Plan de Estudios
Inside Out

Con este curriculum, esperamos inspirar y ayudar a estudiantes y docentes a iniciar conversaciones sobre la temática de su elección. Te invitamos a que animes a tus alumnos a crear su propia acción grupal e involucrarse lo más posible durante el proceso.

Antes

¡Presenta el Proyecto!

PRESENTA EL PROYECTO

Explica cómo el Proyecto comenzó
- Habla con tus alumnos sobre JR y su carrera artística.

- Miren la charla TED de JR anunciando el lanzamiento de Inside Out Project.

- Miren una de las películas de JR como por ejemplo Faces Places o Inside Out.

Habla sobre el Proyecto Inside Out
El Proyecto Inside Out nació con la meta de cambiar el mundo por medio del arte. Somos una plataforma que permite que personas de todo el mundo expresen un mensaje que les apasiona a través del arte público. Cualquiera puede crear lo que llamamos una 'acción grupal' sobre cualquier tema, en cualquier lugar del mundo. Más de 400,000 personas han participado en 138 países y territorios.

Explain the process
1. Communities come together and compose a common message such as:

- Celebrating heritage in Peru
- Fighting for gender equality in Iceland
- Highlighting the 11 million undocumented immigrants in the United States
- Fighting government censorship in Turkey

2. They then photograph everyone who supports the message.

3. The group leader, or "Group Leader," then sends the portraits to the Inside Out team, which prints them and sends them back to the Group Leader.

4. The community comes together to create these large portrait installations to promote their message.

It is through the photos of these installations that the message travels around the world. Through Inside Out Actions, you see that communities all over the world have similar interests and are facing the same issues as you. The impact is local but global.

PRESENTA TU ACCIÓN GRUPAL

Muestra ejemplos de acciones similares a la tuya.
Utiliza los filtros en nuestro mapa para encontrar acciones con una gran variedad de temáticas. Si ya decidieron su mensaje grupal, encuentra acciones con temáticas similares para mostrarles a tus alumnos cómo participantes de todo el mundo se han

conectado por sus intereses y causas en común.

Anima a tus estudiantes a explorar el mapa o buscar en nuestra pagina de instagram las diferentes acciones que les interesan y los diferentes temas que representan.

Elabora el mensaje de tu acción
Si ya seleccionaron el mensaje grupal de su acción, conversa con tus estudiantes y reflexionen porque es relevante para ellos.

Si tus estudiantes aún están en el proceso de elegir su mensaje, hazles preguntas que les ayudarán a seleccionar el tema de su acción.

- ¿Qué es lo que te apasiona?
- ¿Quienes son las personas que deseas representar a través de tu acción?
- ¿Qué tipo de problemas existen dentro de tu comunidad/en el mundo hoy en día? En tu opinión, ¿por qué se mantienen estos problemas y cómo es que se propagan?
- ¿Cuáles podrían ser las soluciones a estos problemas?
- ¿Crees que su acción Inside Out podría ayudar a crear una solución ante este problema? ¿Cómo y porqué?

Te animamos a pedirle a tus estudiantes que elaboren su mensaje grupal.

- Define la temática
- Escribe tu mensaje.

Defíne tus metas
Habla con tus alumnos sobre cómo crear su acción grupal podría ayudarles a realizar sus metas y expresar su mensaje.

- ¿Cuáles podrían ser los efectos y resultados de realizar una acción grupal?
- ¿Cómo puedes ayudar a tu comunidad por medio de tu acción?
- ¿Qué historias deseas incluir en tu acción?
- ¿De qué maneras puedes transformar las perspectivas de otras personas?
- ¿Qué significa darle visibilidad a una causa/historia?
- ¿De qué maneras puedes generar un impacto en la vida de otras personas?
- ¿Cómo pueden crear un espacio seguro e inclusivo para fomentar la expresión personal?

Ayuda a que tus estudiantes tomen su espacio para expresarse.

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN

Los estudiantes pueden crear sus propias actividades para profundizar sobre su participación en el Proyecto. Estas actividades pueden tomar diferentes formas, como por ejemplo conducir entrevistas, elegir una palabra o frase que defina su identidad/perspectiva/intereses, o realizar un proyecto de investigación.

