

OUR FUTURES/OURSELVES

NUESTROS FUTUROS/NOSOTROS MISMOS

What does the future have in store for us, and what role do we play in it? While developing our drawing skills, we simultaneously searched the far reaches of our imagination for visions of our future. This search produced a broad range of feelings: anxiety, hope, confusion, yearning, and more. We see the future through a diverse set of lenses including social, political, environmental, whimsical, technological, comedic, and personal. Our visions are as diverse and unique as we are!

¿Qué nos tiene deparado el futuro, y que papel jugamos en él? Al tiempo que desarrollamos nuestras habilidades de dibujo, investigamos los alcances de nuestra imaginación para encontrar visiones de nuestro futuro. Esta búsqueda produjo una amplia gama de sentimientos: ansiedad, esperanza, confusión, nostalgia, y más. Vemos el futuro a través de varios enfoques incluyendo social, político, ambiental, fantástico, tecnológico, cómico, y personal. ¡Nuestras visiones son tan diversas y únicas como lo somos nosotros!

Line Exploration/Exploración de la Línea

Through drawing games and interactive discussion, we explored a full range of lines. What directions can lines go in? How might they connect? What qualities might lines express? We looked to Julie Mehretu's mural-sized drawings *Howl I & II* for inspiration.

A través de juegos de dibujos y discusión interactiva, exploramos una gran variedad de líneas. ¿En qué direcciones pueden ir las líneas?

¿Como pueden conectarse? ¿Qué cualidades pueden expresar las líneas? Observamos los dibujos tamaño mural de Julie Mehretu *Howl / & //* para inspiración.

Texture Samples/Muestras de Textura

The artwork of Diana Sofia Lozano and Oscar Murillo appeals to our sense of touch. In these drawings, we sampled numerous textures both in our environments and in our imaginations. How might lines be used to show how something feels when touched?

El trabajo artístico de Diana Sofía Lozano y de Oscar Murillo atrae nuestro sentido del tacto. En estos dibujos, probamos las múltiples texturas tanto en nuestros ambientes como en nuestras imaginaciones. ¿Cómo pueden usarle las líneas para mostrar cómo se siente algo al tocarlo?

Monsters/Monstruos

By following a set of random rules and then breaking those rules, we developed silly, surprising, and frightening monsters.

Siguiendo una serie de reglas al azar y luego rompiendo esas reglas, desarrollamos monstruos tontos, sorprendidos, y aterradores.

Regal Robes/Regias Túnicas

Inspired by regal paintings of African-American women by artist Mickelene Thomas, we reimagined ourselves as royalty. Then we designed the outfits, accessories, and patterns we might wear.

Inspirados en las regias pinturas de mujeres afroamericanas de la artista Mickelene Thomas, nos reimaginamos como reyes. Luego diseñamos los trajes, accesorios, y diseños que vestiríamos.

Zoom Portraits/Retratos Zoom

Bay Area-based printmakers Jesús Barraza, Melanie Cervantes, and Juan R. Fuentes portray Latinx cultural icons and political activists using bold, colorful shapes and ancestral patterns. We imagined that our Zoom classroom was a meeting of superheroes and activists in the future, and drew accordingly.

Los impresores del Área de la Bahía Jesús Barraza, Melanie Cervantes, y Juan R. Fuentes retratan a los íconos de la cultura y activistas políticos Latinx usando formas audaces, coloridas y diseños ancestrales. Imaginamos que nuestra clase Zoom era una reunión de superhéroes y activistas en el futuro, y dibujamos eso.

Self-Portraits/Autorretratos

The pastel drawings of Toyin Ojih Odutola depict imaginary characters who challenge social norms. We built skills in observation by measuring the features of our own faces, then experimented with unexpected color to convey contour, texture, and dark and light tones.

Los dibujos pastel de Toyin Ojih Odutola representan caracteres imaginarios que desafían las reglas sociales. Desarrollamos habilidades en observación midiendo los rasgos de nuestras propias caras, luego experimentamos con color inesperado para expresar silueta, textura, y tonos oscuros y claros.

