as many descriptive words as possible. The writing can be in the form of a poem or even a letter describing the sound to someone who is not there.

Sound Archives

ACTIVITY

INTRODUCTION

After the trip to Caramoor, ask students to take a few minutes to write about their experience. What new ideas did the sound art give them? What questions do they have? Ask students to share their thoughts with the class.

METHOD

Enable students to reflect upon and discuss some of the ideas from previous sessions. Engage in a listening session with students' sound diaries. Compare and contrast the sounds from each student. What might the sound say about each person?

Archives + Personal Narrative

Engage students in a conversation about archives. Ask students to consider what an archive is. What forms of archives exist and how do they engage with them? How might their maps and sound diaries be an archive of their current experience?

Listen to and discuss the track "The Stroll" on the LP titled *Local Music* by musicologist Kwami Coleman or "July" (tubular wind chime) by Taylor Deupree. Ask students to compare their recordings to the sounds heard on either track. What similarities can they find? What do they feel inspired Coleman and / or Deupree to create this track?

Lesson Plan / Session 3 / Post-Visit

Sound Archives, continued

ACTIVITY

Playlist or Remix

Ask students how they might organize their sounds and maps to contribute to a communal archive. Do they feel it might work as a playlist or a remix, what is the difference in experience?

Digital platforms such as Padlet, Canva, Miro, and others allow you to upload images, sounds, videos, and text.

Students might also create a voice recording about their personal space in their sound diary.

Artist JJJJJJerome Ellis is a black disabled musician and spoken word artist. Born with a speech dysfluency, Ellis' layered sonic works explore personal storytelling through ambient recordings and poetry.

Engage with the works by JJJJJJerome Ellis in *The Clearing*. What choices is the artist making in describing his environment? How might we be experiencing different kinds of personal space through his recordings?

REFLECTION

What does the communal archive say about our individual life experiences? Why is it important to archive our stories? What else might we want to add on to our communal archive? If someone unearthed this archive in fifty years, what would they learn?

Learning Standards

VA:Cr1.1.6 / VA:Cr2.2.6 / VA:Cr2.3.6 / VA:Re7.1.6 / VA:Cn10.1.6 / VA:Cn.11.1.6

Generate and conceptualize artistic ideas and work.

Perceive, analyze and interpret artistic work.

Relate and synthesize knowledge and personal experiences to inspire and inform artistic work.

Investigate ways that artistic work is influenced by societal, cultural, and historical context and, in turn, how artists shape cultures, past, present, and future.

Leaf by Leaf

Leaf by Leaf

Suggested Grade Levels / 5 – 8

Description

Students are given a visual guide that assists them in identifying various pre-selected plants along a designated path through the gardens at Caramoor through the process of elimination from their leaves' shape, edge textures and vein arrangements. As they find each of the plants on the list, students are encouraged to keep track of similarities between the plants. The group convenes to share observations and learn why these leaf characteristics vary so much from plant to plant, what they can tell us about the plant's functionality, and how they can be a helpful guide towards identifying which family a plant belongs to. The group then tours the Rosen House with the goal of finding leaves adorning chandeliers, textiles, mirrors and depicted in paintings. Students pick several leaves to draw and then make use of their visual guides to identify the plant's shape, edge texture, and vein pattern. We compare our drawings to photos of the plants likely represented in the art to determine whether the artist stayed true to life. Lastly, students learn about the historical symbolism of various types of plants, compare these to their biological qualities to understand why and how each plant came to represent these ideals, and analyze why the artist may have sought to include them in their piece.

Learning Goals

1. Students begin to learn the vocabulary of plant identification and become comfortable with the process, and feel empowered to continue the practice on their own.
2. Students receive an introduction to botanical drawing and to the longstanding practice of integrating plant life into artistic works to imbue them with certain symbolic significance.

Materials

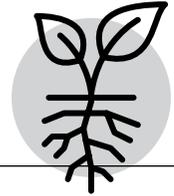
Visual guide for plant identification, notebooks / pens, colored pencils, charcoal for plant rubbings, magnifying lenses

Artifact of Learning

Students contribute to an ongoing, collaborative, student-illustrated guide to the plants depicted in the art of the Rosen House and their historical symbolism.

Access additional learning resources
caramoor.org/education/education-resources/

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Discussion Questions

1. What plants or trees are you able to recognize by sight? How do you recognize them?
2. Who taught you how to recognize them? Why do you think they did that?
3. How does it feel when you're able to recognize a plant when you're out in the world?
4. Would you like to be able to recognize more of them?
5. How does your familiarity with the plant change your relationship to it?

Botanical Drawing

ART

INTRODUCTION

Although photography has replaced the need to catalog plants with detailed illustrations, taking the time to observe a plant carefully enough to produce an artistic rendition of it is a wonderful way to unlock information about the plant's appearance in our memories.

MATERIALS

Plant specimens, magnifying glasses, paper, pens and colored pencils, crayons or paint.
Optional: plant identification book or app.

METHOD

Take students outside to choose a plant that they'd like to illustrate, and have them pick a small branch from the plant.

Once inside, give students some time to study their specimen with their magnifying glasses.

Ask students to draw their plant as realistically as possible, paying special attention to form, proportion, colors, and textural detail.

Ask students to present their drawings to the class and share which parts of the plant they were most captivated by, which they had the hardest time drawing, and how this process changed their relationship with the plant.

Share some examples of botanical illustration from Maria Sibylla Merian.

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Indigenous Plants vs. Native Plants

HISTORY

INTRODUCTION

Once we learn how to carefully observe and identify plants by their appearance, we are able to learn so much more about them from humanity's enormous database of research and experience with each plant. One of the first things we usually try to learn is whether the plant is native or not. Understanding what it means for a plant to be native is a key element in understanding how our ecological systems function.

MATERIALS

Plant identification books.

METHOD

Refer to the plant identification materials to learn whether their plant specimen is native or not.

Place students who've selected native plants in small groups to do internet research on their selections and determine the following: historical uses, cultural significance over time, ecosystem function (Is it a food for another creature? Does it help another plant thrive? What does it contribute to the ecosystem?).

Place students who've selected non-native plants in small groups to do internet research on their selections and determine the following: place of origin, likely time and path of travel to our region, influence on the ecosystem, current efforts to eradicate.

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Discussion Questions

1. Have you ever taken the time to REALLY look at something? What did you look at? What did you notice for the first time when you started looking at the thing more closely?
2. When you've been able to get a closer look, what kinds of things have you been able to learn? Were you able to learn more about how something worked? Or why it felt the way that it did?

Verbal and Visual Vocabulary for Plant Identification

ACTIVITY

INTRODUCTION

Introduce students to their leaf identification guide and demonstrate how to identify a plant through its leaves' shape, edge, surface texture, thickness, and vascular structure, as well as by the positioning and number of leaves on a branch of the plant.

Give a cursory introduction to other avenues for plant identification (bark, branch formation, roots, height, shape, location, etc., but clarify that, for today, we'll focus on leaves).

MATERIALS

Visual guide for plant identification, notebooks / pens, colored pencils, charcoal for plant rubbings.

METHOD

Students tour Caramoor grounds with their Plant ID Guides, using them to identify plants.

At areas marked along the way, the group stops and students spread out to each select a different plant and work through the following steps for close observation and identification:

Instead of immediately picking a leaf from the plant, sit in front of it and introduce yourself.

Take several minutes to simply sit in front of the plant, taking it in. Focus only on this one plant. Notice how it grows out of the earth, how it stands up, and how its branches spread out to make a certain shape. Notice how the leaves are arranged along the branch or along smaller stems. Do two leaves come out of the same point, or are they staggered along the branch? Do the leaves point in a certain direction? What else do you notice? Take notes on everything you notice in your notebook.

Pick a leaf and place it between two pieces of paper. Rub the long side of your charcoal gently over the spot where your leaf is to make a "rubbing". What do you notice that you hadn't noticed before?

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Verbal and Visual Vocabulary for Plant Identification

ACTIVITY

METHOD, CONTINUED

Take your leaf out from between the two pieces of paper and use your magnifying glass to take a closer look. What do you notice about the texture of the leaf's edge? What about its surface texture? Its shape? Its veins? Take notes in your notebook!

Use your plant identification guide to use the process of elimination to determine which plant you are looking at. In your notebook, take some notes so you can remember how this plant thrives and why its leaves look the way that they do.

Finally, turn to a new page and make an illustration of your leaf. When you're done, you can move on to make an illustration of how the leaves come off the branch, or what the plant looks like as a whole.

Students create Guide entries for plants not yet identified, following the format of existing entries.

To close the session, students take a tour of the Rosen House, keeping their eyes out for plant motifs and illustrations in the art pieces and decorations within the estate. Students use a Rosen House - specific plant identification guide to practice the same process, and then try to determine whether the artist was illustrating a real plant or taking artistic liberties by comparing the representations with accurate botanical drawings.

Lesson Plan / Session 3 / Post-Trip

Ideas for Preparation

1. **Art:** Drawing your memories from Caramoor
2. **History:** History of botanical drawing and botany
3. **Geography:** Mapping the origins of non-native plants in Caramoor's gardens and the likely time they came to our shores
4. **Science:** Photosynthesis
5. **Math:** Calculating carbon sequestration

Learning Standards

2-LS4-1 Biological Evolution: Unity and Diversity: Make observations of plants and animals to compare the diversity of life in different habitats.

L.1.5 Language Vocabulary Acquisition and Use: With guidance and support from adults, demonstrate understanding of figurative language, word relationships and nuances in word meanings.

4-LS1-1 From Molecules to Organisms: Structures and Processes: Construct an argument that plants and animals have internal and external structures that function to support survival, growth, behavior, and reproduction.

5-LS1-1 From Molecules to Organisms: Structures and Processes: Support an argument that plants get the materials they need for growth chiefly from air and water.

Dyed in the Wool

Dyed in the Wool

Suggested Grade Levels / 5 – 8

Description

Students are invited to explore color in our environment and our long history of fascination with creating color we can use to decorate our lives. Students begin by taking a tour of the Rosen House with the specific goal of finding vibrant or muted colors that intrigue them. After the tour, students receive a primer on the beginnings of humanity’s foray into extracting color from plants and minerals, learning why certain colors are more common in older works and how our yearning for certain colors created certain designated trade routes in ancient history. Teaching artists work with the students to research the likely origin of their selected colors and the process through which it was rendered workable for the artist. Afterwards, students take a walk through the gardens of Caramoor to find natural materials that have historically been used to create natural dyes. Visual guides aid them in identifying the plants and seeing what colors they are capable of producing, and provide some history on the origin of the plant and the history of its use for color.

Learning Goals

1. Students will become familiar with some of the plants at Caramoor, learning which are native and how they’ve been used traditionally in this region or in their region of origin.
2. Students become familiar with the concept of natural dye extraction and the method used to pull color from different parts of a plant.

Access additional learning resources
caramoor.org/education/education-resources/

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Discussion Questions

1. What is the role the color plays in your life? Do you feel like you consider how the colors of nature, of your surroundings, of the rooms you spend time in, of your clothing have an impact on your thoughts, energy or emotions? How so?
2. Do you associate certain colors with different moods?
3. Are there any ways in which you use color to convey a message, or to represent yourself in some way? Are there certain colors that you use to represent your association with other people, or with something you care about? Are there certain colors that you were taught to associate with different parts of your culture?
4. What do you notice about how you and your classmates are responding to these questions? Why do you think humans have such strong feelings about colors and what they mean?

Color Theory

ART

INTRODUCTION

In order to use color effectively to convey certain feelings or to bring new life to an object, it's helpful to have a basic understanding of color theory: a system of guidance to mixing colors and producing certain effects with specific color combinations.

MATERIALS

Tempera paint, paper, large sheet of wax / tracing paper, graphite pencils, and an object to use as a painting subject

METHOD

Make a color wheel with 12 colors: the three primary colors, three secondary colors, and six tertiary colors.

Draw the object from observation on the normal paper using pencils, making a special effort to try and give the object dimension.

Fold the wax / tracing paper twice to make four sections. Center your drawing of the object in each of the sections in turn, creating four copies of the object that each have a different color scheme evoking the following feelings: happy, calm, aggressive, sad.

