

ÚNICOS Y UNIDOS

YO SOY — NOSOTROS SOMOS: UN RETRATO DE NOSOTROS

¿Por qué Únicos y Unidos?

Students Rebuild: Únicos y Unidos invita a los estudiantes a explorar sus identidades —qué los hace diferentes, qué moldea sus perspectivas— y a usar ese descubrimiento para tender puentes entre culturas, comunidades y experiencias. Parte de la premisa de que quiénes somos —nuestros rasgos, experiencias e historias— cuando se entienden, se abrazan y se hacen visibles, pueden convertirse en una poderosa fuerza de empatía, unidad e ideas audaces capaces de generar un impacto positivo en nuestras comunidades y en el mundo.

A través de la expresión creativa, los estudiantes explorarán sus identidades, desafiarán suposiciones, provocarán diálogo y ayudarán a construir un mundo más unido.

Objetivos educativos

A través de esta actividad, los estudiantes:

- Reflexionarán sobre lo que los hace únicos.
- Reconocerán la humanidad compartida entre individuos, culturas y comunidades.
- Utilizarán la creatividad para generar diálogo, desafiar suposiciones, fomentar la conexión e inspirar ideas audaces que puedan cambiar el mundo.

¿Qué incluye esta guía?

Esta guía ofrece dos opciones de implementación: una versión simplificada para un solo período que permite una implementación rápida y una versión extendida de varios días para una exploración más profunda. Ambas versiones atienden las necesidades de desarrollo únicas de los estudiantes de secundaria, manteniendo la seguridad psicológica y el rigor educativo.

Importante: Las pautas de seguridad que siguen son esenciales para crear un entorno de aprendizaje apropiado cuando los estudiantes comparten información personal.

Materiales

- Obras creativas de Dan Eldon (en la Página 10)
- Fotografías de estudiantes u opciones de autorretrato digital
- Lienzo o cartulina de 12" x 12" o mayor para trabajos de medios mixtos
- Materiales artísticos avanzados (pinturas acrílicas, carbón, pasteles, telas, objetos encontrados)
- Dispositivos digitales con capacidades de edición de video/audio (Opción 2)
- Revistas, periódicos y materiales impresos para collage
- Acceso a bases de datos de investigación en línea y recursos digitales
- Equipo de presentación para la muestra final

CREA UN ESPACIO DE APRENDIZAJE SEGURO Y RESPETUOSO

Antes de comenzar este proyecto, es fundamental establecer pautas claras para mantener una comunidad de aula respetuosa y segura. Esta sección debe revisarse con los estudiantes antes de iniciar la actividad.

Instrucciones para compartir con los estudiante:

Límites auténticos: Tú controlas tu narrativa. Comparte lo que sientas que es significativo y apropiado para una audiencia diversa que puede incluir compañeros, docentes, familiares y miembros de la comunidad.

Ten en cuenta tu huella digital: Recuerda que tu trabajo puede ser fotografiado o compartido. Incluye solo contenido con el que te sientas cómodo/a asociando tu nombre e imagen.

Respeto la privacidad: Evita compartir detalles de la vida privada de otras personas, situaciones familiares u otra información sensible sobre amigos o familiares.

Acuerdos comunitarios

Guion para el educador: *Antes de comenzar este proyecto significativo, establezcamos algunos acuerdos para ayudarnos a crear un espacio donde todos se sientan seguros para compartir con autenticidad. No son solo reglas: son compromisos que hacemos entre nosotros.*

- **Conversaciones reflexivas:** Abordamos temas y perspectivas diversas con respeto y curiosidad intelectual.
- **Diálogo constructivo:** Ofrecemos retroalimentación pensada que construya en lugar de destruir.
- **Ciudadanía digital:** Seguimos pautas éticas al compartir o comentar el trabajo de los demás.
- **Espacio acogedor:** Trabajamos activamente para que todas las voces sean escuchadas y valoradas.
- **Mentalidad de crecimiento:** Enfocamos las diferencias de opinión como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Instrucciones para el educador:

