

MY TWO HOMES & THE LATINX TEACHING-ARTIST FELLOWSHIP

A Partnership Between Root Division and Mission Education Center

2020

MY TWO HOMES

Display of MEC student prints

MIS DOS HOGARES

The *My Two Homes* project is an arts education curriculum developed by Root Division and taught by the Latinx Teaching Artist Fellows (LTAFs) to students in the ExCel Program at Mission Education Center. The goal of this class aims to build students' understanding of their cultural backgrounds and ethnicities as well as their transition from their countries of origin to the United States. The course encourages students to use art exploration as a vehicle for storytelling and preserving tradition during their transition to a new home. *My Two Homes* aims to provide students with a safe, healing space to build creative and interpersonal skills.

This year, fellow artists Alyssa Aviles and Camilo Villa led students through a series of projects reflective of their own creative practices, including printmaking, weaving, and collage. Working within these specific mediums enabled students to bridge traditional art forms of their native homes with those of indigenous American cultures, lessening the distance between their diasporas. Projects built on themes of memory, family, culture and place encouraged students to reflect on the emotional and spiritual experiences of their transformative journeys. Their creations recall intimate memories of a world they once knew, but also express hopeful outlooks for their futures in their new home.

El proyecto "Mis Dos Hogares", es un currículo de educación artística desarrollado por Root Division. El curso es dirigido por artistas y educadores Latinos que obtuvieron una beca para impartir clases a estudiantes del programa Excel en el Mission Education Center. El objetivo de la clase es ofrecer un espacio para que lo/as estudiantes puedan explorar su cultura y su proceso de transición a Los Estados Unidos. La clase motiva a lo/as estudiantes a explorar el arte como una herramienta de narración de historias que ayuden a preservar tradiciones durante la transición a su nuevo hogar. La misión principal de la clase *Mis Dos Hogares* es ofrecer a lo/as estudiantes un espacio sano y seguro en donde puedan desarrollar habilidades creativas y habilidades interpersonales.

Este año lo/as artistas Alyssa Avilés y Camilo Villa guiaron a lo/as estudiantes con un serie de proyectos enfocados en sus propias disciplinas artísticas, tales como el grabado, tejido, y collage. Estas técnicas ofrecieron a los estudiantes la oportunidad de crear un puente entre las técnicas artísticas tradicionales de sus países de origen con las técnicas artísticas de la cultura indígena Nativa Americana. El desarrollo de estos proyectos permitió a lo/as estudiantes disminuir la distancia de sus diásporas. Los proyectos fueron basados en temas de memoria, familia y cultura que ayudaron a los estudiantes a reflexionar sobre las etapas del proceso de su transformación. Sus creaciones artísticas reflejan memorias íntimas del mundo que ello/as conocen pero también expresan visiones futuras de sus nuevos hogares.

"I am getting hungry as
I color this ice cream!"

Marcos, 3rd grade

"¡Me esta dando hambre
mientras coloreo
este helado!"

Marcos, 3er grado

MEC students with Latinx
Teaching-Artist Fellow Alysso

LATINX TEACHING-ARTIST FELLOWSHIP

Students share their coloring books

ABOUT THE LATINX TEACHING-ARTIST FELLOWSHIP

As an effort to more accurately reflect neighborhood diversity in the Studio Artist community and teaching core, Root Division launched our Latinx Teaching Artist Fellowship (LTAF) in Fall 2010. With additional funding and support for the program, we have been able to support two Latinx Teaching Artist Fellows every year since 2012. We recruit Latinx artists who speak both English and Spanish fluently, have experience teaching youth, and have a strong studio practice.

LTAFs receive a free studio space at Root Division's facility for a year in exchange for teaching at Mission Education Center. As part of a year-long artist-teacher in residency, LTAFs teach a dedicated curriculum called *My Two Homes* to each grade level at the school. *My Two Homes* is a 10-month project that investigates and navigates the immigration process, in particular the move from one home to another. The fellowship is a mutually beneficial response to the needs of this school population, while simultaneously creating professional opportunities for Latinx artists.