Dyed in the Wool

ROOTED AT CARAMOOR

Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Color Theory, continued

ART

REFLECTION

How did you choose the colors for each section? Do you feel like the objects evoke these four feelings?

Which of these colors do you see most in nature? Do you think that has a connection to how you feel in nature? Where do you see the other colors? How do they impact you in those environments?

Ideas for Preparation

1. **History:** Human discovery and use of color
2. **Geography:** Mapping rare natural dye sources
3. **Science:** The chemistry of color

Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Discussion Questions

Ask students if they know where the colors in their clothing came from. Students will likely guess that the colors are created synthetically. Ask them if they know how synthetic dyes are created, and what's inside of them.

Answer

Synthetic organic dyes come from cracking crude oil. The specific colors, attributes, and ranges come from chemicals derived from petroleum products. They do not occur in nature, so we categorize them as man-made dyes. "Organic" comes from the idea that they are still derived from organic material, in this case, oil.

Ask students if they think that we've always derived color in this way, and why / why not. When students correctly guess that we haven't always had the technology to extrude oil, let alone process it into dyes, ask them where they think we found color earlier in human history.

Historical Background

Ask students: Why do you think we dye our fabrics? Possible discussion points: To differentiate ourselves, to unite, to express something, to create images, etc.

Color Meanings	ACTIVITY
 <p>MATERIALS</p> <p>Plant ID guide, notebooks, pastels</p> <p>METHOD</p> <p>Students tour the Rosen House, paying special attention to dyed textiles and paint pigments. Which colors are used sparingly? Why do you think some colors are used more liberally? How are artists using color to convey a message or a feeling?</p> <p>Students tour Caramoor grounds with their Plant ID Guides, using them to identify plants.</p> <p>Along the way, stop at the sound art installations. Ask the group to close their eyes and imagine what colors the sounds are. Ask them to share why they sensed the color. What about this sound reminds you of this color? Why do you think you have these associations with this color?</p> <p>Using their notebooks and pastels, have students create visual representations of each sound art piece. Have students present to one another and discuss the reasoning behind their selection and combination of colors.</p>	

Lesson Plan / Session 3 / Post-Trip

Ideas for Preparation

1. **Art:** Color compositions
2. **Language Arts:** Color symbolism in poetry
3. **Science:** Investigating the chemistry of color / chromatography
4. **Math:** Color degradation over time

Sample Learning Standards:

5W2c: Use precise language and content-specific vocabulary to explain a topic.

RH5 (6-8): Describe how a text presents information (e.g., sequentially, comparatively, causally, visually, and graphically).

MS-PS4-2 Waves and their Applications in Technologies for Information Transfer: Develop and use a model to describe that waves are reflected, absorbed, or transmitted through various materials.

5R7: Analyze how visual and multimedia elements contribute to the meaning of literary and informational texts.

Dyed in the Wool

Suggested Grade Levels / 5 – 8 / Expanded Version

Description

Students are invited to explore color in our environment and our long history of fascination with creating color we can use to decorate our lives. Students begin by taking a tour of the Rosen House with the specific goal of finding vibrant or muted colors that intrigue them. After the tour, students receive a primer on the beginnings of humanity’s foray into extracting color from plants and minerals, learning why certain colors are more common in older works and how our yearning for certain colors created certain designated trade routes in ancient history. Teaching artists work with the students to research the likely origin of their selected colors and the process through which it was rendered workable for the artist. Afterwards, students take a walk through the gardens of Caramoor to find natural materials they can gather to create their own natural dyes. Visual guides aid them in identifying potential candidates for dye creation and provide some history on the origin of the plant and the history of its use for color. Students end their visit with a natural dye workshop in which they are taken through the process of creating and fixing a dye into fabric. As we create and make use of our dyes, students receive an introduction to how we perceive color, learning the basics of how light is reflected or absorbed, and how our eyes process this information.

Learning Goals

1. Students will become familiar with some of the plants at Caramoor, learning which are native and how they’ve been used traditionally in this region or in their region of origin.
2. Students receive an introduction to natural dye extraction and learn the science of pulling color from plant material and fixing it to textiles.

Artifact of Learning

Students create an original art piece on fabric using natural dye and traditional dyeing techniques.

Access additional learning resources
caramoor.org/education/education-resources/

Expanded Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Discussion Questions

1. What is the role the color plays in your life? Do you feel like you consider how the colors of nature, of your surroundings, of the rooms you spend time in, of your clothing have an impact on your thoughts, energy or emotions? How so?
2. Do you associate certain colors with different moods?
3. Are there any ways in which you use color to convey a message, or to represent yourself in some way? Are there certain colors that you use to represent your association with other people, or with something you care about? Are there certain colors that you were taught to associate with different parts of your culture?
4. What do you notice about how you and your classmates are responding to these questions? Why do you think humans have such strong feelings about colors and what they mean?

Color Theory	ART
 <p>INTRODUCTION</p> <p>In order to use color effectively to convey certain feelings or to bring new life to an object, it's helpful to have a basic understanding of color theory: a system of guidance to mixing colors and producing certain effects with specific color combinations.</p>	 <p>MATERIALS</p> <p>Tempera paint, paper, large sheet of wax / tracing paper, graphite pencils, an object to use as a painting subject.</p>
 <p>METHOD</p> <p>Make a color wheel with 12 colors: the three primary colors, three secondary colors, and six tertiary colors.</p> <p>Draw the object from observation on the normal paper using pencils, making a special effort to try and give the object dimension.</p> <p>Fold the wax / tracing paper twice to make four sections. Center your drawing of the object in each of the sections in turn, creating four copies of the object that each have a different color scheme evoking the following feelings: happy, calm, aggressive, sad.</p>	

Expanded Lesson Plan / Session 1 / Pre-Visit

Color Theory, continued

ART

REFLECTION

How did you choose the colors for each section? Do you feel like the objects evoke these four feelings?

Which of these colors do you see most in nature? Do you think that has a connection to how you feel in nature? Where do you see the other colors? How do they impact you in those environments?

Ideas for Preparation

1. **History:** Human discovery and use of color Geography: Mapping rare natural dye sources
2. **Science:** The chemistry of color
3. **Math:** Calculating materials needed for our dye workshop based on required proportions

Expanded Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Discussion Questions

1. Ask students if they know where the colors in their clothing came from. Students will likely guess that the colors are created synthetically. Ask them if they know how synthetic dyes are created, and what's inside of them. Answer: synthetic organic dyes come from cracking crude oil. The specific colors, attributes, and ranges come from chemicals derived from petroleum products. They do not occur in nature, so we categorize them as man-made dyes. "Organic" comes from the idea that they are still derived from organic material, in this case, oil.
2. Ask students if they think that we've always derived color in this way, and why / why not. When students correctly guess that we haven't always had the technology to extrude oil, let alone process it into dyes, ask them where they think we found color earlier in human history.
3. Ask students: Why do you think we dye our fabrics? Possible discussion points: to differentiate ourselves, to unite, to express something, to create images.

Vocabulary

Absorbency: The amount a fiber is able to absorb or suck up and retain a liquid.

Additive: Something added to a mordant to assist the mordant to adhere to the surface of a fiber.

Adjective dye: A dye that requires the use of a mordant in order for the dye to stick to the fiber surface.

Auxiliary: An additional element added to a mordant bath to assist in the mordanting process.

Bark: The outer layer on the branches of trees and bushes. Some barks can be used as a dye source.

Bath ratio: The amount of materials used depending on the weight of the fiber being dyed.

Bleeding: When a color moves from one location on a fiber and spreads out from there.

Dip: To gently lower fiber, fabric, or yarn into a dye bath.

Dye stuff: Something that can be used as a natural dye. This includes things like leaves, nuts, flowers, bark, roots, bugs (like cochineal).

Extracting: Manipulating the dye stuff to remove as much color as possible to apply to fiber.

Fugitive: A natural dye that quickly fades; a color that is not lightfast or washfast.

Husks: The outer portions of a nut or seed that has the potential for a dye.

Lightfastness: A color's resistance to fading.

Mellowing: When a naturally dyed fiber begins to slightly fade and the initial brilliance of a color slightly lessens.

Mordant: A substance used to help dye bind to the surface of a fiber. Immersing fiber into a mordant bath before dyeing is used to create durable and longer lasting natural colors.

pH: This is a measurement of the quality of a liquid, like water. A high pH indicates a basicity and a low pH indicates acidity.

Scouring: The process of preparing fiber for the natural dyeing process. This is a step used to strip fibers of oils, dirt and other surface grime that would cause it to not take on the color during dyeing.

Tannins: A organic chemical compound that is sourced from oak galls and other organic materials and is used to assist fiber to absorb mordants and thus dye more effectively.

Expanded Lesson Plan / Session 2 / Caramoor Field Trip

Dye workshop

ACTIVITY

INTRODUCTION

Students tour the Rosen House, paying special attention to dyed textiles and paint pigments. Which colors are used sparingly? Why do you think some colors are used more liberally? How are artists using color to convey a message, or a feeling?

Students tour Caramoor grounds with their Plant ID Guides, using them to identify plants that we'll use to make dyes or leaf prints, and pick some for use in our dye workshop.

Along the way, stop at the sound art installations. Ask the group to close their eyes and imagine what colors the sounds are. Ask them to share why they sensed the color. What about this sound reminds you of this color? Why do you think you have these associations with this color?

MATERIALS

Plant ID guide, concentrated detergent (Synthrapol) scraps and larger pieces of fabric made from natural fibers (cotton, linen, wool, silk, and hemp) pre-prepared with dye fixative, cotton t-shirts pre-prepared with dye fixative, Mordant (solution of either vinegar or salt and water), rubber gloves, cheesecloth, funnels, condiment bottles, rubber bands, large stainless steel stockpot, heat source, heat resistant buckets with lids, sink, stirring spoons, drying racks, strainer, mixing spoon, tongs, paper, and pens

METHOD

Materials will be gathered and available to instructors.

Treat fabric with vinegar mordant. Simmer organic material in water and then let sit (timing dependent on materials used). Simmer treated fabric in dye. Hang to dry in the sun.

REFLECTION

How did extracting color from these natural materials change your relationship with the plant? How did it change your relationship to Caramoor's grounds?

Expanded Lesson Plan / Session 3 / Post-Trip

Ideas for Preparation

1. **Art:** Color compositions
2. **Language Arts:** Color symbolism in poetry
3. **Science:** Investigating the chemistry of color / chromatography
4. **Math:** Color degradation over time

Learning Standards

5W2c: Use precise language and content-specific vocabulary to explain a topic.

RH5 (6-8): Describe how a text presents information (e.g., sequentially, comparatively, causally, visually, and graphically).

MS-PS4-2 Waves and their Applications in Technologies for Information Transfer: Develop and use a model to describe that waves are reflected, absorbed, or transmitted through various materials.

5R7: Analyze how visual and multimedia elements contribute to the meaning of literary and informational texts.

En español

Introducción

Una nueva visión enraizada en la historia y los lugares únicos de Caramoor

Nuestra visión educativa es nada menos que dar vida a la extraordinaria herencia artística y al futuro de Caramoor en un espectro de personas tan amplio como sea posible: estudiantes, educadores, defensores cívicos y comunitarios, profesionales en el campo, artistas emergentes y creadores de cambios culturales, creadores aficionados a la música, devotos acérrimos de Caramoor, valores nuevos en las artes, jóvenes y adultos mayores por igual.

Tomamos una señal significativa del espíritu audaz y creativo de nuestros fundadores, y la extensión natural y desafiante de Caramoor, lo que nos impulsa a descubrir nuevas formas de promover el descubrimiento y el redescubrimiento de la música en todos los géneros y el arte global que habla de nuestro pasado y futuro.

Único en Caramoor, pero también universal, ágil y sostenible, el nuevo esfuerzo educativo de Caramoor tiene como objetivo involucrar a las comunidades locales y, en un futuro no muy lejano, a los estudiantes nacionales y a nivel global. Nuestros objetivos generales son: posicionar a Caramoor como un destino único de descubrimiento artístico y estético donde se acepta la curiosidad; promover la propiedad de la propia creatividad y los activos y cualidades estéticos, incluso para aquellos alumnos para quienes una ruta tradicional no es posible; para dar una respuesta significativa a la pregunta clave: “Hermosa música, terrenos, arquitectura, espacios y objetos/artefactos en Caramoor, pero ¿por qué importan y cómo estos recursos extraordinarios son relevantes para mi vida?”