- Revisa todo el trabajo antes de la exhibición pública, ofreciendo orientación sobre el contenido para mantener límites apropiados.
- Facilita discusiones que fomenten el análisis reflexivo manteniendo la seguridad psicológica.
- Ofrece opciones alternativas para quienes prefieran no compartir información personal públicamente.
- Modela interacciones respetuosas con perspectivas diversas y temas complejos.
- Conecta el trabajo estudiantil con contextos académicos y sociales más amplios cuando sea apropiado.
- Prepárate para abordar temas sensibles que puedan surgir y ten recursos disponibles para apoyar a los estudiantes.

1

OPCIÓN 1 | UN SOLO PERÍODO DE CLASE | 50 minutos

Ideal para: Introducción a la autoexpresión auténtica, implementación rápida

Fase 1: Apertura e inspiración | 10 minutos

Guion para el educador: *Hoy vamos a crear algo poderoso: retratos que muestren quiénes son realmente. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta que puede parecer simple pero en realidad es bastante compleja. ¿Qué aspectos de ustedes mismos —su personalidad, experiencias y perspectiva— quieren que los demás comprendan mejor?*

Tómense un momento para pensarlo. Tal vez hay algo sobre ustedes que la gente suele malinterpretar o una parte de su historia que desearían que más personas conocieran. Volveremos a esta idea mientras trabajamos en nuestros retratos.

Instrucciones para el educador: Muestra ejemplos de las Obras Creativas de Dan Eldon, que se encuentran en la Página 10 de esta guía. Eldon fue un joven agente creativo de cambio que utilizó el arte para explorar problemas sociales y vincular la expresión personal con la participación social.

Guion para el educador: *Quiero mostrarles el trabajo de alguien que entendió que el arte puede ser una forma poderosa de compartir quién eres y qué te importa. Dan Eldon tenía apenas unos años más que ustedes cuando creó estos increíbles collages. El proyecto que completarán hoy continúa la misión de Dan de conectar la autenticidad personal con un impacto social más amplio.*

Impacto global: Dan Eldon fue asesinado en Somalia mientras documentaba una guerra civil y la crisis humanitaria que ésta generó. Su madre, Kathy, y su hermana, Amy, fundaron Creative Visions Foundation, la organización detrás de Students Rebuild. Pioneras en el concepto de “agente creativo de cambio”, utilizaron el arte, los medios y la narración para explorar problemas sociales y promover la participación social.

Fase 2: Crea tu retrato | 25 minutos

Guion para el educador: *Ahora es su turno. Tienen 25 minutos para crear un retrato que vaya mucho más allá de una simple foto. Esta es su oportunidad para mostrar la complejidad de quiénes son.*

Instrucciones para estudiantes:

1. Recorta tu foto y pégala en tu lienzo.
2. Rodéala con dibujos, palabras, imágenes y símbolos que representen quién eres.
3. Incluye elementos que muestren tus valores, intereses, crecimiento y sueños.
4. Considera cómo tu historia se conecta con temas más amplios de singularidad personal y comunidad.

Guion para el educador: *Recuerden: la foto es solo una pieza de este rompecabezas. La magia ocurre en todo lo que elijan poner a su alrededor. Piensen en símbolos, colores, palabras o imágenes que cuenten su historia. ¿Qué ayudaría a alguien a entenderlos de verdad?*

Tienen libertad creativa total. Pueden destacar su herencia familiar, metas futuras, obstáculos superados o causas que les importan. No hay una manera incorrecta de hacerlo.