ACERCA DE LA BECA DE ARTISTA PROFESOR LATINX

Por el esfuerzo de reflejar con mayor precisión la diversidad de nuestra comunidad de artistas y la comunidad de nuestro núcleo de enseñanza, Root Division puso en marcha la Beca Artista Profesor Latinx (BAPL) en el otoño del 2010. Con el financiamiento adicional y el apoyo del programa, hemos podido apoyar a dos artistas becarios desde el año 2012. Reclutamos a artistas latinos que hablan Inglés y Español, que cuentan con experiencia educando a jóvenes y que también cuentan con una práctica artística de taller sólida. El BAPL recibe un espacio de taller gratis por un año en Root Division a cambio de dar clases de arte en Mission Education Center—una escuela pública de Kinder a Quinto grado, que da servicios a estudiantes que emigraron recientemente de América Latina. Durante la residencia de artista-profesor de un año, el BAPL enseña un currículo llamado "Mis Dos Hogares" a cada uno de los grado de la escuela. *Mis Dos Hogares* es un proyecto de 10 meses que explora y navega el proceso de inmigración, en particular la mudanza de un hogar a otro. La beca otorgada por Root Division representa una respuesta a las necesidades de esta población escolar. Esta beca no solo beneficia a los estudiantes, pero también crea oportunidades profesionales para artistas latinos.

MEC student exhibition

"I like school because
I learn many things."

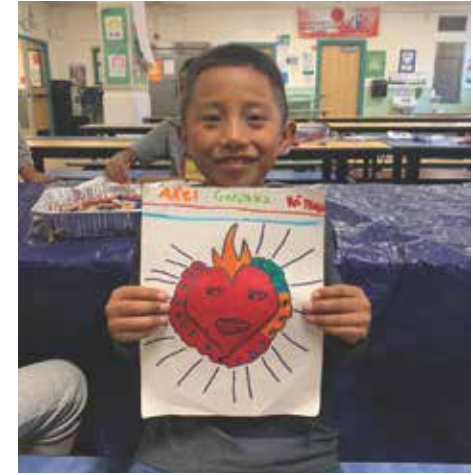
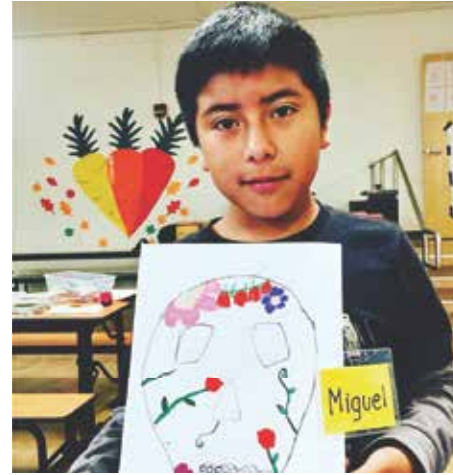
Dulce, 1st grade

"A mi me gusta el
colegio porque aprendo
muchas cosas."

Dulce, 1er grado

“Happy Day of the Dead!”
Fresia, 5th grade

“¡Feliz Día de los Muertos!”
Fresia, 5er grado

Students share their drawings

MISSION EDUCATION CENTER

Students share their completed prints

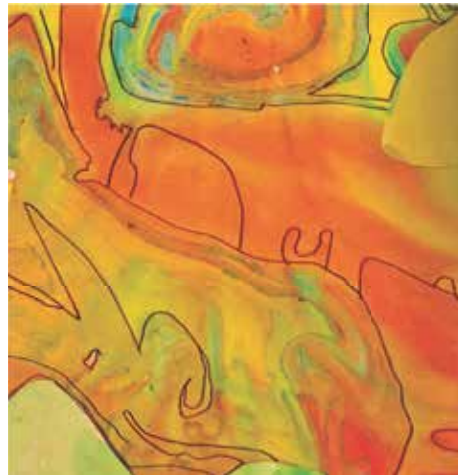

Mission Education Center (MEC) is one of several “newcomer programs” developed in response to the continuing influx of immigrants to San Francisco, providing a safe learning environment for children to develop skills for success in a U.S. classroom. For this one-year program, instruction at MEC is taught entirely in Spanish before students are mainstreamed into other SFUSD language immersion schools.