A continuación encontrarás una serie de ejemplos de actividades y ejercicios de reflexión que puedes realizar con tus estudiantes. Estas solo son unas pocas ideas de la amplia variedad de temas que pueden abordar en grupo. Encontrarás muchos más ejemplos de actividades que han sido lideradas por docentes en nuestra sección de ejemplares y/o en el mapa. ¡También puedes conversar con nuestro equipo al respecto!

Puedes presentar tus preguntas en el formato de un cuestionario y recopilar las respuestas de tus alumnos.

EL ARTE Y EL ESPACIO PÚBLICO

Arte Urbano

- ¿Qué es el arte urbano para ti?
- ¿Quién(es) crea(n) arte en tu comunidad/barrio?
- ¿Cuáles crees que son las metas del artista?
- ¿Hay algún mensaje?
- ¿Qué nos puede enseñar el arte urbano sobre nuestra sociedad?
- ¿Cómo puede utilizarse el arte como una herramienta para fomentar el cambio?
- ¿Qué cosas puede lograr el arte que otras formas de activismo tal vez no?

Ilegalidad

- ¿Cómo es la legislación en tu ciudad/país? ¿Qué tal en otros países?
- ¿En qué lugares es aceptado el arte público, y en qué otros está prohibido?
- ¿Qué clase de arte urbano es considerado aceptable?
- ¿Qué piensas al respecto?

Reclamar el Espacio Público

- ¿Cómo se define el espacio público? ¿A quién le pertenece? ¿Cuáles son las diferencias entre espacios públicos y espacios privados?
- ¿Cómo es que los espacios públicos, cómo por ejemplo las calles, parques, y monumentos reflejan las identidades de las personas que viven ahí?
- ¿Qué tipo de imágenes son visibles en el espacio público? ¿Quién las puso ahí? ¿Y con qué propósito?
- ¿Hay alguna diferencia si el arte es expuesto en un espacio público en vez de una galería? ¿Por qué?
- ¿Cómo se distinguen los pósters Inside Out de otros tipos de comunicación visual, como por ejemplo la publicidad y anuncios?

Retratos e Identidad

- ¿Cómo se define la identidad? ¿Qué propósito sirve?
- ¿Cómo te identificas personalmente y cómo crees que esto varía con la manera en que otros te identifican a ti?
- ¿Cuáles son las conexiones entre la identidad de una persona y su rostro/como se expresa?
- ¿Cómo es que un retrato puede darle voz a un grupo o comunidad? Habla sobre la identidad colectiva y la identidad personal.
- ¿Conoces de algún ejemplo en el que los rostros de personas se han utilizado para otro propósito? ¿Qué opinas?

Construir Comunidad

- ¿Cómo se define una comunidad?
- ¿Cómo es que alguien llega a identificarse con su comunidad?
- ¿Cómo se crea una comunidad?
- ¿Qué hace que una comunidad prospere?
- ¿Qué necesitan las comunidades para sobrevivir?

- ¿Cómo se construye/fortalece una comunidad?

Arte y cambio social

- Investiga sobre retratos en la historia del arte. ¿Cómo es que ha cambiado desde el siglo 20 hasta el día de hoy? Piensa en la pintura, la fotografía, analógica vs. digital, 'selfies', el rol del artista, etc.
- ¿Qué rol piensas que el arte puede tomar para generar conciencia sobre problemas sociales? ¿Cómo puede el arte mejorar las condiciones de vida para las personas y comunidades que representa?
- ¿Cómo podemos usar el arte para honrar y conmemorar personas e historias?
- ¿De qué manera se puede considerar que el arte es un medio efectivo para abordar cuestiones de injusticias sociales?
- ¿Cuáles son algunos de los posibles retos y/o limitantes de emplear el arte como una herramienta de cambio social?
- ¿Qué otros ejemplos has visto donde el arte se ha utilizado como un método de generar conciencia sobre un tema?
- ¿De qué maneras usarías el arte para cambiar el mundo?

Puntos de partída

- Lo local vs. lo global
- Representación vs. simbolismos
- Connotación vs. significativos

ACTIVIDADES

Paseo de Arte Urbano
El Proyecto Inside Out sigue la tradición del graffiti y otros movimientos de arte urbano que nacieron como medios de expresión creativa y protesta social. Toma un paseo por tu comunidad y los barrios que te rodean para investigar más sobre el arte urbano cerca de ti. ¡Toma notas!