Fase 3: Montaje de la galería | 5 minutos

Guion para el educador: *Bien, transformemos el salón en un espacio de galería. Cuando llame a su mesa, por favor suban su retrato y busquen un lugar para exhibirlo. Estamos creando nuestra galería “Yo soy — Nosotros somos: Un retrato de nosotros”.*

Instrucciones para la instalación:

- Los estudiantes colocan sus retratos alrededor del aula.
- Organiza los retratos para un flujo de visualización cómodo.
- Asegúrate de que todas las obras sean visibles y accesibles.

Guion para el educador: *Mientras colocan su retrato, tómense un momento para verlo en el contexto del trabajo de los demás. Fíjense en cómo su historia individual se vuelve parte de una narrativa más amplia sobre nuestra comunidad de clase.*

Fase 4: Caminata por la galería y reflexión | 10 minutos

Guion para el educador: *Tomemos un momento para apreciar lo que hemos creado juntos. Al caminar y mirar los retratos de los demás, quiero que noten no solo lo que ven, sino lo que aprenden sobre sus compañeros que quizá no conocían antes.*

Caminata por la galería: Haz que los estudiantes recorran la galería para ver el trabajo de cada uno.

Guion para el educador: *Paseen con calma por el aula. Pueden tomar notas sobre técnicas que llamen su atención o relatos que resuenen con ustedes. Recuerden nuestros acuerdos comunitarios: estamos aquí para apreciar y aprender unos de otros.*

Discusión de cierre: ¿Cómo crean nuestras historias individuales una comunidad más fuerte en conjunto?

Guion para el educador: *¿Qué notaron al ver el trabajo de todos? ¿Cómo enriquecen estas distintas historias y perspectivas a nuestra comunidad de aula? ¿Qué faltaría en nuestra comunidad si faltara alguna de estas voces?*

2

OPCIÓN 2 | VERSIÓN EXTENDIDA DE VARIOS DÍAS | 2-3 PERÍODOS DE CLASE

Ideal para: Reflexión profunda, exploración integral del impacto social

Día 1: Investigación de identidad y investigación artística | 50 minutos

Apertura: Comprender la singularidad personal en contexto | 15 minutos

Guion para el educador: *Durante los próximos días, profundizaremos en preguntas sobre lo que los hace únicos: sus cualidades personales y cómo se conectan con el panorama más amplio de nuestra comunidad y el mundo. No son preguntas fáciles y no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que importa es que las piensen con atención.*

Guion para el educador: *Comencemos explorando algunas preguntas que podrían desafiarte a pensar sobre tu singularidad de nuevas maneras. Tómame unos minutos para considerarlas y luego las discutiremos juntos.*

- ¿Qué aspectos definen quién eres y cómo te hacen único?
- ¿Cómo se cruzan e influyen entre sí los diferentes aspectos de tu personalidad?
- ¿Cómo ha evolucionado tu comprensión de tus cualidades únicas a lo largo de la escuela secundaria?
- ¿Qué papel juega la autoexpresión auténtica en la creación de una participación comunitaria positiva?
- ¿Cómo podría compartir tu historia contribuir a conversaciones más amplias sobre comprensión y aprecio?
- ¿De qué maneras nuestras cualidades únicas nos unen como comunidad?

Guion para el educador: *Estas preguntas no tienen respuestas simples, y tus respuestas podrían cambiar a medida que creces y aprendes. Eso es exactamente lo que queremos: un pensamiento que evolucione y se profundice con el tiempo.*

Análisis profundo: Dan Eldon como agente de cambio creativo | 20 minutos

Guion para el educador: *Ahora quiero presentarte a alguien cuya historia podría inspirar la forma en que abordas tu propio trabajo creativo. Dan Eldon tenía solo un poco más de edad que tú cuando se dio cuenta de algo poderoso: que el arte podía ser más que solo autoexpresión; podía ser una forma de explorar temas sociales y conectar con otros sobre el mundo que nos rodea.*

Dan Eldon fue más que un artista: fue un joven que entendió que la creatividad podía ser una herramienta poderosa para explorar temas sociales. Su obra no era solo documentación personal; era una forma de comentario que conectaba la experiencia individual con los problemas globales.