MEC has some visual art instruction, but Root Division fills the school’s need for Spanish-speaking teaching-artists with relevant life experience.

Mission Education Center (MEC) es uno de los programas creados para estudiantes “recién llegados” en respuesta al continuo flujo de inmigrantes a San Francisco. Este programa proporciona un ambiente de aprendizaje que ayuda a los niños a aprender habilidades para tener éxito en un salón de clases en los Estados Unidos. La enseñanza en MEC es completamente en español durante el primer año y ocurre antes de que los estudiantes se integren a otras escuelas del Distrito Escolar.

El MEC tiene clases de artes visuales, pero Root Division satisface la necesidad de tener artistas-educadores hispanohablantes que cuentan con una experiencia de vida similar a la de los estudiantes.

Students working on their marbled print projects

"This has been my favorite project, I love the colors!"

Angel, 1st grade

"¡Este ha sido mi proyecto favorito, me encantan los colores!"

Angel, 1er grado

EXCEL AT MISSION EDUCATION CENTER

Student shares his print

ABOUT EXCEL AT MISSION EDUCATION CENTER

The after-school program was started in the spring of 2007 and is dedicated to serving a diverse population of Latin newcomer students. The program operates Monday through Friday from 3:30 to 6:30pm and serves 60-100 students daily. During the week students participate in a variety of academic enrichment and recreation activities. The program offers various enrichment classes throughout the school year; cooking, art, gardening, dance, academic games, and STEM. Our newcomer students need support to help them adjust and transition to their new country. The goals are to create a learning environment that is welcoming and engaging to students and families and to support newcomer students through their transition. Students engage with and are exposed to a variety of academic, enrichment, and recreation activities that will allow them to build skills that will help them in the future. The students are very eager and excited to learn, and they have a strong willingness to succeed.

ACERCA DE EXCEL EN MISSION EDUCATION CENTER

El programa de después de escuela se inició en la primavera del 2007 y está dedicado a servir estudiantes Latinos recién llegados. El programa opera de Lunes a Viernes de las 3:30 a las 6:30pm y provee servicio de 60 a 100 estudiantes a diario. Durante la semana los alumnos participan en actividades de enriquecimiento académico y recreación. El programa ofrece clases durante el año escolar tales como cocina, arte, jardinería, poesía, danza, juegos académicos, teatro y ciencia. Estos estudiantes necesitan mucho apoyo, consejo y asistencia para adaptarse y hacer una transición a su nuevo país. Los objetivos de este programa son crear un ambiente de aprendizaje que también de la bienvenida a los estudiantes y a sus familias, y que apoye a los estudiantes durante su proceso de transición.

"I really like my
little flower."

"Me gusta mucho
mi florecita."

William,
Kinder

"I miss the warm weather
of El Salvador."

"Yo extraño el clima
caliente del Salvador."

Christian,
2nd grade/ 2er grado

"I wanted to color this rose
with many colors so that it
looks like a rainbow."

"Yo quise pintar esta rosa de
muchos colores para que se
vea como un arcoiris."

Dulce,
3rd grade/ 3er grado

FELLOW ARTIST: ALYSSA AVILES

Alyssa with MEC student

Alyssa Aviles is a visual artist and arts educator who received a BFA in Printmaking at the Massachusetts College of Art and Design. Working primarily in this medium, Alyssa explores the symbolic relationship between the graphic arts and her Latinx heritage. Alyssa's work connects pre-colonial spirituality and cosmology to contemporary urban experiences through a mythological realm. Alyssa develops contemporary archetypes that allude to indigenous and matriarchal ideologies. Her iconography explores how inner city communities have sustained and reinvented ancient traditions and belief systems as a method of survival. Alyssa illustrates the complexities of post-colonial identity and displacement of marginalized groups as a product of systematic oppression. Her work embarks on a metaphorical journey towards collective transcendence and regeneration.