Nuestra esperanza es que la experiencia excepcional de la exploración guiada en Caramoor combinada con una guía del educador aventurera y cuidadosamente diseñada, una programación escolar y comunitaria innovadora dirigida por algunas de las luces más creativas del campo de la educación artística resuene profundamente dentro de usted, sus estudiantes, compañeros maestros, artistas, defensores de las artes y visitantes mucho después de salir de nuestras cuatro paredes expansivas.

¡Le agradecemos y esperamos poder colaborar con usted!

Musicalmente suya,

Adina L. Williams, M.Ed., M.A.

P.S. ***Caramoor Kids (Niños de Caramoor)*** es solo una de las muchas formas en que usted, sus estudiantes, sus amigos, colegas y familiares pueden disfrutar de Caramoor. ¡Lo invitamos a participar en todos y cada uno de nuestros próximos programas comunitarios.

“

Estoy muy contenta de hablar sobre [mi instrumento] porque he estado estudiando muchos tipos de instrumentos eléctricos y se están desarrollando cada vez más en la actualidad. El mío [el theremin] es conocido como el **instrumento controlado por el espacio**. Los otros son tipos de teclado. El instrumento theremin es peculiar y característico de sí mismo como ningún otro instrumento y requiere una técnica diferente. **Estás cantando con los dedos ...** Estás tocando con dos manos que se mueven alrededor del instrumento sin sol y espacio para guiarlas para que aprendas las posiciones mientras estudias la música como un bailarín que hace un patrón en el escenario sin ver ningún lugar para marcar las posiciones ... Y hablando de bailar, el inventor [Leon Theremin] de este instrumento ha imaginado un ballet con gente cantando su propia canción, como 100 instrumentos tocando en un escenario en el que cada músico irá **haciendo su propia música con su movimiento mientras baila**. La idea es **muy hermosa, aunque pasará mucho tiempo hasta que la escuchemos**.

*Lucie Bigelow Rosen, Innovadora de la música electrónica temprana /
cofundadora de Caramoor*

”

Escucha la entrevista de Lucie Rosen

caramoor.org/education/education-resources/

Acercas de esta guía

Este es el primer paso en un proceso de ciclo completo que inbormará el contenido, la dirección, y la marca de una nueva programa escolar de Caramoor. Este guía educativo renovado de Caramoor se ha basado en una experiencia docente integral y rigurosa junto con un ojo observador informado hacia las prácticas sostenibles de las artes en la educación.

El plan de estudios incluye temas cuidadosamente identificados con secciones y preguntas orientadoras en inglés y español, para maestros de escuelas primarias y secundarias con visitas previas y posteriores a Caramoor. Fuimos conscientes de los problemas / oportunidades pedagógicas contemporáneos de la escuela primaria a la secundaria, así como de las capacidades y realidades escolares durante una pandemia global, y trabajamos para crear contenido basado en la investigación que se alinee con los estándares locales y estatales. El modelo de 5 lecciones de Caramoor Kids está diseñado para ser flexible y dinámico.

Cada artista docente aprovechará su propia disciplina artística y experiencia docente, esencialmente dando vida a los jóvenes de nuestra área cada lección en tiempo real durante los programas piloto en la primavera y el verano del 2022. Luego, nuestro objetivo es evaluar el impacto de nuestro programa, haciendo ajustes para que el otoño del 2022 y la primavera de 2023 encuentren a Caramoor bien posicionado, poniendo nuestro mejor nivel educativo adelante.

Ciertas lecciones se experimentan mucho mejor durante los meses al aire libre, como se indica a continuación. Nuestro interactivo digital, Caramoor's Gallery Walk, diseñado en colaboración con los diseñadores educativos de la serie UNLADYLIKE2020 de PBS, se ofrece en cualquier momento.

Cada plan de lección (6) incluye:

Nivel de grado recomendado: Todas las lecciones están destinadas a estudiantes en grados 4 – 6, excepto donde se indique “Dyed in the Wool” (Teñido en la lana), incluyendo un plan de lección estándar y una versión más exploratoria para los grados con estudiantes más jóvenes.

Objetivos del aprendizaje

Materiales y recursos

Preguntas de discusión guiada y recursos previo a la visita a Caramoor

Estructura y plan para visitar a Caramoor: Incluyendo una actuación interactiva especial de clausura a cargo de un artista docente en la Sala de música Rosen House

Boletos de salida (herramientas de evaluación)

Preguntas de discusión guiada y recursos para la visita posterior a Caramoor

Más recursos de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Temas y lecciones

- A. Tema / Consciente de mi** / Viajes a Caramoor ofrecidos de mayo a octubre
 - 1. Convirtiéndose en sonido
- B. Tema / ¡Sé un artista del sonido!** / Viajes a Caramoor ofrecidos de mayo a octubre
 - 2. Etnografía a través del sonido
 - 3. Partituras visuales
- C. Tema / Raíces en Caramoor** / Viajes a Caramoor ofrecidos de septiembre a octubre y de abril a junio
 - 4. Hoja por hoja
 - 5. Teñido en lana (versión extendida disponible)

Las clases previas y posteriores al viaje a Caramoor son flexibles / los horarios programados durante el año escolar académico pueden adaptarse mejor de acuerdo al profesor.

Caramoor cuenta con artistas docentes excepcionales, educadores galardonados y líderes de opinión en múltiples disciplinas artísticas. Ellos están emocionados de participar en una exploración sustentable y creativa con usted, sus estudiantes y las comunidades escolares.

Convirtiéndose en sonido

Convirtiéndose en sonido

Nivel de grado sugerido / 5 – 8

Descripción

Estudios recientes han demostrado que los sonidos naturales alteran físicamente las conexiones en nuestro cerebro, reduciendo el estrés y fomentando la relajación. Parte de la razón por lo cual es que los sonidos de la naturaleza enfocan nuestra atención hacia afuera, mientras que los sonidos artificiales hacen que nuestro cerebro se enfoque hacia adentro. Por eso es que este plan de lección incita a los estudiantes a sintonizar los sonidos de Caramoor, entrenándolos para poder concentrarse en sonidos individuales mientras filtrando a otros.

Después de ayudar a los estudiantes acceder a un estado contemplativo de sonido profundo, se presenta una práctica de representación visual del sonido para ayudar a los estudiantes establecer conexiones entre las diferentes formas en que percibimos y analizamos el sonido y para fomentar la comprensión de cómo empleamos múltiples sentidos al percibir y analizar el sonido procesando los estímulos.

Luego, los estudiantes abordan las piezas de arte sonoro en Caramoor con estas nuevas herramientas para escuchar, desarrollando estas prácticas para explorar la interacción entre los sonidos producidos por las piezas y los sonidos, tanto naturales como los creados por el entorno del hombre, del medio ambiente. Para dar seguimiento a esta experiencia en Caramoor, los estudiantes hacen uso de las herramientas y estrategias de escuchar profundamente la creación visual con los sonidos naturales para comenzar el intento de sumergirse conscientemente y apreciar los paisajes de audio, tanto naturales como creados por el hombre, sin importar dónde ellos se encuentran.

Recursos de aprendizaje adicionales
caramoor.org/education/education-resources/

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Sonidos y sentidos	ACTIVIDAD
	 <p>MÉTODO</p> <p>Vibraciones corporales</p> <p>Invite a los alumnos a sentarse en un círculo silencioso, permitiendo que nuestros cuerpos se sientan en calma. Píde a los estudiantes que cuidadosamente y en silencio se coloquen las puntas de los dedos en la garganta. Pídeles que emitan un sonido bajo y largo (como “vooooooooo”). ¿Qué sienten con los dedos?</p> <p>A continuación, pídeles que emitan un sonido largo más fuerte (como “aaaaaaahhhhh”). ¿Qué diferencias notaron? ¿Cambiaron las vibraciones? Para el último sonido, elija un tono diferente y pídeles que muevan los dedos hacia arriba y hacia abajo a lo largo de su cuello / garganta.</p> <p>Hacer sonidos con nuestra voz hace que nuestras cuerdas vocales vibren. Las vibraciones se mueven y viajan por el aire también provocando vibraciones. Estas vibraciones se denominan ondas sonoras. Las ondas de sonido son cómo se transporta el sonido.</p> <p>Explora asociaciones mentales entre formas y sonidos: muestre diferentes formas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo) y anime a los estudiantes a debatir qué tipo de sonido haría esa forma.</p> <p>Bouba / Kiki</p> <p>Muestre las dos formas y pregunte a los estudiantes cuál se llama “Bouba” y cuál es “Kiki”. Pida a algunos voluntarios que inventen algunas palabras sin sentido que podrían ser nombres para formas nuevas. Pida a todos los estudiantes que dibujen la forma que representa cada palabra/nombre en su mente y luego comparen los dibujos para ver qué tan similares son.</p> <p>El sonido de una forma</p> <p>Si Bouba hiciera un sonido, ¿qué sonido haría? ¿Qué pasa con Kiki? ¿Qué pasa con las otras formas que inventaron los estudiantes?</p> <p>Cada estudiante reclama una forma/sonido y lo vuelve a dibujar en una sola hoja de papel. Los estudiantes crean una composición improvisada por turnos levantando el papel con su forma y haciendo su sonido. Los estudiantes también pueden turnarse para ser el director, señalando a sus compañeros para activar cada sonido.</p> <p>Escuche grabaciones / vea videos / explore sitios web de artistas asociados con Caramoor. Pregunte a los alumnos que compartan lo que les intrigó, lo que les confundió y lo que quieren entender mejor.</p>

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Preguntas de discusión guiada

1. ¿Qué es la meditación? ¿Alguna vez has tratado de dejar de tener pensamientos? ¿Cuándo te sientes más en paz? ¿Qué haces cuando quieres dejar de pensar tanto?
2. ¿Qué ofrece la meditación a nuestros cuatro cuerpos (físico, mental, emocional y espiritual)? Cuando eres capaz de “salir de tu cabeza” y simplemente ser, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué haces por tu cerebro? ¿Cómo afectan a tus emociones y tu energía?
3. ¿Cómo podría la meditación permitirnos comprender a otros seres vivos? ¿Qué significa ser consciente? La conciencia nos ayuda a establecer conexiones con el mundo que nos rodea.
4. ¿Cuáles son algunas de las formas en que has intentado ponerte en un estado de meditación? ¿Cómo influye el sonido en su enfoque? ¿Por qué crees que los sonidos de la naturaleza (lluvia, olas rompiendo, canto de pájaros, viento) ayudan a la gente a relajarse? ¿Te ayudan a relajarte?