Mira estos ejemplos del trabajo de Dan. ¿Qué notas sobre cómo combina elementos personales —sus propias fotos, experiencias, pensamientos— con temas más amplios sobre el mundo que lo rodea? ¿Cómo su arte cuenta tanto su historia individual como habla sobre experiencias humanas más amplias?

Impacto global: Dan Eldon fue asesinado en Somalia mientras documentaba una guerra civil y la crisis humanitaria que esta generó. Su madre, Kathy, y su hermana, Amy, fundaron Creative Visions Foundation, la organización detrás de Students Rebuild. Ellas fueron pioneras en el concepto de "agente de cambio creativo": usar el arte, los medios y la narración para explorar temas sociales y fomentar la participación social. Desde entonces, Creative Visions ha apoyado proyectos en todo el mundo, demostrando que las voces creativas individuales pueden encender movimientos por la comprensión, la igualdad y los derechos humanos.

Guion para el educador: *Al observar el legado de Dan, quiero que pienses en estas preguntas. Discutiremos algunas de ellas juntos, pero también quiero que reflexiones sobre ellas de forma personal mientras trabajas en tus propios retratos.*

Preguntas de análisis:

- ¿Qué revela la obra de Dan Eldon sobre él?
- ¿Cómo usó Dan su arte para tender un puente entre la experiencia personal y el comentario social?
- ¿Cómo desafió su trabajo a los espectadores a pensar de manera diferente sobre los problemas globales?
- ¿De qué maneras pueden los artistas y agentes de cambio contemporáneos usar enfoques similares para explorar los problemas sociales actuales?
- ¿Cómo podrían las perspectivas únicas de tu generación contribuir a las conversaciones que ocurren a nivel local, nacional o global sobre temas importantes?

Guion para el educador: *Estas preguntas ayudarán a guiar tu pensamiento mientras creas tu propio trabajo. No tienes que responderlas todas directamente en tu retrato, pero podrían inspirarte ideas sobre cómo tu historia personal se conecta con temas más grandes.*

Mapa de análisis de cualidades personales | 15 minutos

Guion para el educador: *Antes de comenzar a crear tu retrato, quiero que dediques un tiempo a mapear los diferentes aspectos de lo que te hace único. Este es un trabajo privado, solo para que pienses en lo que podrías querer incluir en tu retrato público. Tú tienes el control total de lo que eliges compartir.*

Los estudiantes completan un análisis enfocado explorando áreas clave:

- **Antecedentes y herencia:** Tradiciones culturales, historia familiar, conexiones comunitarias, lugares que te moldearon
- **Valores personales:** Creencias fundamentales que guían la toma de decisiones
- **Aspiraciones futuras:** Metas profesionales, impacto deseado en el mundo
- **Crecimiento personal:** Cómo has cambiado y sigues creciendo

Guion para el educador: *Piensa en esto como una lluvia de ideas para tu retrato. Podrías descubrir que algunos aspectos de tu singularidad se sienten más importantes de compartir que otros, y eso está perfectamente bien. El objetivo es ayudarte a pensar profundamente sobre quién eres para que puedas tomar decisiones intencionales sobre lo que incluirás en tu obra artística.*

Nota: Este mapeo es para la reflexión personal: los estudiantes eligen qué incluir en su retrato público en función de su nivel de comodidad y objetivos.

Día 2: Creación de autorretratos multimedia | 50 minutos

Proceso de creación de retratos | 35 minutos

Guion para el educador: *¡Hoy es el día de la creación! Tienes 35 minutos para dar vida a tu visión. Recuerda, esto no se trata solo de hacer algo bonito, sino de crear algo significativo. Piensa en lo que descubriste sobre ti ayer y en cómo quieres compartir esa historia con los demás.*

Mientras trabajas, ten en cuenta estas ideas para ayudar a que tu retrato se comunique de manera efectiva.