Drawing on themes of cultural identity and spiritual geography, Alyssa's work navigates between physical and psychological borders. In her role as an educator she aims to engage at-risk communities in creative practices as a form of healing and empowerment. Her teaching practice prioritizes accessibility and visibility, minimizing the institutional barrier that excludes marginalized people from intellectual spheres. Alyssa is committed to resisting the harm of gentrification and sustaining the fragile Latinx communities of the Bay Area. Her work has been exhibited at Galeria de la Raza, SOMArts, Accion Latina, Mission Cultural Center for Latino Arts, and Root Division. She currently teaches high school youth in San Francisco through *Youth Art Exchange* and facilitates a women's printmaking project, *Suavecita Press*.

Alyssa Aviles es una artista visual y educadora de los artes con una licenciatura en grabado de Massachusetts College of Art and Design. Alyssa utiliza este medio principalmente, explorando la relación simbólico entre los artes gráficos y su herencia Latinx. El trabajo de Alyssa empalma la espiritualidad precolombino con experiencias contemporáneos urbanos a través de un reino mitológico. Alyssa desarrolla arquetipos contemporáneos que aluden a ideologicos indígenas y matriarcas. Su iconografía explora las maneras en que comunidades urbanas han sostenido y reinventado tradiciones antiguos para sobrevivir. Alyssa ilustra las complejidades de la identidad postcolonial y el desplazamiento de gente marginalizado como producto de opresión sistemático. Su trabajo embarca en un viaje hacia trascendencia colectivo y regeneración.

Aprovechando temas de identidad cultural y geografía espiritual, el trabajo de Alyssa navega a través de fronteras físicos y psicológicos. En su posición de educadora, procura a implicar comunidades vulnerables en procesos creativos como una forma de aliviamiento y empoderamiento. Prioriza accesibilidad y visibilidad en su práctica educacional, minimizando la barrera institucional que excluye gente marginalizada de esferas intelectuales. Alyssa está comprometida a resistiendo el daño causado por gentrificación y sosteniendo comunidades frágiles Latinxs en la área bahía. Su trabajo ha sido exhibido en Galería de la Raza, SOMArts, Acción Latina, Mission Cultural Center for Latino Arts y Root Division. Actualmente enseña jóvenes en la escuela secundaria en San Francisco a través *Youth Art Exchange* y facilita *Suavecita Press*, un proyecto de grabado para mujeres.

FELLOW ARTIST: CAMILO VILLA

Camilo Villa with MEC students
discussing their work.

Camilo Villa is a Colombian artist and dancer based in Oakland, California. Camilo holds a Fine Arts Degree with a minor in Social Action & Public Forms from the California College of the Arts and is now in the process of obtaining his M.A. in Education for Equity and Social Justice at San Francisco State University. Some of his published work can be found in *Voyage LA*, and *Latin SF*. During the day he works at *Sunnyside Micro-school*, a school for cognitively diverse students.

Camilo utilizes his creative practice as a visibility platform. He is committed to unveil oppressive systems to recreate alternative communities. His love for craft and performance intersect in order to communicate symbolic narratives that encourage conversation about the role of art within social justice. He is currently working on the *Baila Conmigo Project*, which invites queer Latinx people to occupy iconic public spaces of cities to the rhythm of latin beats. Besides livening the daily routine of citizens, this project aims to create community through dance, a non verbal bodily language that brings people together. The dance is documented through video and photographs that are then translated into vibrant posters, stencils, and collages.

Camilo Villa es un artista y bailarín colombiano que vive en Oakland, California. Camilo tiene una licenciatura en Bellas Artes con una asignatura secundaria en Acción Social y Formas Públicos del California College of the Arts y ahora está en el proceso de obtener su maestría en educación para la equidad y justicia social en San Francisco State University. Parte de su trabajo se puede encontrar en *Voyage LA* y *Latin SF*. Durante el día trabaja en *Sunnyside Micro-school*, una escuela para estudiantes cognitivamente diversos.