Sonido como arte	ACTIVIDAD
 <p>MATERIALES</p> <p>Papel, bolígrafos, lápices de colores, crayones o marcadores</p> <p>MÉTODO</p> <p>Calentamiento de meditación consciente</p> <p>Calme el cuerpo y el sistema nervioso usando la “respiración de caja”: inhale por la nariz contando hasta cuatro, luego exhale, soplando aire lentamente por la boca, contando otros cuatro. Concéntrese en la sensación del aire moviéndose a través de sus fosas nasales llenando tus pulmones y tu estómago, y luego saliendo por tu boca.</p> <p>Trate de respirar aire en diferentes partes de su cuerpo. Tal vez hay un lugar en tu cuerpo que está tenso o inquieto. Intenta usar tu respiración para relajar y calmar estos lugares.</p> <p>Con los ojos cerrados, comience a mover lentamente y suavemente diferentes partes de su cuerpo mientras respiras en ellas. Haga rodar el cuello lentamente en círculos pequeños, deteniéndose para estirar un poco más cuando sienta tensión. Mueva los hombros suavemente hacia adelante y luego hacia atrás. Mueva el tronco de su cuerpo en círculos lentos o suavemente de un lado a otro. Estire los brazos y luego estire los dedos aún más, luego haga lo mismo con las piernas y los dedos de los pies.</p> <p>Vuelva a una posición de descanso y continúe respirando. Realice un “escaneo corporal”, moviéndose desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza para verificar cada parte de su cuerpo y asegurarse de que se sienta relajado.</p>	

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Sonido como arte, continuado	ACTIVIDAD
	<p>Escuchando profundo Cierra los ojos y escucha profundamente durante 5 minutos.</p> <p>Para comenzar, mantenga tu atención auditiva en tu respiración, los latidos de tu corazón y los sonidos de la respiración de tus compañeros de clase.</p> <p>Después de dos minutos: Lleva tu atención a los sonidos más alejados de su cuerpo (personas hablando, pájaros cantando, aviones).</p> <p>Después de tres minutos: Concentre tu atención en los sonidos más cercanos a tu cuerpo (hojas moviéndose, ardillas corriendo).</p> <p>Después de cuatro minutos: vuelva a prestar atención a los sonidos que ocurren en tu cuerpo (latidos del corazón, pulso, respiración).</p> <p>Revista sonora (Sound Zine) Comience con una página de papel. Dóblalo en ocho rectángulos y corta una hendidura horizontal en el centro de la página entre los cuatro rectángulos más internos. Cada pequeño rectángulo en un lado del papel será una página. Si te sientes ambicioso, puedes decorar el otro lado para que una vez que las personas terminen de leer, puedan desplegar el zine (revista) del póster (flyer). Para obtener instrucciones completas de plegado, vea este video.</p> <p>Con cada mano sosteniendo una herramienta para hacer marcas y con ojos cerrados, dibuje lo que escucha, moviendo su atención de los sonidos más lejanos a los sonidos más cercanos a su cuerpo. Dibuje un sonido en cada rectángulo en forma de un símbolo que, para usted, represente ese sonido de manera efectiva. Doble la página en un doblado (zine) de ocho páginas.</p> <p>Actuaciones de los estudiantes: los estudiantes se turnan para presentar sus revistas de sonido, atrayendo la atención de sus compañeros de clase hacia cada productor de sonido por turno. Una vez que todos los estudiantes estén sintonizados con cada sonido, pídeles que se conviertan en el sonido. Los estudiantes pueden optar por sentarse con los ojos cerrados, tratando de crear el mismo sonido, o elegir emular el sonido a través del movimiento.</p> <p>Puntuación visual En una tira de papel larga y delgada, comience a crear una partitura visual lineal que demuestre cómo se superponen los sonidos, sus ritmos, su volumen relativo y sus variaciones (quizás un sonido se repite con una ligera variación; ¿cómo representaría esto en su símbolo visual para ese sonido?)</p>

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Sonido como arte, continuado

ACTIVIDAD

Compromiso con piezas de arte sonoro

Juega con la resonancia y el eco en el Jardín hundido.

Ranjit Bhatnagar, *Canción de piedra (Stone Song)*, 2014

Canción de piedra se ensambló con una técnica antigua que se basa en el corte/moldeado de piedras, en lugar de cemento o mortero. Dentro de las piedras hay sensores de presión que detectan los pequeños cambios en la presión que ocurren con el tiempo a medida que el suelo se asienta y las piedras se mueven. Los sensores de presión se alimentan a un sintetizador que crea sonido.

Pida a los estudiantes que creen un sonido. Pídales que se sienten en círculo y, uno por uno, hagan su sonido. Vuelva a dar la vuelta al círculo y pida a los alumnos que imaginen que les han colocado pesas encima y que ahora están bajo una presión cada vez mayor. ¿Cómo cambia el sonido? Da vueltas una vez más, imaginando que uno de los pesos se ha caído. ¿Cómo cambia el sonido con esta presión aliviada?

Trimpin, *in“C” (in“C”)*, 2021

Fabricado en acero y utilizando componentes electromecánicos, *in“C”* interactúa con los visitantes a través de un sensor de movimiento (a medida que te acercas, sus melodiosos repiques te acercan) y a través de la activación física de una botonera (¡no sea tímido!). Los botones activan las campanadas de la estructura para tocar piezas cortas pre compuestas, cada una de 1 a 2 minutos de duración.

Pida a los alumnos que propongan otro sonido y luego párense esparcidos por el césped, en silencio. Elija a un estudiante para que camine entre sus compañeros. Indique a los otros estudiantes que hagan su sonido en voz baja cuando el primer estudiante se acerque, y que aumenten el volumen a medida que se acercan o que se vuelvan más bajos a medida que se alejan. Dígale al primer estudiante que elija un sonido que aprecie particularmente y que se pare junto a la persona que lo hizo. Pida a cada estudiante adicional que haga lo mismo hasta que haya grupos de estudiantes con sonidos resonantes.

¡Más exploraciones serán diseñadas por artistas docentes!

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Conciencia del cuerpo

ACTIVIDAD

MÉTODO

Repita las actividades de Caramoor en uno o dos entornos diferentes con abundancia de ruidos humanos (parque infantil, calle concurrida, cafetería). Pida a los alumnos que expliquen en qué se diferenció la experiencia y si se sintieron capaces de sumergirse en la atención plena en una escena sonora más ruidosa y artificial.

Usar técnicas para ayudar a los estudiantes a cambiar su conciencia, a “subir/bajar el volumen” de ciertos sonidos, a encontrar música en el ruido, intente animar a los estudiantes a ser capaces de alcanzar un estado de observación desapegada de los sonidos, sumergirse en un lugar para dejar que los sonidos los molesten o los desestabilicen.

Estándares de aprendizaje

1-PS4-1: Planificar y realizar investigaciones para proporcionar evidencia de que los materiales que vibran pueden producir sonido y que el sonido puede hacer que los materiales vibren.

B SE UN ARTISTA SANO

Partituras visuales

Partituras visuales

Nivel de grado sugerido /5 – 8

Descripción

Esta lección incluye temas de discusión y actividades destinadas a introducir temas y conceptos claves relacionados con la visualización del sonido. Hemos sugerido actividades artísticas multimodales que puede explorar de manera que se relacionen directamente con las vidas y experiencias de los estudiantes. Siéntase libre de adaptar y desarrollar estos materiales y de usar esta lección de la manera que desee.

Metas de aprendizaje

1. Los estudiantes explorarán el valor expresionista de las líneas a través de la creación de una partitura visual.
2. Los alumnos concebirán una composición sonora original utilizando el cuerpo como instrumento.

Materiales

Papel de 4 x 5" pulgadas, papel para dibujar, herramienta de dibujo (Lápiz o similar), papel Bristol de 16 x 20" pulgadas (doblado horizontalmente y cortado para hacer 2 rollos de 8 x 20 pulgadas), pinturas de pasteles al óleo, dispositivo de grabación de sonido (teléfono, grabadora, tableta o similar), parlantes de reproducción

Artefacto de aprendizaje

1. Los estudiantes investigarán varias cualidades de las líneas a través de marcas y gestos físicos.
2. Los estudiantes considerarán la conexión entre los sentidos auditivo y visual a través de dibujos de contornos ciegos.
3. Los estudiantes experimentarán con la creación de Partituras visuales utilizando pinturas de pasteles al óleo.
4. Los estudiantes explorarán formas de usar el cuerpo como un dispositivo sónico (viaje del sonido) a través de la actuación.
5. Los estudiantes considerarán cómo transformar las marcas visuales en sonido a través del movimiento físico.
6. Los estudiantes discutirán la diferencia entre remixes y listas de reproducción (playlist) a través de partituras de sonido colaborativas.

Recursos de aprendizaje adicionales

caramoor.org/education/education-resources/

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Preguntas de discusión guiada

1. ¿Cuáles son las cualidades de una línea?
2. ¿Cómo podríamos describir visualmente el sonido?
3. ¿Qué barreras existen entre el espectador y el oyente?
4. ¿De qué manera el arte puede ser una experiencia sentida?
5. ¿Cómo podrían nuestros cuerpos ser herramientas para la exploración sónica (viaje del sonido)?
6. ¿Cuál es la relación entre lo visual, lo físico y lo auditivo?
7. ¿De qué manera podemos transformar el material visual en movimiento?

Vocabulario

Composición: Poner arreglos de sonidos en forma conjunta en una obra de arte.

Expresivo: Transmitir un pensamiento o sentimiento.

Improvisación: El acto o la actividad de hacer algo que no se planeó con anticipación.

Calidad de línea en artes visuales: Las características de una línea dibujada que proporciona información al espectador; las líneas pueden ser *cortas, curvas, onduladas*.

Pigmento: Material colorido utilizado en las artes visuales; tipos de pigmentos pueden incluir pinturas pasteles al óleo o acuarela.

Ritmo: Patrón regular repetido de movimiento o sonido.

Partitura: Un arreglo de una pieza musical.

Somático: Relacionado con el cuerpo.

Sónico: Relacionado con la velocidad del sonido.

Arte sonoro: Una obra de arte donde el sonido es el medio principal.

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

¿Qué es una línea?

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Antes de visitar Caramoor, recomendamos que los estudiantes exploren y discutan algunas de las ideas y temas relacionados con la exploración de las cualidades de las líneas en las artes visuales. Presenta a los estudiantes los términos clave en torno a las características de una línea dibujada y la información que brindan al espectador. Presenta una selección de temas que los estudiantes pueden discutir en su visita a Caramoor.

MÉTODO

¿Qué es una línea?

Involucre a los estudiantes en una discusión guiada en torno a una línea. ¿Cómo podrían describir una línea sin usar la palabra?

La línea es uno de los siete elementos del arte. Para algunos, una línea es un punto que camina, es un punto que se mueve. Invite a los estudiantes a doblar una hoja de papel para dibujar horizontalmente y luego verticalmente para crear 4 secciones. En cada una de las sesiones, pida a los alumnos que dibujen un tipo diferente de línea y que le den un nombre a cada línea. Discuta las similitudes y diferencias entre cada línea y sus títulos. Como clase, acaban de crear lo que se llama un vocabulario de líneas y lo ampliarán usando el sonido.

¿Qué es un sonido?

En una hoja de papel separada o tarjetas índice, pregunte a los estudiantes hacer una lista de las palabras que usan para describir diferentes tipos de sonidos.

¿Cómo podrían describir una partitura? ¿De qué manera el arte puede ser una experiencia sentida?

Trabajo compartido de un artista

Vea y discuta el siguiente trabajo de los artistas Jason Moran y / o Matana Roberts:

1. “Serie Bañando la habitación con blues”, 2020, Jason Moran
2. Extractos de Partituras visuales, Matana Roberts

Pida a los alumnos que observen en silencio el trabajo durante 30 segundos y luego compartan lo que noten. ¿Cómo creen que el artista creó la obra? ¿Qué creen que inspiró las partes de su obra? ¿Cómo sienten que suena la obra de arte? Anímelos a describir los sonidos que ven.

Jason Moran es un pianista de jazz que también realiza obras de arte visuales. Sus Partituras visuales se crean pegando un trozo de papel en las teclas del piano y el movimiento de sus manos deja rastros de pigmento mientras toca.

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

¿Qué es una línea? *continuado*

ACTIVIDAD

Matana Roberts es una saxofonista que improvisa su música lo que crea Partituras visuales expresivas. Sus partituras son completamente improvisadas y están destinadas a ser interpretadas.

John Cage fue un compositor vanguardista que creó y compiló un libro de más de 260 partituras gráficas visuales en su libro *Notaciones*.

Reproduzca una pista de Jason Moran tocando el piano y/o Matana Roberts tocando el saxofón, involucrando a los estudiantes en una discusión sobre la calidad de la línea que ven y los sonidos que escuchan. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué se siente al crear obras que no están planeadas con anticipación? ¿Identifican líneas creadas durante la actividad de vocabulario de líneas?

REFLEXIÓN

Galería de artistas jóvenes

Pida a los estudiantes que describan su proceso para transformar el audio en visual. ¿Cómo interpretaban los sonidos que se escuchaban? Compara y contrasta las puntuaciones visuales. ¿Qué nos dicen las similitudes y diferencias sobre las formas en que experimentamos el sonido? Si éstas se tocaran como partituras, ¿qué tipo de instrumentos necesitaría / usaría?

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Improvisación y sonido

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Pide a los estudiantes que ofrezcan una palabra como reflexión de la sesión anterior. Durante la introducción, invite a los estudiantes a participar en un ejercicio de correlación grupal. Esto puede ser un latido del corazón colectivo, ejercicio de respiración o retenciones somáticas.

La intención es estar presentes unos con otros calibrando nuestros sistemas nerviosos.