- Describe una obra de arte que encuentres
- Donde la viste? (la fachada de un edificio, parada de autobús, cartel/letrero, etc.)
- ¿Cómo categorizarias esta obra (mural, graffiti, póster, sticker, cartel/letrero, sténcil etc?)
- ¿Qué imágenes y/o símbolos son visibles dentro de la obra?
- Descríbelo con más detalle. ¿Qué crees que representan?
- ¿Qué ideas pudieron haber sido la inspiración para esta obra?
- Describe todos los mensajes, memorias o emociones que esta obra emite para ti.
- ¿Cómo es que esta experiencia se compara con ver una obra dentro de un museo?
- ¿Qué funciones crees que el arte urbano brinda en comparación a la publicidad o anuncios comerciales? por ejemplo, carteles y letreros.

Lugares por el Mundo
Explora el mapa Inside Out en nuestra página.

- Cada estudiante puede elegir una acción que les interese e investigar más acerca del país donde tomó lugar.

- Puedes preguntarles qué es lo que conocen acerca de la historia y eventos recientes en estos lugares y cómo se relacionan al contexto de su país.

- Anima a tus alumnos a que analizen la arquitectura y los alrededores de la instalación y que tomen nota de detalles que tal vez les parezcan importantes.
- También puedes pedirles a tus estudiantes que busquen diferentes comunidades del mundo que han abordado temas similares por medio de sus acciones grupales.
- Igualmente, puedes pedirles a tus alumnos que elijan un retrato con el cual se identifiquen.
- Pregúntales por qué lo eligieron y que les parece especialmente interesante o emotivo con respecto al tema y/o metas de esa acción.
- Inicia una conversación con tu salón.
- Pídele a cada estudiante, o grupos de estudiantes que hagan una presentación.

Abre un Debate
Investiga las diferentes acciones Inside Out.
Pídeles a tus estudiantes que debatan sobre diferentes perspectivas de un mismo tema o que investiguen el contexto histórico de algún problema social y que presenten sus argumentos y/o resoluciones ante este tema.

Durante

¡Organiza tu Acción!

EL PROCESO

- Busca la ubicación de tu acción. Encuentra un muro, pared o lugar en el suelo para instalar tus pósters en tu comunidad.
- Recopila tus retratos
- Sube tus retratos y documentos de autorización a nuestra página.
- ¡Instala tus pósters con tu equipo!
- Documenta el proceso de tu acción a través de fotos, videos, y entrevistas.
- Envíanos las imágenes de tu instalación y detrás de cámara.
- ¡Compártelo en línea!

MATERIALES NECESARIOS

- Cámara o teléfono celular
- Escalera, andamio, o plataforma de alta capacidad
- Pegamento
- Cubetas + Agua
- Brochas
- Escurridores
- Un cúter/cortador de cajas

REÚNE A TU EQUIPO

Te animamos a que involucres a tus estudiantes lo más que puedas durante el proceso de tu acción. Esto puede facilitar el proceso aún más para ti.

Dependiendo del tamaño de tu salón, puedes asignar diferentes actividades a tus alumnos para que trabajen en equipos. Darle vida a tu acción grupal requiere de un esfuerzo colectivo y cada quien tiene algo único que puede aportar al proyecto. Aquí encontrarás algunas sugerencias para los diferentes roles y responsabilidades que puedes asignarles a tus alumnos.

- **Líder estudiantil-** Supervisa diferentes actividades y se asegura que todos trabajen como equipo.
- **Fotógrafo-** Captura los retratos de todos los participantes. Interactúa con los participantes y les anima a que sean expresivos
- **Organizador de Retratos-** Nombra todos los archivos de imagen de acuerdo al nombre y apellido de los participantes y recopila los documentos de autorización.
- **Equipo de Materiales-** Consiguen los materiales requeridos para el día de la acción.