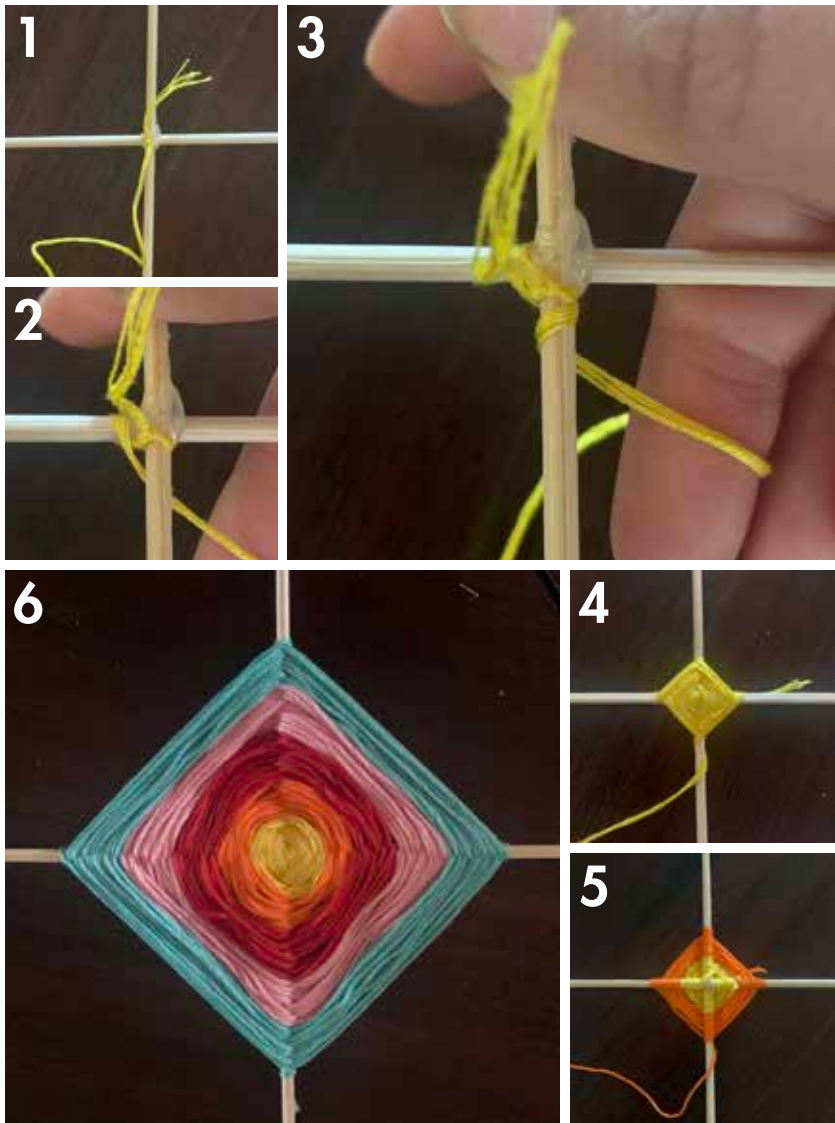
Camilo Villa es un artista que utiliza su práctica creativa como una plataforma de visibilidad. Está comprometido a desvelar sistemas opresivos para recrear comunidades alternativas. Su amor por el arte y el performance se entrecruzan para comunicar narrativas simbólicas que fomentan la conversación sobre el papel del arte en la justicia social. Actualmente está trabajando en el *Proyecto Baila Conmigo*, que invita a las personas latinas queer a ocupar los espacios públicos de las ciudades al ritmo del baile latino. Además de animar la rutina diaria de los ciudadanos, este proyecto apunta a crear una comunidad a través de la danza, un lenguaje corporal no verbal que une a las personas. El baile está documentado a través de videos y fotografías que luego se traducen en carteles, plantillas y esculturas representando a lo/as bailarines.