Comience la experiencia describiendo los sonidos que escuchamos afuera (en el terreno). ¿De dónde podrían estar viniendo? ¿Qué sonidos están más cerca de nuestros cuerpos, cuáles están más lejos? Anime a los jóvenes a incorporar palabras descriptivas de la sesión anterior.

Ofrezca a los grupos una descripción histórica de Caramoor y su larga conexión con el arte sonoro.

MÉTODO

Arte sonoro

Pregunte a los estudiantes si alguna vez se han involucrado con una obra de arte hecha completamente con sonido. ¿Cuándo es que el sonido se convierte en arte? ¿Cómo podría ser esta obra de arte? ¿Cómo se involucrarían los visitantes con él? ¿De qué materiales cree que estarían hecho estos tipos de obra de arte? Algunos de los primeros ejemplos de arte sonoro provienen de “ruidos de máquinas” en lugar de instrumentos tradicionales. Anime a los jóvenes a considerar todas las formas en que actualmente experimentan el sonido y los objetos que los producen.

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

**Improvisación y sonido,
continuado**

ACTIVIDAD

Partituras visuales de improvisación utilizando pintura pasteles al óleo

Usando el rollo de papel bristol y las pinturas pasteles al óleo, pida a los estudiantes que creen una partitura visual basada en los sonidos de los objetos a la vista. Pídales que recuerden las obras de Jason Morán y/o Matana Roberts durante la primera sesión y experimenten con líneas expresivas. Anime a los estudiantes a visualizar lo que representan los sonidos y registre sus ideas a través del dibujo. No hay una forma incorrecta de interpretar los sonidos.

Mientras escucha el arte sonoro, pida a los estudiantes que interactúen con sus cuerpos. Imagine una línea que conecta los sonidos que escuchan a través de los oídos hasta sus manos, controlando su movimiento.

Elija 2 o 3 instalaciones de sonido para explorar, incluidas las composiciones theremin de Lucie Bigelow Rosen.

Lucie Bigelow Rosen, composiciones de theremin

Comprometerse con las grabaciones de Lucie Rosen, considerando los gestos realizados al tocar el instrumento. Pida a los estudiantes que imiten los gestos usando las pinturas pasteles al óleo.

Trimpin, *in“C”* (*in“C”*), 2021

¿Qué pieza sonora te causó la mayor impresión? ¿Qué te gusta o no le gusta y por qué? ¿Crees que la obra de arte es también una escultura? El arte sonoro nos invita a preguntarnos cómo los artistas usan los sonidos creativamente.

Ranjit Bhatnagar, *Canción de piedra (Stone Song)*, 2014

Considere cómo el artista está creando un archivo sonoro de los patrones climáticos. ¿Cuáles son los sonidos que hacemos para describir la respuesta de nuestro cuerpo al medio ambiente? Cuando hace frío, calor, sed, etc. ¿Cuenta la pieza una historia y / o tiene un significado político o social profundo? ¿Cómo podrían cambiar esos sonidos a medida que pasa el tiempo?

REFLEXIÓN

Pida a los alumnos que reflexionen sobre el proceso de creación de Partituras visuales. ¿Cómo representaron ciertos sonidos y por qué? ¿Cómo podrían volver a convertir estas Partituras visuales en sonido? ¿Qué ideas tienen?

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Los cuerpos como instrumentos

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Como clase, repase la imagen con anotaciones realizadas durante el viaje a Caramoor. Pida a cada estudiante que elija 1 partitura visual que resuene con ellos y compártala con el grupo. Dígalos a los estudiantes que utilizarán sus cuerpos como instrumentos musicales.

MÉTODO

Los cuerpos como instrumentos musicales

Invite a los estudiantes a pararse en un círculo. Dígalos que participarán en un juego de llamada y respuesta usando solo sus cuerpos. Una persona comenzará en el centro del círculo y ofrecerá un sonido como aplausos, pisotones, chasquidos, etc. y el grupo debe copiar / imitar el sonido. La idea es mantener el ritmo unos con otros. Esto se repetirá durante varias rondas hasta que los cuerpos entren en calor y los jóvenes escuchen profundamente.

Composiciones en capas

¿Cómo podrían nuestros cuerpos ser herramientas para la exploración del sonido? ¿De qué manera podemos transformar algo visual en movimiento? ¿Cuál es la relación entre lo que vemos, cómo oímos y los sonidos que hacemos?

Usando lo que aprendieron de la actividad de llamada y respuesta

Separe la clase en grupos de 3 – 4. Presente a cada grupo una ficha que tenga una palabra sonora descriptiva. Pídales que creen en colaboración un ritmo y ritmo que encapsule la palabra sonora descriptiva. Una vez que los grupos hayan creado sus ritmos, pídale que los compartan.

Luego, invite a los grupos a pararse en un círculo y mezclen el sonido señalando a ciertos estudiantes, grupos y usando un dial de control (metrómeno) de volumen para subirlos o bajarlos. Haga esto durante varias rondas.

Las composiciones en capas se pueden expandir agregando nuevas palabras sonoras descriptivas y líneas expresivas para las que los jóvenes deben crear ritmos.

Si es posible, grabe las composiciones en capas y compártalas con el grupo.

REFLEXIÓN

¿Cómo podría ayudarnos esta exploración a considerar las formas en que nuestros cuerpos y sus gestos imitan el mundo natural? ¿Qué sonidos y gestos faltan? ¿Qué podríamos agregar para crear un banco de conocimientos más sólidos de nuestros movimientos corporales?

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Estándares de aprendizaje

Generar y conceptualizar ideas y trabajos artísticos.

Percibir, analizar e interpretar la obra artística.

Relacionar y sintetizar conocimientos y experiencias personales para inspirar e informar el trabajo artístico.

Investigue las formas en que el trabajo artístico está influenciado por el contexto social, cultural e histórico y, a su vez, cómo los artistas dan forma a las culturas, el pasado, el presente y el futuro.

Etnografía a través del sonido

Etnografía a través del sonido

Nivel de grado sugerido /5 – 8

Descripción

Esta lección incluye temas de discusión y actividades destinadas a introducir temas y conceptos clave sobre la exploración sónica. Hemos sugerido actividades de escritura, artes visuales y sonoras que puede explorar de maneras que se relacionen directamente con las vidas y experiencias de los estudiantes. Siéntase libre de adaptar y desarrollar estos materiales y de usar esta lección de la manera que desee.

Metas de aprendizaje

1. Los estudiantes investigarán su entorno a través de la grabación de diarios de sonido ambiental.
2. Los estudiantes considerarán cómo el sonido informa la forma en que hemos dado forma a nuestro entorno a través de escucharlos y fomentar una discusión.
3. Los estudiantes explorarán la relación entre el espacio público y privado a través de la elaboración de mapas individuales.

Materiales

Fichas (Tarjetas Índice), lápiz + Borrador, papel Bristol de 16 x 20", papel de 8,5 x 11" pulgadas, herramientas para hacer marcas (marcadores, lápices de colores, bolígrafos de ilustración o similares), dispositivo de grabación de sonido (teléfono, grabadora, tableta o similar), dispositivo para escuchar sonido (parlantes, audífonos o similar, computadora, laptop o tablet

Artefacto de aprendizaje

Los estudiantes investigarán sus entornos a través de mapas y sonidos diarios.

Recursos de aprendizaje adicionales

caramoor.org/education/education-resources/

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Preguntas de discusión guiada

1. Cómo somos investigadores maestros de nuestras propias vidas y entornos?
2. ¿Qué dicen los sonidos que nos rodean sobre quiénes somos como humanos?
3. ¿Cómo replantea el sonido la forma en que usamos el espacio público y privado?
4. ¿Qué papel juega la cartografía en nuestro día a día?

Vocabulario

Fusión: Acción, proceso o resultado de combinar.

Ambiente: Relacionado con el entorno inmediato.

Archivo: Una colección de documentos, libros o grabaciones que brindan información sobre una persona individual, grupos de personas o un lugar.

Cartografía: El estudio y la práctica de hacer mapas.

Líneas de contorno: El contorno de un objeto, persona o cosa sin sombreado.

Duración: El período de tiempo durante el cual se puede escuchar un sonido.

Etnografía: El estudio de la cultura de una sociedad o grupo en particular.

Tono: La descripción de qué tan alto o bajo es un sonido.

Sónico: Relacionado con la velocidad del sonido.

Arte Sonoro: Una obra de arte donde el sonido es el medio principal.

Paisaje Sonoro (Soundscape): Un tapiz de sonidos de un entorno.

Timbre: La calidad y el carácter de un sonido o voz.

Mapeo de sonido

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Antes de visitar Caramoor, recomendamos que los estudiantes exploren y discutan algunas de las ideas y temas relacionados con el sonido. Presente a los estudiantes los términos clave relacionados con la exploración sónica (viaje de sonido) como el timbre y el tono.

Presente una selección de temas que los estudiantes pueden discutir en su visita a Caramoor.

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Mapeo de sonido, continuado

ACTIVIDAD

MÉTODO

Describiendo el sonido

Pregunte a los estudiantes cómo describen el sonido. Cree un banco de palabras con las palabras descriptivas que aparecen.

¿Qué información nos proporciona el sonido sobre una persona, lugar o cosa? ¿Cómo llegamos a ese entendimiento?

Escuche una selección de sonidos en freesound.org. Luego, pruebe y elija sonidos de diferentes lugares para que los estudiantes comparen y contrasten, por ejemplo, sonidos de una ciudad, bosque, esquina de la calle, etc.

Pida a los estudiantes que cierren los ojos y describan los sonidos que escuchan.

Presente términos sónicos (velocidad y viaje del sonido) clave como:

1. **Tono:** La descripción de qué tan alto o bajo es un sonido.
2. **Timbre:** la descripción de la calidad de un sonido, los tipos de timbre pueden incluir *entrecortado*, *ruidoso*, *distorsionado*.
3. **Duración:** el tiempo durante el cual se puede escuchar un sonido.

Con base en los términos sónicos (viaje del sonido), ¿cómo describirían el tipo de ubicación de donde provienen los sonidos?

Etnografía

Involucre a los estudiantes en una discusión sobre etnografía. Un etnógrafo es una persona que estudia y describe la cultura de una sociedad o grupo en particular. Pregunte a los estudiantes cómo podrían ser etnógrafos de sus propias vidas. ¿Qué tipo de datos recopilan diariamente? ¿Qué papel juega el sonido en la comprensión de la forma en que nos movemos en nuestro día a día? ¿Pueden describir algunos de los sonidos que escuchan a diario? ¿Qué sonidos asocian con ciertos lugares? ¿Cómo podrían esos sonidos ser una banda sonora para sus vidas?

Mapas de contorno ciego

Los estudiantes crearán un mapa de contorno de sus sonidos personales. Pregunte a los alumnos qué es un mapa y para qué sirve. ¿Cómo suelen ser? ¿Qué tipo de indicadores utilizan los mapas?

Un dibujo de contorno ciego se crea cerrando los ojos y permitiendo que su mano haga su marca a lo largo de una hoja de papel usando solo líneas.

Pida a los estudiantes que creen un dibujo de contorno ciego de su viaje desde su casa a su

Mapeo de sonido, continuado

ACTIVIDAD

lugar favorito (o a la escuela si no pueden recordar un lugar) Comenzando con sus cuerpos y extendiéndose hacia afuera, ¿qué sonidos escuchan? Trate de expresarlo con las líneas, ¿está ocupado, es relajante? ¿Cómo expresarían un lugar bullicioso con calidad de línea? Considere los sonidos que normalmente escuchan en este viaje, ¿Vienen de lejos y / o de cerca? ¿Cómo nos informa la calidad de la línea de la diferencia? ¿Qué puede recopilar alguien sobre su viaje a través de este mapa?

REFLEXIÓN

Mapa coaventura

Los estudiantes se asocian y realizan una entrevista usando algunas de las siguientes preguntas como guías:

1. ¿Cuál es el primer/último sonido que escuchas durante este viaje?
2. ¿Hay ciertos sonidos que anticipa antes de escucharlos?
3. ¿Qué sonidos son más relajantes durante tu viaje?
4. ¿Hay momentos en los que eres más ruidoso que tu entorno?
5. ¿Qué me sorprendería saber sobre mí mismo en este mapa?