Instrucciones para una expresión significativa:

- Incorpora tu fotografía como un elemento entre muchos, usándola como punto de partida en lugar de como punto focal.
- Superpón múltiples medios para crear profundidad y complejidad que reflejen tu personalidad multifacética.
- Incluye elementos que demuestren crecimiento, desafíen suposiciones o destaquen aspectos menos conocidos de quién eres.
- Considera incorporar símbolos, imágenes o texto que conecten tu historia personal con temas sociales más amplios.
- Experimenta con el contraste, la yuxtaposición y la metáfora visual para comunicar ideas complejas.
- Equilibra la expresión individual con la conciencia de tu audiencia y comunidad.

Guion para el educador: *No tengas miedo de asumir riesgos creativos. Algunos de los retratos más poderosos serán aquellos que nos sorprendan, incluso a ti mismo mientras los creas.*

Elementos adicionales a considerar:

- Símbolos culturales y herencia familiar junto con intereses personales y metas futuras
- Representaciones visuales de desafíos que has superado y lecciones que has aprendido
- Conexiones entre tu historia individual y movimientos históricos o sociales más amplios
- Técnicas artísticas que refuercen tu mensaje (psicología del color, composición, simbolismo)
- Integración de texto, citas o escritos originales que agreguen profundidad a los elementos visuales
- Elementos que desafíen las suposiciones de los espectadores o inviten a conversaciones más profundas

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo puede tu retrato compartir tu historia personal y al mismo tiempo ayudar a otros a ver nuevas perspectivas?
- ¿Qué aspectos de tu singularidad deseas destacar para generar mayor comprensión o empatía?
- ¿Cómo podría tu historia inspirar a otros o contribuir a conversaciones significativas en tu comunidad?
- ¿Qué técnicas visuales comunican mejor la complejidad de tu experiencia?

Componente de narración digital | 15 minutos

Los estudiantes crean una reflexión multimedia de 90 segundos combinando narración de audio con su obra de arte visual.

Guion para el educador: *Ahora agregaremos otra capa a tu retrato: tu voz. Crearás una breve historia digital que nos dé una idea de tu pensamiento e identidad. Esta es tu oportunidad de hablar directamente con los espectadores sobre el significado de tu retrato.*

Usa tu Chromebook u otro dispositivo para grabar una reflexión corta de audio o video de 90 segundos. Puedes usar la aplicación de grabación incorporada, Voice Recorder, o cualquier software de grabación disponible en tu dispositivo.

Finalmente, usa un generador de códigos QR para vincular el archivo de audio a tu retrato. Pega el código QR en la esquina de tu papel.