GOD'S EYE

MATERIALS:

Colored thread, two sticks, scissors

1. Tie a knot around the intersection of the two sticks to form a cross. Make sure the knot is tight and double-knotted so that the sticks stay in place.
2. Pull the thread beneath one stick and then wrap it over so that the thread is now under on the other side.
3. Repeat this step on the stick directly next to the first: Pull under, then wrap the thread over the top of the stick to the other side.
4. Continue wrapping the thread over and under each stick until a diamond-shaped form begins to emerge.
Tip: Consistently holding the cross so that the backside is facing you will help avoid getting confused.
5. If you have different colors of thread, at any point you can switch colors by tying a different color of thread to the first. You can use as many colors as you want.
6. Continue wrapping until you are happy with your design. When finished, tie a double knot at one of the sticks to complete your God's Eye!

OJO DE DIOS

MATERIALES:

Hilo, dos palos, tijeras

1. Forma una cruz y haz un nudo en el intersección de los dos palos. Asegurate que el nudo esté muy bien amarrado. De preferencia haz un doble nudo para poder mantener en su lugar a los dos palos.
2. Jala el hilo por debajo de un palo y envuélvelo sobre el mismo palo para que el hilo salga por el otro lado.
3. Repite este paso con el palo que está a la derecha del primero que amarraste. Jalalo por debajo, y después envuelve el hilo alrededor del siguiente palo -continúa así, siempre con dirección a la derecha.
4. Envuelve el hilo por debajo y por encima de cada palo hasta que salga la forma de un diamante.
Consejo: Detén la cruz frente a la parte posterior para evitar confundirse.
5. Si deseas cambiar el color del hilo, amarra el hilo de diferente color al hilo que estabas utilizando previamente. No existen reglas de colores, tu puedes utilizar la cantidad de colores que desees.
6. Continúa envolviendo el hilo hasta que te sientas satisfecho con el diseño. Cuando sientas que está listo, hazle un doble nudo en uno de los palos para asegurar que el hilo quede bien fijo. ¡De esta manera habrás terminado tu Ojo de Dios!

STAFF

Executive Director
Michelle Mansour

Education Programs Manager
Michael Gabrielle

Art Programs Manager
Renée Rhodes

Marketing & Design Manager
Phi Tran

Installations & Site Manager
Carissa Diaz

Development & Programs Assistant
ChiChai Mateo

ABOUT ROOT DIVISION

Root Division is a visual arts non-profit located in the SoMa District of San Francisco. We connect creativity and community through a dynamic ecosystem of arts education, exhibitions, and studios. Our mission is to empower artists, foster community service, inspire youth, and enrich the Bay Area through engagement in the visual arts. Root Division is a launching pad for artists, a stepping stone for educators, a door to creativity for youth, and a bridge for the public to become involved in the arts.

ACERCA DE ROOT DIVISION

Root Division es una organización de artes visuales sin fines de lucro y está ubicada en el Distrito SoMa de San Francisco. Nosotros conectamos la creatividad con la comunidad a través de un ecosistema dinámico de educación artística, exposiciones y estudios. Nuestra misión es fortalecer a los artistas, promover el servicio comunitario, inspirar a la juventud y enriquecer el área de la Bahía a través del compromiso en las artes visuales. Root Division es una plataforma de lanzamiento para artistas, un trampolín para los educadores, una puerta a la creatividad para los jóvenes, y un puente para que el público se involucre en las artes.

Design
Michael Nguyen
Phi Tran

Translation
Alyssa Aviles
Rafael Bustillos
Camilo Villa

Latinx Teaching-Artist Fellowship Publication © 2020

Root Division is supported in part by grants from The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Grants for the Arts, San Francisco Arts Commission: Community Investments, Kimball Foundation, Walter & Elise Haas Fund, Violet World Foundation, Deutsche Bank Foundation, Wells Fargo Foundation, Fleishhacker Foundation, Zellerbach Family Foundation, Garver Family Foundation, and Bill Graham Memorial Fund.

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

**KIMBALL
FOUNDATION**

sfac san francisco
arts commission

WALTER & ELISE HAAS FUND

Deutsche Bank

Students working on a group weaving activity

1131 Mission Street
San Francisco CA 94103
415.863.7668 / rootdivision.org