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Paisaje sonoro

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Mientras estén en el terreno, invite a los estudiantes a participar en un ejercicio de co-regulación grupal. Esto puede ser un latido del corazón colectivo, ejercicio de respiración o retenciones somáticas. La intención es estar presentes unos con otros calibrando nuestros sistemas nerviosos. Pregunte a los estudiantes qué significa escuchar de verdad. ¿Cómo podemos escuchar con algo más que nuestros oídos? Ofrezca a los grupos una descripción histórica de Caramoor y su larga conexión con la exploración sónica (velocidad del sonido)

MÉTODO

Arte sonoro

Pregunte a los estudiantes si alguna vez se han involucrado con una obra de arte hecha completamente con sonido. ¿Cómo experimentaría una persona este tipo de arte? ¿De qué materiales creen que estaría hecho este tipo de obra de arte?

Exploración sonora narrativa de obras de arte en terrenos de Caramoor

Invite a los estudiantes a crear un paisaje sonoro colaborativo de su tiempo en Caramoor. Pídales que consideren las siguientes preguntas a medida que se presenta el paisaje sonoro:

1. ¿Cómo narramos el mundo que nos rodea?
2. ¿Cómo podemos dejar un registro de los sonidos con los que interactuamos?
3. ¿Por qué podría ser importante este registro para el futuro?

Los paisajes sonoros pueden incluir grabaciones ambientales y de su voz mientras el sonido viaja (sónico). Separe la clase en grupos de 2-3 y entregue a cada grupo una grabadora de sonido. Ofrezca instrucciones a los jóvenes sobre cómo encender/apagar, grabar, reproducir, pausar y detener una grabación. Alternativamente, el paisaje sonoro se puede adaptar para incluir escritura poética, dibujo de observación o práctica somática (física, anatómica).

Mientras exploras los terrenos y las instalaciones del sonido, establezca conexiones entre el espacio y su intención. A continuación, se presentan algunas sugerencias para pensar a medida que avanza por los terrenos.

Annea Lockwood, *Energía salvaje*, 2014

Participe en una discusión sobre macro y micro. ¿Qué sonidos provienen de nuestros propios cuerpos y cómo conversan con el mundo exterior? ¿Cuáles son las diversas conexiones entre nuestro funcionamiento interno y el universo en general? ¿De qué manera informa escuchar lo macro y la forma en que experimentamos lo micro?

Taylor Deupree, *t(ch)ime*, 2017

¿Cómo nos permite la obra conectarnos con el espacio? ¿Cómo se alteraría nuestra

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Paisaje sonoro, continuado

ACTIVIDAD

experiencia si cambiara el sitio de la instalación? Deupree creó un álbum usando los sonidos de las campanas de viento que le regalaron llamado “Objetos que me han dado.” ¿De qué objetos importantes harías una grabación de sonido? Si pudieras crear una instalación usando esos sonidos, ¿dónde la ubicarías?

Ranjit Bhatnagar, *Canción de piedra*, 2014

Considere cómo el artista está creando un archivo sonoro de patrones climáticos. ¿Cuáles son los sonidos que hacemos para describir la respuesta de nuestro cuerpo al medio ambiente? Cuando hace frío, calor, sed, etc. ¿Cuenta en una pieza (canción) una historia y/o tiene un significado político o social subyacente? ¿Cómo podrían cambiar esos sonidos a medida que pasa el tiempo?

Paisaje sonoro comunitario

Después de que los jóvenes hayan completado sus paisajes sonoros, invítelos a un espacio de intención, por ejemplo, el Pabellón Italiano (Italian Pavilion) El espacio tiene una acústica increíble y se presta al juego sonoro.

Dé a cada grupo un conjunto de altavoces y pídale que reflexionen sobre sus grabaciones. Únase y cree un paisaje sonoro comunitario en capas. Los jóvenes deben extenderse y bajar el volumen de sus parlantes. Comience actuando como conductor de los paisajes sonoros. Pida a cada grupo, uno por uno, que suba el volumen de sus altavoces dejando espacio en el medio. Mediante movimientos y gestos, pida a determinados grupos que bajen o suban el volumen, creando un ritmo. Invitar a los jóvenes a ser conductores del paisaje sonoro, ofreciendo sus propios gestos para la creación de ritmos. Alternativamente, los jóvenes pueden pararse en un círculo y ofrecer sonidos que representen el viaje a través de Caramoor, considerando el arco argumental del día.

REFLEXIÓN

Involucrar a los estudiantes en una reflexión grupal. ¿Cuál fue una parte sorprendente y desafiante de trabajar en colaboración para crear paisajes sonoros? ¿Qué cambiarían o agregarían? ¿Qué consejo les darían a otros jóvenes para crear paisajes sonoros?

Diario de sonido

Pida a los estudiantes que creen un diario de sonidos antes de la próxima sesión. Pueden usar la nota de voz en sus teléfonos o tabletas. (La grabación de sonido no debe exceder 1 minuto).

Mensaje de sonido diario: elija un lugar que represente un aspecto de quiénes son. Graba el sonido de/en ese lugar. Si es posible, grabe el sonido de ese lugar en dos momentos diferentes.

Si un dispositivo de grabación no está disponible para un estudiante, pídale que escriba lo que escucha, usando tantas palabras descriptivas como sea posible. La escritura puede tener la forma de un poema o incluso una carta que describa el sonido a alguien que no está allí.

Archivos de sonido

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Después del viaje a Caramoor, pida a los alumnos que se tomen unos minutos para escribir sobre su experiencia. ¿Qué nuevas ideas les aportó el arte sonoro? ¿Qué preguntas tienen? Pida a los estudiantes que compartan sus pensamientos con la clase.

METHOD

Permita que los estudiantes reflexionen y discutan algunas de las ideas de sesiones anteriores. Participe en una sesión de sonido con los sonidos diarios de los estudiantes. Compare y contrasta los sonidos de cada alumno. ¿Qué podría decir del sonido sobre cada persona?

Archivos + narrativa personal

Involucre a los estudiantes en una conversación sobre archivos. Pida a los estudiantes que consideren qué es un archivo. ¿Qué formas de archivos existen y cómo interactúan con ellos? ¿Cómo podrían sus mapas y diarios sonoros ser un archivo de su experiencia actual?

Escuche y comente el tema “The Stroll on the Lp” titulado “Local Music”, del musicólogo Kwami Coleman o July (tubular wind chime) de Taylor Deupree. Pida a los estudiantes que comparen sus grabaciones con los sonidos que escuchan en cualquiera de las pistas. ¿Qué similitudes pueden encontrar? ¿Qué sienten que inspiró a Coleman y/o Deupree para crear esta pista?

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Archivos de sonido, continuado

ACTIVIDAD

Lista de reproducción o remix

Pregunte a los alumnos cómo podrían organizar sus sonidos y mapas para contribuir a un archivo comunitario. ¿Sienten que podría funcionar como una lista de reproducción o un remix? ¿Cuál es la diferencia en la experiencia?

Las plataformas digitales como Padlet, Canva, Miro y otras te permiten subir imágenes, sonidos, videos y texto.

Los estudiantes también podrían considerar crear una grabación de su voz sobre su espacio personal en su Diario de sonido.

El artista JJJJJerome Ellis, es un músico y declamador afroamericano discapacitado. Nacido con una dificultad para hablar, las obras sonoras en capas de Ellis exploran la narración personal a través de grabaciones ambientales y poesía.

Interactúa con las obras de JJJJJerome Ellis en *The Clearing*. ¿Qué decisiones toma el artista al describir su entorno? ¿Cómo podríamos estar experimentando diferentes tipos de espacio personal a través de sus grabaciones?

REFLEXIÓN

¿Qué dice el archivo comunal sobre nuestras experiencias de vida individuales? ¿Por qué es importante archivar nuestras historias? ¿Qué más podríamos querer agregar a nuestro archivo comunal y por qué? ¿Cómo podría ayudarnos el archivo a entendernos unos a otros? Y si alguien desentierra este archivo en cincuenta años, ¿qué aprendería?

Estándares de aprendizaje

VA:Cr1.1.6 / VA:Cr2.2.6 / VA:Cr2.3.6 / VA:Re7.1.6 / VA:Cn10.1.6 / VA:Cn.11.1.6

Generar y conceptualizar ideas y trabajos artísticos.

Percibir, analizar e interpretar la obra artística.

Relacionar y sintetizar conocimientos y experiencias personales para inspirar e informar el trabajo artístico.

Investigue las formas en que el trabajo artístico está influenciado por el contexto social, cultural e histórico y, a su vez, cómo los artistas dan forma a las culturas, el pasado, el presente y el futuro.

Hoja por hoja

Hoja por hoja

Nivel de grado sugerido /5 – 8

Descripción

Los estudiantes reciben una guía visual que los ayuda a identificar varias plantas preseleccionadas a lo largo de un camino designado a través de los jardines de Caramoor a utilizando a el proceso de eliminación de la forma de sus hojas, las texturas de los bordes y la disposición de las venas. A medida que encuentran cada una de las plantas en la lista, se anima a los estudiantes a realizar un seguimiento de las similitudes entre las plantas. El grupo se reúne para compartir observaciones y aprender por qué estas características de las hojas varían tanto de una planta a otra, qué nos pueden decir sobre la funcionalidad de la planta y cómo pueden ser una guía útil para identificar a qué familia pertenece una planta. Luego, el grupo recorre Rosen House con el objetivo de encontrar hojas que adornan candelabros, textiles, espejos y están representadas en pinturas. Los estudiantes escogen varias hojas para dibujar y luego hacen uso de sus guías visuales para identificar la forma de la planta, la textura del borde y el patrón de las venas. Comparamos nuestros dibujos con fotos de las plantas probablemente representadas en el arte para determinar si el artista se mantuvo fiel a la vida. Por último, los estudiantes aprenden sobre el simbolismo histórico de varios tipos de plantas, los comparan con sus cualidades biológicas para comprender por qué y cómo cada planta llegó a representar estos ideales y analizan por qué el artista pudo haber tratado de incluirlos en su obra.

Metas de aprendizaje

1. Los estudiantes comienzan a aprender el vocabulario de identificación de plantas y se sienten cómodos con el proceso, y se sienten empoderados para continuar la práctica por su cuenta.
2. Los estudiantes reciben una introducción al dibujo botánico ya la antigua práctica de integrar la vida vegetal en las obras artísticas para imbuirlas de cierto significado simbólico.

Materiales

Guía visual para identificación de plantas, cuadernos/bolígrafos, lápices de colores, carboncillo para calcar las plantas, lupa.

Artefacto de aprendizaje

Los estudiantes contribuyen a una guía continua, colaborativa e ilustrada por estudiantes sobre las plantas representadas en el arte de la Rosen House y su simbolismo histórico.

Recursos de aprendizaje adicionales

caramoor.org/education/education-resources/

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Preguntas de discusión guiada

1. ¿Qué plantas o árboles eres capaz de reconocer a simple vista? ¿Cómo los reconoces?
2. ¿Quién te enseñó a reconocerlos? ¿Por qué crees que hicieron eso?
3. ¿Cómo se siente cuando eres capaz de reconocer una planta cuando estás en el mundo?
4. ¿Te gustaría poder reconocer más de ellos?
5. ¿Cómo cambia su familiaridad con la planta su relación con ella?

Dibujo botánico

ARTE

INTRODUCCIÓN

Aunque la fotografía ha reemplazado la necesidad de catalogar las plantas con ilustraciones detalladas, tomarse el tiempo para observar una planta con suficiente cuidado para producir una interpretación artística de ella es una manera maravillosa de guardar información sobre la apariencia de la planta en nuestra memoria.

MATERIALES

Ejemplares de plantas, lupas, papel, bolígrafos y lápices de colores, crayones o pintura. Opcional: libro de identificación de plantas o app.

MÉTODO

Lleve a los alumnos afuera para elegir una planta que les gustaría ilustrar y pídales que elijan una pequeña rama de la planta.

Una vez dentro, dar tiempo a los alumnos para que estudien su ejemplar con su lupa.

Pedir a los alumnos que dibujen su planta de la forma más realista posible, prestando atención especial a la forma, la proporción, los colores y los detalles de textura.

Pedir a los alumnos que presenten sus dibujos a la clase y compartan qué partes de la planta les cautivó más, cuáles les costó más trabajo dibujar y cómo este proceso cambió su relación con las plantas.