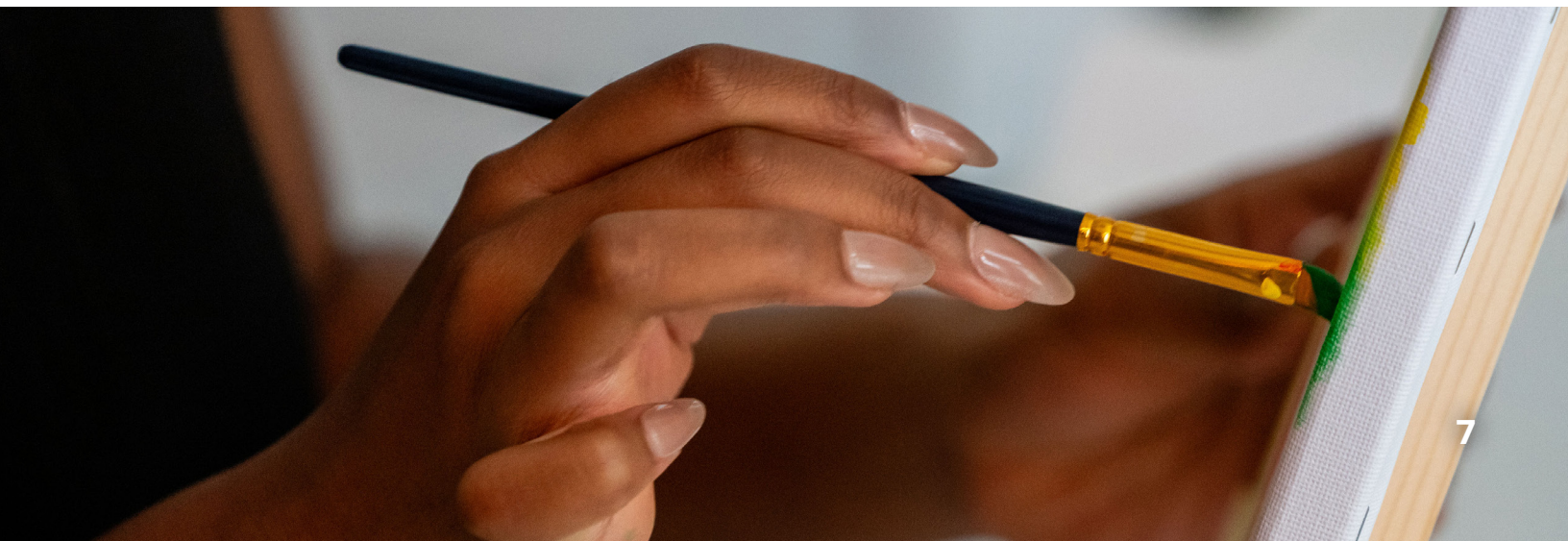
Instrucciones: Indica a los estudiantes que revisen los siguientes mensajes antes de grabar.

Guion para el educador: *Elige el mensaje que más resuene contigo. Recuerda que solo tienes 90 segundos, así que concéntrate en un mensaje claro que quieras compartir.*

Mensajes avanzados para la narración:

- Un concepto erróneo sobre personas como yo que quiero abordar es...
- Mis cualidades únicas benefician a mi comunidad porque...
- Mi historia se conecta con temas sociales más amplios porque...
- Quiero que mi generación sea conocida por...
- La participación comunitaria positiva que quiero ver en mi comunidad es...
- Mi retrato representa mis valores en acción porque...

Guion para el educador: *Tu historia digital no tiene que explicar todo lo que hay en tu retrato; debería agregar otra dimensión para ayudar a los espectadores a comprender tu perspectiva. Piensa en ello como una conversación que estás teniendo con alguien que ve tu trabajo.*

Día 3: Exhibición en galería y diálogo sobre impacto social | 50 minutos

Montaje de la galería y conexión con Lozano-Hemmer | 10 minutos

Montaje rápido de la galería:

- Exhibe los retratos como una galería titulada "Yo soy — Nosotros somos: Un retrato de nosotros."
- Incluye los códigos QR para los componentes de narración digital.

Conexión con Pulse Topology: Muestra brevemente la instalación de Lozano-Hemmer (https://www.youtube.com/watch?v=5Zy39kMf_3o) y analiza cómo la autenticidad individual crea un poder colectivo, al igual que los latidos individuales del corazón crean experiencias colectivas hermosas.

Caminata estructurada por la galería y diálogo comunitario | 25 minutos

Protocolo para la caminata por la galería:

- **Reflexión individual (8 minutos):** Los estudiantes recorren la galería, tomando notas sobre técnicas artísticas y conexiones temáticas.
- **Muestra de narración digital (7 minutos):** Los estudiantes interactúan con componentes multimedia seleccionados.
- **Diálogo entre compañeros (10 minutos):** Conversaciones estructuradas sobre observaciones y conexiones con temas más amplios.