- **Equipo de Ubicación-** Encuentran la ubicación perfecta dentro de la escuela/comunidad para instalar los pósters. Obtienen los permisos necesarios para realizar la instalación.
- **Equipo de Comunicación-** Crean estrategias de comunicación en línea, comunicados de prensa, y pasan la voz en persona para promover la acción grupal de inicio a fin.
- **Equipo de Instalación-** Pegan los retratos el día de la acción. En algunos casos, los adultos tendrán que encargarse de este paso si se requieren escaleras, andamios o ascensores para instalar los retratos.
- **Equipo de Documentación-** Documentan el proceso de la acción con fotos y videos. Capturan imágenes de la sesión de fotos, el proceso de la instalación y el producto final. (También pueden usar este material para crear un video que podrán agregar a la pagina de su acción).

CONSEJOS

- Si tus alumnos están aprendiendo las tablas de multiplicación, pídeles que calculen el número de pósters que pueden caber sobre una pared.
- Antes de la instalación pídeles a tus alumnos que describan cómo se sienten sobre el proyecto y cuales son sus expectativas para el día de la instalación.
- Si eres profesor de fotografía o de edición de video, ¡esta es una gran oportunidad! Pídeles a tus alumnos que capturen los retratos de los participantes y creen un video de la acción, incluyendo las reacciones de los alumnos y el público.

REALIZA TUS METAS

Encuentra una pared
Piensa en dónde se realizará la instalación de tu acción y cómo la ubicación puede cambiar el impacto de tu mensaje. Puedes ayudar a tus alumnos a considerar la importancia de la ubicación y las personas que podrán ver la acción, aún si hay opciones limitadas para la instalación.

Piensa en tu pose
Animamos a todos los participantes a expresarse por medio de su retrato. Todos son bienvenidos a sonreír, fruncir el ceño, sacar la lengua o hacer gestos con su cara para expresar cómo se sienten sobre la temática de tu acción ya sea proteger el medio ambiente, la diversidad, o la educación.

Además, los alumnos pueden incluir objetos o letreros para expresar un mensaje, siempre y cuando entren dentro del marco de su retrato.

- Esta acción en Holanda utilizó objetos en sus retratos para demostrar la individualidad y unión de los alumnos. Algunos posters se asemejan a una pantalla de videollamada, hacen parecer que se comparten audífonos entre retratos y hasta crean la ilusión que los estudiantes se lanzan agua de un póster al otro.
- Esta acción en Francia incluyó letras dentro de los retratos de cada alumno para deletrear un mensaje sobre la importancia de preservar el medio ambiente

OJO: ¡Los retratos deben ser recortados cerca de la cara así que la creatividad debe permanecer cerca del rostro!

Después

¡Hablen de su Experiencia!

¿QUÉ PIENSAS DE TU ACCIÓN?

Pídeles a tus alumnos que reflexionen sobre su experiencia. Pueden expresarse a través de un ensayo, video, discusión en grupo, o hasta un dibujo!

- ¿Qué te pareció la sesión de fotos? ¿Cómo fue tu experiencia siendo fotografiado?
- ¿Crees que algo cambió en tu comunidad gracias a la acción?
- ¿Qué crees que se pudo haber hecho diferente?
- ¿De qué manera podría considerarse que Inside Out es una herramienta de comunicación?
- Piensa en los momentos antes de la acción, cuando aún estaban en el proceso de decidir el mensaje grupal. ¿Has cambiado de parecer desde entonces?
- ¿Quienes interactuaron con los pósters? ¿Qué les pareció?
- ¿Qué cosas aprendiste durante el proceso de crear tu acción?

¡CREA CONTENIDO!

Si tus alumnos saben como editar videos, anímalos a que creen un video con la documentación del día de la instalación y otro contenido que hayan grabado. También pueden incluir entrevistas con padres de familia, maestros, y otros miembros de la comunidad.

ESCRIBE UN ARTICULO

Hemos creado una sección para ejemplares en donde podrás compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Si tus estudiantes crearon un dibujo, escribieron un ensayo, o tuvieron una discusión en grupo, nos encantaría compartir su trabajo e inspirar a otros líderes a que involucren a sus alumnos en.

Tú o tus estudiantes pueden elegir escribir un artículo que será publicado como un ejemplar de Inside Out Education. Hablen sobre su experiencia creando su acción, el impacto que generó dentro de su comunidad ¡y los proyectos que crearon tus alumnos!

Nos puedes enviar un correo electrónico con tu escrito y nosotros lo publicaremos en nuestra página.