Compartir algunos ejemplos de ilustración botánica de María Sibylla Merian.

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Plantas autóctonas vs. plantas nativas

HISTORIA

INTRODUCCIÓN

Una vez que aprendemos cómo observar e identificar cuidadosamente las plantas por su apariencia, podemos aprender mucho más sobre ellas a partir de la enorme base de datos de investigación y experiencia de la humanidad con cada planta. Una de las primeras cosas que solemos tratar de aprender es si la planta es autóctona o no. Comprender lo que significa que una planta sea nativa es un elemento clave para comprender cómo funcionan nuestros sistemas ecológicos.

MATERIALES

Libros de identificación de plantas.

MÉTODO

Consultar los materiales de identificación de plantas para saber si su espécimen de planta es nativa o no.

Colocar a los estudiantes que han seleccionado plantas nativas en pequeños grupos para investigar en Internet sobre sus selecciones y determinar lo siguiente: usos históricos, importancia cultural a lo largo del tiempo, función del ecosistema (¿Es un alimento para otra criatura? ¿Ayuda a que otra planta prospere? ¿Qué aporta al ecosistema?)

Coloque a los estudiantes que hayan seleccionado plantas no autóctonas en pequeños grupos para que investiguen en Internet sobre sus selecciones y determinen lo siguiente: lugar de origen, tiempo probable y ruta de viaje a nuestra región, influencia en el ecosistema, esfuerzos actuales para erradicar.

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Preguntas de discusión guiada

1. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo de REALMENTE VER a algo? ¿Qué miraste? ¿Qué notastes la primera? ¿La primera vez que empezaste a mirar la cosa más de cerca?
2. Cuando ha podido ver más de cerca, ¿qué tipo de cosas ha podido aprender? ¿Pudiste aprender más sobre cómo funcionaba algo? ¿Qué sintió por la manera que lo hizo?

Vocabulario verbal y visual para la identificación de plantas

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Presente a los estudiantes su guía de identificación de hojas y demuestre cómo identificar una planta a través de la forma, el borde, la textura de la superficie, el grosor y la estructura vascular de sus hojas, así como también por la posición y el número de hojas en una rama de la planta.

Brinde una breve introducción a otras vías para la identificación de plantas (corteza, formación de ramas, raíces, altura, forma, ubicación, etc.), pero aclare que por hoy nos centraremos en las hojas.

MATERIALES

Guía visual para identificación de plantas, cuadernos/bolígrafos, lápices de colores, carboncillo para calcar plantas.

MÉTODO

Los estudiantes recorren los terrenos de Caramoor con sus guías de identificación de plantas y las usan para identificar plantas.

En las áreas marcadas a lo largo del camino, el grupo se detiene y los estudiantes se separan para seleccionar una planta diferente y seguir los siguientes pasos para una observación e identificación detalladas:

En lugar de recoger inmediatamente una hoja de la planta, siéntate frente a ella y preséntate.

Tómate varios minutos para simplemente sentarte frente a la planta, observándola. Concéntrate solo en esta planta. Observe cómo crece fuera de la tierra, cómo se levanta y cómo sus ramas se extienden para formar una determinada forma. Observe cómo las hojas están dispuestas a lo largo de la rama o a lo largo de los tallos más pequeños.

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Vocabulario verbal y visual para la identificación de plantas

ACTIVIDAD

MÉTODO, CONTINUADO

¿Salen dos hojas del mismo punto, o están escalonadas a lo largo de la rama? ¿Las hojas apuntan en cierta dirección? ¿Qué más notas? Toma notas de todo lo que observes en tu cuaderno. Elige una hoja y colócala entre dos hojas de papel. Frota suavemente el lado largo de su carbón sobre el lugar donde está su hoja para hacer una “frotación.” ¿Qué notas que no habías notado antes?

Saque su hoja de entre las dos hojas de papel y use su lupa para mirar más de cerca. ¿Qué notas sobre la textura del borde de la hoja? ¿Qué pasa con su textura superficial? ¿Su forma? ¿Sus venas? ¡Toma notas en tu cuaderno!

Use su guía de identificación de plantas para usar el proceso de eliminación para determinar qué planta está mirando. En su cuaderno, tome algunas notas para que pueda recordar cómo prospera esta planta y por qué sus hojas se ven de esa manera.

Finalmente, pase a una nueva página y haga una ilustración de su hoja. Cuando haya terminado, puedes pasar a hacer una ilustración de cómo salen las hojas de la rama o cómo se ve la planta en su conjunto.

Los estudiantes crean entradas en la Guía para plantas aún no identificadas, siguiendo el formato de las entradas existentes.

Para cerrar la sesión, los estudiantes hacen un recorrido por la Rosen House y buscan motivos vegetales e ilustraciones en las obras de arte y decoraciones dentro de la finca. Los estudiantes utilizan una guía de identificación de plantas específicas de Rosen House para practicar el mismo proceso y luego intentan determinar si el artista estaba ilustrando una planta real o tomándose libertades artísticas al comparar las representaciones con dibujos botánicos precisos.

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Ideas para la preparación

1. **Arte:** Dibujando tus recuerdos de Caramoor
2. **Historia:** Historia del dibujo botánico y la botánica
3. **Geografía:** mapeo de los orígenes de plantas no autóctonas en los jardines de Caramoor y el tiempo probable en que llegaron a nuestras costas
4. **Ciencias:** Fotosíntesis
5. **Matemáticas:** Cálculo del secuestro del carbono

Estándares de aprendizaje

2-LS4-1 Evolución Biológica: Unidad y Diversidad: Hacer observaciones de plantas y animales para comparar la diversidad de vida en diferentes hábitats.

L.1.5 Adquisición y uso del vocabulario lingüístico: Con la orientación y el apoyo de adultos, demuestre comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y los matices en el significado de las palabras.

4-LS1-1 De Moléculas a Organismos: Estructuras y Procesos: Construya un argumento de que las plantas y los animales tienen estructuras internas y externas que funcionan para apoyar la supervivencia, el crecimiento, el comportamiento y la reproducción.

5-LS1-1 De Moléculas a Organismos: Estructuras y Procesos: Apoye el argumento de que las plantas obtienen los materiales que necesitan para crecer principalmente del aire y el agua.

Teñido en lana

Teñido en lana

Nivel de grado sugerido /5 – 8

Descripción

Los estudiantes están invitados a explorar el color en nuestro entorno y nuestra larga historia de fascinación con la creación de colores que podemos usar para decorar nuestras vidas. Los estudiantes comienzan haciendo un recorrido por Rosen House con el objetivo específico de encontrar colores vibrantes o apagados que los intriguen. Después del recorrido, los estudiantes reciben una introducción sobre los comienzos de la incursión de la humanidad en la extracción de color de plantas y minerales, aprenden por qué ciertos colores son más comunes en obras más antiguas y cómo nuestro anhelo por ciertos colores creó ciertas rutas comerciales designadas en la historia antigua.

Enseñar a los artistas a trabajar con los estudiantes para investigar el origen probable de los colores seleccionados y el proceso a través del cual se hizo viable para el artista. Luego, los estudiantes dan un paseo por los jardines de Caramoor para encontrar materiales naturales que históricamente se han utilizado para crear tintes naturales. Las guías visuales los ayudan a identificar las plantas y ver qué colores son capaces de producir, y brindan algo de historia sobre el origen de la planta y la historia de su uso para el color.

Metas de aprendizaje

1. Los estudiantes se familiarizarán con algunas de las plantas de Caramoor, aprendiendo cuáles son autóctonas y cómo se han utilizado tradicionalmente en esta región o en su región de origen.
2. Los estudiantes se familiarizarán con el concepto de extracción de tintes naturales y los métodos que se usan para extraer el color de las diferentes partes de una planta.

Recursos de aprendizaje adicionales

caramoor.org/education/education-resources/

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Preguntas de discusión guiada

1. ¿Cuál es el papel que juega el color en su vida? ¿Siente y considera cómo los colores de la naturaleza, de su entorno, de las habitaciones en las que pasas el tiempo, y los de su ropa tienen un impacto en sus pensamientos, energía o emociones? ¿Cómo cree en eso?
2. ¿Asocia ciertos colores con diferentes estados de ánimo?
3. ¿Hay alguna forma en que utilice el color para transmitir un mensaje o para representarse a sí mismo de alguna manera? ¿Hay ciertos colores que usa para representar su asociación con otras personas o con algo que le importa? ¿Hay ciertos colores que le enseñaron a asociarse con diferentes partes de su cultura?
4. ¿Qué notas acerca de cómo usted y sus compañeros de clase están respondiendo a estas preguntas? ¿Por qué cree que nosotros los humanos tenemos sentimientos tan fuertes sobre los colores y lo que significan?

Teoría del color

ARTE

INTRODUCCIÓN

Para utilizar el color de manera efectiva para transmitir ciertos sentimientos o para dar nueva vida a un objeto, es útil tener una comprensión básica de la teoría del color: un sistema de orientación para mezclar colores y producir ciertos efectos con combinaciones de colores específicas.

MATERIALES

Témperas (pintura), papel, hoja grande de cera/papel de calcar, lápices de grafito, un objeto para usar como tema de pintura

MÉTODO

Haga una rueda de colores con 12 colores: los tres colores primarios, tres colores secundarios y seis colores terciarios.

Dibujar el objeto a partir de la observación sobre el papel normal con los lápices, haciendo un esfuerzo especial para intentar dar dimensión al objeto.

Doble el papel encerado/calco dos veces para hacer cuatro secciones. Centre su dibujo del objeto en cada una de las secciones, creando cuatro copias del objeto, cada una con un esquema de color diferente que evoque los siguientes sentimientos: felicidad, tranquilidad, agresión y tristeza.

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Teoría del color, continuado

ARTE

REFLEXIÓN

¿Cómo eligió los colores para cada sección? ¿Sientes que los objetos evocan estos cuatro sentimientos?

¿Cuál de estos colores vez más en la naturaleza? ¿Crees que tiene una conexión con cómo se siente en la naturaleza? ¿Dónde ve los otros colores? ¿Cómo le impactan en esos entornos?

Ideas para la preparación

1. **Historia:** descubrimiento humano y uso del color
2. **Geografía:** mapeo de fuentes raras de tintes naturales
3. **Ciencia:** La química del color

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Preguntas de discusión guiada

Pregunte a los estudiantes si saben de dónde provienen los colores de su ropa. Los estudiantes probablemente adivinarán que los colores se crean sintéticamente. Pregúnteles si saben cómo se crean los tintes sintéticos y qué hay dentro de ellos.

Respuesta

Los tintes orgánicos sintéticos provienen del craqueo del petróleo crudo. Los colores, atributos y rangos específicos provienen de productos químicos derivados del petróleo. No ocurren en la naturaleza, por lo que los clasificamos como tintes hechos por el hombre. “Orgánico” proviene de la idea de que todavía se derivan de material orgánico, en este caso, aceite.

Pregunte a los alumnos si creen que siempre hemos derivado el color de esta manera y por qué/por qué no. Cuando los estudiantes adivinen correctamente que no siempre hemos tenido la tecnología para extraer aceite, y mucho menos procesarlo en tintes. Pregúnteles dónde creen que encontramos el color antes en la historia humana.

Antecedentes históricos

Pregunte a los estudiantes: ¿Por qué crees que teñimos nuestras telas? Posibles puntos de discusión: Diferenciarnos, unirnos, expresar algo, crear imágenes.