Discusión sobre impacto comunitario | 15 minutos

Guion para el educador: *Ahora que han visto el increíble trabajo de todos y han escuchado algunas de sus historias, hablemos sobre lo que todo esto significa. ¿Qué patrones están notando? ¿Qué han aprendido, no solo sobre sus compañeros de clase, sino sobre la identidad y la comunidad en general?*

Guion para el educador: *Voy a hacerles algunas preguntas de gran alcance. No hay respuestas correctas o incorrectas; quiero escuchar sus pensamientos y observaciones genuinas*

Preguntas de discusión:

- ¿Qué patrones surgen en nuestros retratos que reflejan las perspectivas y experiencias únicas de nuestra generación?
- ¿Cómo desafían o complican las historias aquí las narrativas comunes sobre los jóvenes?
- ¿Qué ideas de este proyecto podrían informar los esfuerzos para crear entornos más acogedores en nuestra escuela y comunidad?
- ¿Cómo podría el coraje demostrado en estos retratos inspirar acciones en los temas que nos importan?
- ¿Qué responsabilidad tenemos de usar nuestras voces para abordar problemas en nuestra escuela o comunidad?
- ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para seguir expresando nuestros auténticos seres mientras avanzamos hacia la adultez?

Guion para el educador: *Estas preguntas están destinadas a ayudarte a pensar cómo este proyecto se conecta con tu vida más allá de nuestro salón de clases. ¿Cómo podría lo que has aprendido aquí influir en cómo interactúas con otros, cómo ves tu comunidad o cómo piensas sobre tu propio rol en la creación de un cambio positivo?*

Toma una foto de lo que tus estudiantes crearon y compártela en [Studentsrebuild.org](https://www.studentsrebuild.org). Creative Visions donará \$5, hasta \$1 millón, por cada presentación o estudiante que participe. El proyecto estará abierto del 16 de septiembre de 2025 al 1 de junio de 2026.

extensiones y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Elementos interactivos para miembros de la comunidad

Estación “Expansión de Perspectivas”:

- Proporciona indicaciones de reflexión sobre singularidad personal, autenticidad y pertenencia comunitaria.
- Invita a los visitantes a compartir cómo los retratos desafiaron su forma de pensar o ampliaron su comprensión.
- Crea un espacio para el diálogo intergeneracional sobre cualidades personales y participación social.

Espejo interactivo “Tú también perteneces aquí”

- Coloca un espejo en el centro de la galería con un cartel: "Tú también perteneces aquí."
- Esto refuerza que la autenticidad de cada miembro de la comunidad contribuye a la fuerza colectiva.
- Proporciona un espacio para que los visitantes escriban reflexiones sobre lo que los hace únicos y cómo contribuyen a la comunidad.
- Incluye indicaciones para que los visitantes se comprometan con acciones que apoyen la expresión auténtica en otros.

Diálogo familiar y comunitario

- Facilita conversaciones sobre singularidad personal, autenticidad y participación social entre estudiantes y adultos.
- Proporciona guías de discusión para que las familias continúen las conversaciones en casa.
- Conecta el proyecto con iniciativas comunitarias más amplias relacionadas con la comprensión y el aprecio.

Extensiones interdisciplinarias

- **Estudios Sociales:** Investiga movimientos a lo largo de la historia en los que las personas usaron la expresión creativa para compartir sus perspectivas únicas y abogar por la comprensión.
- **Artes del Lenguaje en Inglés:** Escribe ensayos analíticos que examinen cómo se construye y representa la singularidad personal en la literatura.
- **Psicología:** Investiga el desarrollo personal en la adolescencia, la teoría de la interseccionalidad y la psicología del sesgo y el prejuicio.
- **Arte:** Estudia artistas contemporáneos que utilizan su trabajo para abordar problemas sociales y explorar la singularidad personal.
- **Medios digitales:** Desarrolla podcasts, documentales o campañas en redes sociales que amplifiquen voces auténticas.

ÚNICOS y UNIDOS

OBRAS CREATIVAS DE DAN ELDON

 students
REBUILD

 CREATIVE
VISIONS

