

Worthy

An Exploration of Color

Tempera, paper, pastel, and assorted art supplies

This quilt is an exploration of color and an attempt to redefine how we see ourselves and the world around us. The process began with an introduction to RGB and CMY color models and a demonstration of additive color theory using red, green, and blue colored lights. Next, we dove into subtractive color theory, using cyan, magenta, and yellow as our primary colors and mixing an entire color wheel with bright and true colors, unmuddied by an excess of blue or red pigments.

Armed with our newfound understanding of color and inspired by photographer Angélica Daas' project *Humanae*, we moved next into mixing our own skin tones. There was some surprise when it was discovered that colors like violet, magenta, or yellow-green were sometimes necessary when trying to match the true color of each unique student's skin.

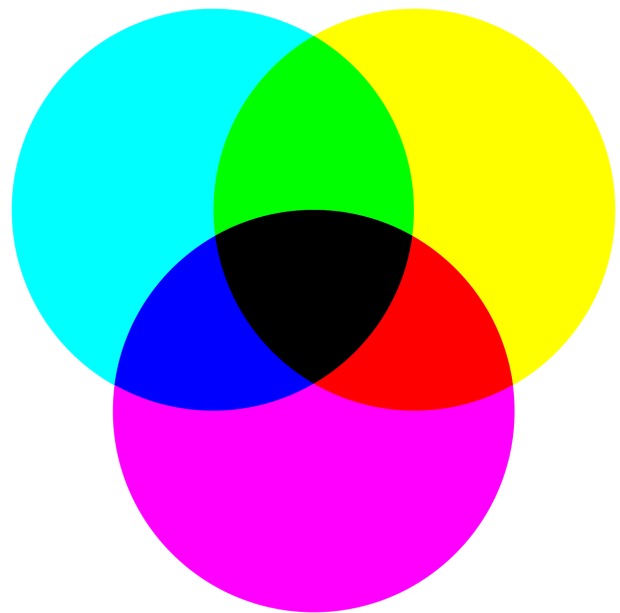
The final part of our project was cutting and assembling everything into something that would be interesting to look at, so with this in mind, we explored Faith Ringgold's narrative quilts. Graphic artist Danielle Coke's piece *Worthy* provided inspiration as well, and the students were asked to create a

square that would be meaningful for them and place it wherever they liked.

Other artists and processes we explored included painting with watercolors like Alma Thomas, drawing patterned self-portraits like Kehinde Wiley, and sharing a message about social justice like Favianna Rodriguez. Another project, *Face to Face*, was inspired by the artist Nina Chanel Abney. A sample of those works is on view at Sonoma Valley Museum of Art.

Image credit: Danielle Coke

Worthy

Una Exploración de Color

Pintura al temple, papel, pasteles, surtido de suministros de arte y manualidades

Esta colcha es una exploración de color y un intento de redefinir cómo nos vemos a nosotros mismos y como nos ve el mundo. El proceso comenzó con una introducción a los modelos de color RGB y CMY y una demostración de la teoría de color aditivo usando luces de colores rojo, verde, y azul. Luego, nos ahondamos en la teoría sustractiva del color, usando azul-verde, magenta, y amarillo como nuestros colores primarios y mezclando una rueda de color completa con colores brillantes y reales, sin alteración por un exceso de pigmentos azul o rojo.

Armados con nuestro nuevo conocimiento del color e inspirados por el proyecto *Humanae* de la fotógrafa **Angélica Dass**, seguimos a mezclar nuestros propios tonos de piel. Hubo cierta sorpresa cuando se descubrió que los colores como violeta, magenta, o amarillo-verde eran a veces necesarios al tratar de combinar el color real de la piel única de cada estudiante.

La parte final de nuestro proyecto fue cortar y armar todo en algo que pudiera ser interesante de mirar, y con esto en mente, exploramos las colchas narrativas de Faith Ringgold. La pieza *Worthy* de la artista gráfica Danielle Coke también ofreció

inspiración, y se pidió a los estudiantes que crearan un cuadrado que fuera significativo para ellos y lo colocaran donde quisieran.

Otros artistas y procesos que se exploraron incluyeron pintando con acuarelas como Alma Thomas, dibujando autorretratos como Kehinde Wiley, y compartiendo un mensaje sobre justicia social como Favianna Rodriguez. Otro proyecto, Face to Face, fue inspirado por la artista Nina Chanel Abney. Una muestra de esas obras se puede ver en el Sonoma Valley Museum of Art.