Scenes From The Future/ Escenas del Futuro

We imagined ourselves as the protagonists of a movie about the future. In a drawing of the epic climax of that movie, we considered characters, action, energy, and setting. Paintings, drawings, and collages by the following artists inspired us to blend real and imaginary elements: Mehreen Murtaza, Beatriz Gonzalez, Judy Baca, and David Huffman.

Nos imaginamos como los protagonistas de una película sobre el futuro. En un dibujo de clímax épico de la película, consideramos personajes, acción, energía, y entorno. Pinturas, dibujos, y collages de los siguientes artistas nos inspiraron a mezclar elementos reales e imaginarios: Mehreen Murtaza, Beatriz González, Judy Baca, y David Huffman.

Independent Projects/ Proyectos Independientes

Our artists are full of creative drive and unique ideas! These projects were made independently by student artists during our eight-week session.

¡Nuestros artistas están llenos de impulso creativo e ideas únicas! Estos proyectos fueron hechos independientemente por los estudiantes artistas durante nuestra sesión de ocho semanas.

Love Notes/Notas de Afecto

I am so deeply grateful for the opportunity to work with our student artists and classroom teachers. Bravery, generosity, connection, invention, and compassion are all words that describe my experience teaching visual art with these unforgettable students and educators! These sweet notes say it all.

Tengo profundo agradecimiento por la oportunidad de trabajar con nuestros artistas estudiantes y maestros de clases. ¡Valentía, generosidad, conexión, invención, y compasión son todas palabras que describen mi experiencia enseñando artes visuales con estos inolvidables estudiantes y educadores! Estas dulces notas lo dicen todo.

Dunbar Elementary

Classroom Teacher: Brandy Melendy

SVMA Teaching Artist: Nicole Rose Gelormino

Grade 4

Escuela Primaria Dunbar

Maestra: Brandy Melendy

Artista Maestra: Nicole Rose Gelormino

Grado 4

Diego

Pierce

Joey

Ruben

Luis

Osmar

Lizet

Saray

Hector

Antonio

Edwin

Ruby

Sofi

Michael

Soren

Aliana

Rhylen

Ana

Alexander

Vivienne

Dunbar Elementary

Classroom Teacher: Juliana Flynn

SVMA Teaching Artist: Nicole Rose Gelormino

Grade 5

Escuela Primaria Dunbar

Maestra: Juliana Flynn

Artista Maestra: Nicole Rose Gelormino

Grado 5

Andy

Ayleigh

Cassidy

Ernest

Ethan

Fernando

Jacky

Jose

Joshua

Justin

Luis

Rudy

Trinity

Vee

Yonathan

Dunbar Elementary

Classroom Teacher: Alejandra Solis-Perez

SVMA Teaching Artist: Nicole Rose Gelormino

Grade 5

Escuela Primaria Dunbar

Maestra: Alejandra Solis-Perez

Artista Maestra: Nicole Rose Gelormino

Grado 5

Adrian

Alex

Amaya

Angel

Bruce

Christian

Daniel

Dakota

Eidrey

Itsel

Jose

Julian

Lucy

Lyla

Pearome

Sonoma Charter School

Classroom Teacher: Tamara Lemesh

SVMA Teaching Artist: Nicole Rose Gelormino

Grade 4

Escuela Primaria Sonoma Charter

Maestra: Tamara Lemesh

Artista Maestra: Nicole Rose Gelormino

Grado 4

Alexander

Alonso

Annabel

Banyan

Carrigan

Emma

Erick

Germain

Giovanni

Isabella

Jose

Kassandra

Landon

Liam

Malaysia

Marshall

Mia

Miles

Sofia

Stella

Tasha

Tyler

Vianney

Zyanya

Sonoma Charter School

Classroom Teacher: Becky Perkins

SVMA Teaching Artist: Nicole Rose Gelormino

Grade 5

Escuela Primaria Sonoma Charter

Maestra: Becky Perkins

Artista Maestra: Nicole Rose Gelormino

Grado 5

Abigail

Adrian

Alivia

Angel

Ashlynn

Avery

Brianna

Cohen

Erik

Ernesto

Greta

Isla

Jaydon

John

Jonathan

Judah

Kayleen

Laylani

Lucas

Marcel

Sabine

Thorston

Valeria

Zoe