Significado de los colores	ACTIVIDAD
 <p>MATERIALES</p> <p>Guía de identificación de plantas, cuadernos, pasteles</p> <p>MÉTODO</p> <p>Los estudiantes recorren Rosen House, prestando especial atención a los textiles teñidos y los pigmentos de pintura. ¿Qué colores se usan con moderación? ¿Por qué cree que algunos colores se usan más liberalmente? ¿Cómo utilizan los artistas el color para transmitir un mensaje o un sentimiento?</p> <p>Los estudiantes recorren los terrenos de Caramoor con sus guías de identificación de plantas y las usan para identificar plantas.</p> <p>En el camino, haga una parada en las instalaciones de Arte sonoro. Pida al grupo que cierre los ojos e imagine de qué colores son los sonidos. Pídales que compartan por qué sintieron el color. ¿Qué pasa con este sonido que te recuerda a este color? ¿Por qué cree que tienes estas asociaciones con este color?</p> <p>Usando sus cuadernos y colores pasteles, haga que los estudiantes creen representaciones visuales de cada pieza de arte sonoro. Haga que los estudiantes se presenten entre sí y discutan el razonamiento detrás de su selección y combinación de colores.</p>	

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Ideas para la preparación

1. **Arte:** Composiciones de color
2. **Artes del lenguaje:** simbolismo del color en la poesía
3. **Ciencia:** investigación de la química del color/cromatografía
4. **Matemáticas:** degradación del color con el tiempo

Estándares de aprendizaje

5W2c: Usar un lenguaje preciso y un vocabulario específico del contenido para explicar un tema.

RH5 (6-8): Describir cómo un texto presenta la información (p. ejm., de forma secuencial, comparativa, causal, visual y gráfica).

MS-PS4-2 Waves y sus aplicaciones en tecnologías de transferencia de información: Desarrolle y utiliza un modelo para describir que las ondas se reflejan, absorben o transmiten a través de varios materiales.

5R7: Analizar cómo los elementos visuales y multimedia contribuyen al significado de los textos literarios e informativos.

Teñido en lana

Nivel de grado sugerido /5 – 8 /Versión extendida

Descripción

Los estudiantes están invitados a explorar el color en nuestro entorno y nuestra larga historia de fascinación con la creación de colores que podemos usar para decorar nuestras vidas. Los estudiantes comienzan haciendo un recorrido por la Rosen House con el objetivo específico de encontrar colores vibrantes o apagados que los envuelva. Después del recorrido, los estudiantes reciben una introducción sobre los comienzos de la humanidad en la incursión y extracción del color de plantas y minerales, aprenden por qué ciertos colores son más comunes en obras más antiguas y cómo nuestro anhelo por ciertos colores creó ciertas rutas comerciales designadas en la historia antigua. Enseñan a los artistas a trabajar con los estudiantes para investigar el origen probable de los colores seleccionados y el proceso a través del cual se hizo viable para el artista. Luego, los estudiantes dan un paseo por los jardines de Caramoor para encontrar materiales naturales que puedan recolectar para crear sus propios tintes naturales. Las guías visuales los ayudan a identificar candidatos potenciales para la creación de tintes y brindan información sobre el origen de la planta y la historia de su uso para el color. Los estudiantes terminan su visita con un taller de tinte natural en el que se les lleva a través del proceso de creación y fijación de un tinte en la tela. A medida que creamos y utilizamos nuestros tintes, los estudiantes reciben una introducción sobre cómo percibimos el color, aprenden los conceptos básicos de cómo se refleja o absorbe la luz y cómo nuestros ojos procesan esta información.

Metas de aprendizaje

1. Los estudiantes se familiarizarán con algunas de las plantas de Caramoor, aprendiendo cuáles son autóctonas y cómo se han utilizado tradicionalmente en esta región o en su región de origen.
2. Los estudiantes reciben una introducción a la extracción de tintes naturales y aprenden la ciencia de sacar el color del material vegetal y fijarlo a los textiles.

Artefacto de aprendizaje

Los estudiantes crean una obra de arte original en tela utilizando tintes naturales y técnicas tradicionales de teñido.

Recursos de aprendizaje adicionales
caramoor.org/education/education-resources/

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Preguntas de discusión guiada

1. ¿Cuál es el papel que juega el color en tu vida? ¿Siente que consideras cómo los colores de la naturaleza, de tu entorno, de las habitaciones en las que pasas el tiempo, de tu ropa tienen un impacto en tus pensamientos, energía o emociones? ¿Cómo es eso?
2. ¿Asocias ciertos colores con diferentes estados de ánimo?
3. ¿Hay alguna forma en la que utilice el color para transmitir un mensaje o para representarse a sí mismo de alguna manera? ¿Hay ciertos colores que usas para representar tu asociación con otras personas o con algo que te importa? ¿Hay ciertos colores que le enseñaron a asociar con diferentes partes de su cultura?
4. ¿Qué notas acerca de cómo tú y tus compañeros de clase están respondiendo a estas preguntas? ¿Por qué crees que los humanos tienen sentimientos tan fuertes sobre los colores y lo que significan?

Teoría del color

ARTE

INTRODUCCIÓN

Para usar el color de manera efectiva para transmitir ciertos sentimientos o para dar nueva vida a un objeto, es útil tener una comprensión básica de la teoría del color: un sistema de orientación para mezclar colores y producir ciertos efectos con combinaciones de colores específicas.

MATERIALES

Témperas, papel, hoja grande de cera/papel de calcar, lápices de papel, un objeto para usar como tema de pintura.

MÉTODO

Hacer una rueda de colores con 12 colores: los tres colores primarios, tres colores secundarios y seis colores terciarios.

Dibujar el objeto a partir de la observación sobre un papel normal utilizando lápices, haciendo un especial esfuerzo para intentar dar dimensión al objeto.

Doble el papel encerado / calco dos veces para hacer cuatro secciones. Centre su dibujo del objeto en cada una de las secciones, creando cuatro copias del objeto, cada una con un esquema de color diferente que evoque los siguientes sentimientos: feliz, tranquilo, agresivo, triste.

Plan de estudios / Sesión 1 / Pre-visita

Teoría del color, continuado

ARTE

REFLEXIÓN

¿Cómo eligieron los colores para cada sección? ¿Sientes que los objetos evocan estos cuatro sentimientos?

¿Cuál de estos colores vez más en la naturaleza? ¿Crees que tiene una conexión con cómo te sientes en la naturaleza? ¿Dónde ves los otros colores? ¿Cómo te impactan en esos entornos?

Ideas para la preparación

1. **Historia:** Descubrimiento humano y uso del color.
2. **Geografía:** mapeo de fuentes raras de tintes naturales
3. **Ciencia:** La química del color
4. **Matemáticas:** Cálculo de los materiales necesarios para nuestro taller de teñido en función de las proporciones requeridas

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Preguntas de discusión guiada

1. Pregunte a los estudiantes si saben de dónde provienen los colores de su ropa. Los estudiantes probablemente adivinarán que los colores se crean sintéticamente. Pregúnteles si saben cómo se crean los tintes sintéticos y qué hay dentro de ellos. Respuesta: los tintes orgánicos sintéticos provienen de la disolución del petróleo crudo. Los colores, atributos y rangos específicos provienen de productos químicos derivados del petróleo. No ocurren en la naturaleza, por lo que los categorizamos como tintes hechos por el hombre.
2. “Orgánico” proviene de la idea de que todavía se derivan de material orgánico, en este caso, aceite o pregunte a los alumnos si creen que siempre se ha derivado el color en esta manera, y por qué/por qué no. Cuando los estudiantes adivinen correctamente que no siempre hemos tenido la tecnología para separar el aceite, y mucho menos procesarlo en tintes, pregúnteles de dónde creen que antes encontramos el color en la historia humana.
3. Pregunte a los estudiantes: ¿por qué crees que teñimos nuestras telas? Posibles puntos de discusión: diferenciarnos, unirnos, expresar algo, crear imágenes

Vocabulario

Absorber: La cantidad que una fibra es capaz de absorber o succionar y retener un líquido.

Aditivo: Algo que se agrega a un mordiente para ayudar a una lámina fija a adherirse a la superficie de una fibra.

Tinte adjetivo: Tinte que requiere el uso de una lámina fija para que el tinte se adhiera a la superficie de la fibra.

Auxiliar: Un elemento adicional agregado sobre una lámina fija para ayudar en el proceso a modo de baño.

Corteza: La capa exterior de las ramas de árboles y arbustos. Algunas cortezas se pueden utilizar como fuente de tinte.

Relación de baño: La cantidad de materiales utilizados en función del peso de la fibra a teñir.

Expansión: Cuando un color se mueve de un lugar en una fibra y se esparce desde allí.

Inmersión: Para sumergir suavemente la fibra, la tela o el hilo en un baño de tinte.

Materia de tinte: Algo que se puede usar como tinte natural. Esto incluye hojas, nueces, flores, cortezas, raíces, insectos.

Extracción: Manipulación del material colorante para eliminar la mayor cantidad de color posible para aplicar a la fibra.

Fugitivo: Un tinte natural que se desvanece rápidamente. Un color que no es resistente a la luz ni al lavado.

Cáscaras: Las partes exteriores de una nuez o semilla que tiene el potencial de un tinte.

Solidez a la luz: La resistencia de un color a la decoloración.

Suavizado: Cuando una fibra teñida naturalmente comienza a desvanecerse ligeramente y el brillo inicial de un color disminuye ligeramente.

Mordiente: Una sustancia utilizada para ayudar a que el tinte se una a la superficie de una fibra. La inmersión de la fibra en un baño de mordiente antes del teñido se usa para crear colores naturales duraderos y más duraderos.

PH: Esta es una medida química de la calidad de un líquido, como el agua. Un PH alto indica el nivel de hidrógeno necesario y un pH bajo indica acidez.

Curtir: El proceso de preparación de la fibra para el proceso de teñido natural. Este es un paso que se usa para despojar a las fibras de aceites, suciedad y otra suciedad superficial que haría que no adquirieran el color durante el teñido.

Astringente: Un compuesto químico orgánico que se obtiene de la corteza del roble y otros materiales orgánicos y se utiliza para ayudar a la fibra a absorber los químicos y, por lo tanto, fijar y teñir con mayor eficacia.

Plan de estudios / Sesión 2 / Excursión a Caramoor

Taller de tintura

ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes recorren Rosen House, prestando atención especial a los textiles teñidos y los pigmentos de pintura. ¿Qué colores se usan con moderación? ¿Por qué crees que algunos colores se usan más liberalmente? ¿Cómo utilizan los artistas el color para transmitir un mensaje o un sentimiento?

Los estudiantes recorren los terrenos de Caramoor con sus guías de identificación de plantas, usándolas para identificar las plantas vegetales que usaremos para hacer tintes o estampados de hojas, y elegir algunas para usar en nuestro taller de tintes.

En el camino, haga una parada en las instalaciones de arte sonoro. Pida al grupo que cierre los ojos e imagine de qué colores son los sonidos. Pídales que compartan por qué sintieron el color. ¿Qué pasa con este sonido que le recuerda a este color? ¿Por qué cree que tiene estas asociaciones con este color?

MATERIALES

Guía de identificación de plantas, detergente concentrado (Synthrapol,) retazos y piezas más grandes de tela hechas de fibras naturales preparadas previamente con fijador de tinte, camisetas de algodón preparadas previamente con fijador de tinte, guantes, gasa, embudos, botellas de condimentos, bandas de elásticos, ollas, fósforos o mechas prendidas, cubetas u ollas resistentes al calor con tapas, fregadero (zinc), cucharas para revolver, tendedero, papel y bolígrafos.

MÉTODO

Los materiales se reunirán y estarán disponibles para los instructores.

Tratar la tela con la solución curtida en el vinagre. Cocine a fuego lento el material orgánico en agua y luego déjelo reposar (el tiempo depende de los materiales utilizados). Tela tratada a fuego lento en tinte. Colgar para secar al sol.

REFLEXIÓN

¿Cómo cambió tu relación con la planta la extracción de color de estos materiales naturales? ¿Cómo cambió su relación con los terrenos de Caramoor?

Plan de estudios / Sesión 3 / Después de la visita

Ideas para la preparación

1. **Arte:** Composiciones de color
2. **Artes del lenguaje:** Symbolismo del color en la poesía
3. **Ciencias:** Investigación de la química del color/cromatografía
4. **Matemáticas:** Degradación del color con el tiempo

Estándares de aprendizaje

5W2c: Usar un lenguaje preciso y un vocabulario específico del contenido para explicar un tema.

RH5 (6-8): Describir cómo un texto presenta la información (p. ej., secuencialmente, comparativamente causal, visual y gráficamente).

MS-PS4-2 Ondas y sus aplicaciones en tecnologías de transferencia de información: Desarrolle y use un modelo para describir que las ondas se reflejan, absorben o transmiten a través de varios materiales.

5R7: Analizar cómo los elementos visuales y multimedia contribuyen al significado de los textos literarios e informativos.

Resources