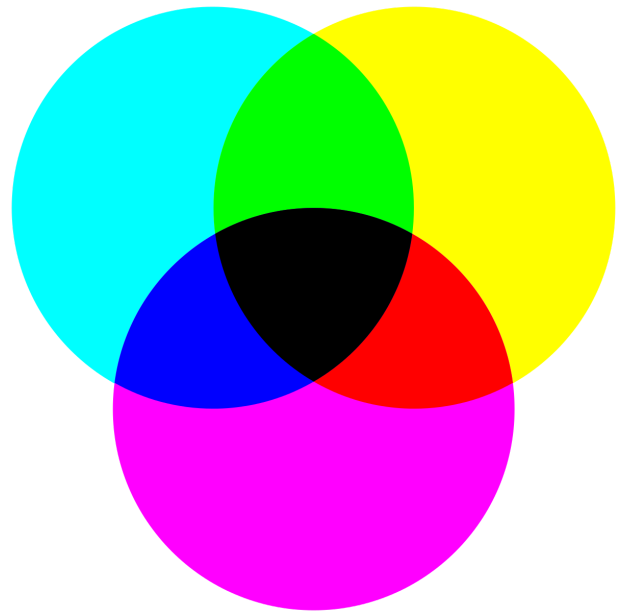

Image credit: Danielle Coke

Face to Face

Assorted paper, glue, stickers, markers, pens, and pencils

After viewing a video of the way artist Nina Chanel Abney works and discussing the use of symbols, students began constructing collages with the aim of depicting a relationship, an experience, or a feeling. They worked very much the way the artist herself works: laying down colorful shapes first, then establishing the faces or figures in the composition before moving on to the smaller, more specific details that help to establish the characters, conflicts, actions, and reactions at play.

The variety in the students' artwork was fascinating, with children sharing depictions of concepts such as falling out of love, feeling angry after an argument, and the complications of dealing with COVID-19. Fun memories showed up as well, including a scene, shown here, of stargazing. Some things were very subtle, with students depicting power dynamics through the placement of faces, illustrating character traits through the usage or exclusion of facial features, and indicating the sharpness of words with only shapes and colors. Sometimes the negative shapes were included as well, adding another layer to the narrative.

Only some of their artwork could be returned for display, yet this small sampling still gives a sense of the work created by this classroom full of incredibly thoughtful and creative young artists.

Another piece created by these students, titled *Worthy*, is on view at El Verano Elementary School.

Cara a Cara

Papel, pegante, pegatinas, marcadores, plumas, y lápiz de grafito

Luego de ver un video de la forma en que trabaja la artista Nina Chanel Abney y discutir el uso de símbolos, los estudiantes comenzaron a construir collages con el propósito de demostrar una relación, una experiencia, o un sentimiento. Ellos trabajaron mucho de la forma en que la artista misma trabaja: colocando primero formas de colores, luego estableciendo las caras o figuras en la composición antes de pasar a los detalles más pequeños, específicos que ayudan a establecer los caracteres, conflictos, acciones, y reacciones que suceden.

La variedad en el trabajo artístico de los estudiantes fue fascinante, con niños compartiendo representaciones de conceptos como desamorarse, enfadarse luego de una discusión, y las complicaciones de tratar con el COVID-19. También se presentaron recuerdos divertidos, incluyendo una escena, mostrada aquí, de contemplar las estrellas. Algunas cosas fueron muy sutiles, con los estudiantes representando dinámicas de poder a través de la colocación de caras, ilustrando rasgos de carácter a través del uso de exclusión de rasgos faciales, e indicando la agudeza de las palabras con solo formas y colores. A veces las formas negativas se incluyeron también, añadiendo otra capa a la narrativa.

Solo parte de su trabajo de arte pudo ser regresado para exhibición, sin embargo, esta pequeña muestra da un sentido del trabajo creado por este curso lleno de jóvenes artistas atentos y creativos.

Otra pieza creada por estos estudiantes, titulada *Worthy*, está exhibida en la Escuela Elemental El Verano.

El Verano Elementary

Classroom Teachers: Morgan Momsen/Nora Albright

SVMA Teaching Artist: Sarah Parker

Grade 5

Escuela Primaria El Verano

Maestras: Morgan Momsen/Nora Albright

Artista Maestra: Sarah Parker

Grado 5

Addison

Alanna

Alexandra

Amy

Daniel

Emiliano

Esmeralda

Evelyn

Gustavo

Isabel

Jeshua

Julian

Jyson

Kalin

Keegan

Kevin

Kimberly

Luke

Marlen

Michelle

Olivia

Perla

Renata

Rodrigo

Selene

Stephanie

William

Yandel