

Unidad didáctica

Abstracción Postpictórica (Noviembre 2012-enero 2013)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Antes de la visita

- El programa didáctico está dirigido a todos los centros de enseñanza y niveles (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato).
- La actividad se realizará de noviembre de 2012 a enero de 2013.
- Grupos de 30 personas como máximo, acompañados de algún responsable.
- Las solicitudes podrán realizarse a través del teléfono o correo electrónico abajo indicados. En las solicitudes se deberá indicar el nombre del Centro, persona responsable, teléfono de contacto, número de asistentes y nivel del grupo.
- La confirmación por parte del CAAC se realizará por teléfono o e-mail, indicándose en ella el día y la hora de la visita.
- Cualquier cambio en la reserva deberá comunicarse al CAAC con antelación.

En el recinto del CAAC

- Los grupos podrán acceder al antiguo Monasterio por las 2 puertas habilitadas:
A/ Puerta del Río: Acceso peatonal desde la calle Torneo.
B/ Puerta de Tierra. Acceso principal. Aconsejable para grupos en autobús.
- El responsable deberá presentarse diez minutos antes de la hora concertada en la taquilla del CAAC para retirar las entradas reservadas (en el atrio de la iglesia del antiguo Monasterio).
- El monitor/a recibirá al grupo a su llegada al recinto.
- Se ha de acudir puntualmente a la cita y el grupo completo deberá estar listo a la hora indicada para la visita (sólo antes o después podrán visitar el resto del edificio, desayunar o ir al baño).

Durante la visita

Por motivos de conservación, los grupos cumplirán las siguientes pautas:

- Deben mantenerse unidos en grupo en torno al monitor y atenderán a sus explicaciones así como a las del resto del personal del CAAC.
- No se puede correr, hablar en voz alta o mantener comportamientos que puedan incomodar a los demás visitantes.
- Las obras expuestas y el edificio deben ser respetados y cuidados, por lo que no se puede tocar salvo indicación expresa del monitor.
- No se permite entrar en sala con mochilas grandes u objetos contundentes, por lo que las dejaremos en la taquilla.
- Sólo se puede comer y beber en las áreas previstas para ello.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El Servicio Educativo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo cierra su oferta didáctica para el primer trimestre del curso 2012/13 con **visitas-taller gratuitas** dirigidas a público escolar, familias y otros colectivos a partir de su exposición temporal: “Abstracción Postpictórica”.

El título de esta exposición, “Abstracción Postpictórica”, recupera el mismo título con el que en 1964 Clement Greenberg organizó una exposición en Los Ángeles con la intención de señalar una vía distinta al expresionismo abstracto que había dominado el arte norteamericano en los años 40-50. Traer este título a la actualidad y en este contexto significa destacar la influencia que la abstracción tiene desde entonces en la producción artística andaluza y señala asimismo que la abstracción pictórica trasciende a la pintura en sí y se ha expandido a otros ámbitos como las instalaciones o el vídeo.

Con esta exposición, se presenta una selección de obras de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, relacionadas con la abstracción desde los años 60 y 70 hasta la actualidad. Son piezas que abarcan desde la abstracción geométrica de Gerardo Delgado y Pablo Palazuelo hasta la más lírica de Soledad Sevilla, Ignacio Tovar y José María Sicilia para llegar a la fotografía abstracta de Wolfgang Tillmans o a la abstracción en movimiento de Val del Omar, Daniel Palacios o Juan Carlos Bracho.

PROYECTO EDUCATIVO:

Desde que los pintores abstractos (tanto de las primeras como de las segundas vanguardias del siglo XX) decidieron librar a la pintura de su carácter representacional, los principales elementos visuales del lenguaje plástico (**color, forma y textura**) se convirtieron en los verdaderos protagonistas de los cuadros. Ya no era necesario representar, a través de la pintura, la cara de nadie, ni un paisaje, ni un objeto. Simplemente, las formas y los colores, que trazados con toda la energía posible del gesto libre (Expresionismo Abstracto) o con una habilidad minuciosa (Abstracción Geométrica), articularon un mundo de signos y símbolos que hablaban y transmitían, por sí mismos, un mundo mágico de símbolos subjetivos.

Es precisamente la convivencia en el momento actual entre arte abstracto y arte figurativo lo que nos ofrece la oportunidad de que l@s niñ@s se aproximen al arte contemporáneo de un modo casi natural. Sobre todo, si

tenemos en cuenta que el desarrollo cognitivo de todo individuo pasa por varios estadios en el que los dibujos reflejan madurez cerebral¹.

Aprovechemos pues esta exposición y la etapa en la que l@s niñ@s se encuentren, no sólo para desterrar de sus impresiones, cuando sean adultos, tópicos como “¿esto es arte? Si esto lo podría hacer un niño de tres años...” sino también considerémosla como una herramienta para aproximarlos a las matemáticas, la geometría y a la expresión de emociones y sentimientos sin complejos.

Objetivos Generales;

- Reconocer que el arte es fruto de un contexto social determinado en el que suelen encontrar las causas de su evolución.
- Valorar la capacidad del arte y los artistas para transformar la sociedad.
- Desarrollar la iniciativa, el espíritu de superación, el análisis crítico y autocrítico.
- Desarrollar la capacidad de razonar y establecer relaciones entre las obras expuestas y los conceptos que se presentan, ejercitando la habilidad para encontrar significados.
- Fomentar la participación individual y grupal, provocando que expresen sus puntos de vista y opiniones, invitándolos a desarrollar su creatividad y conocimiento estético.
- Estimular la creatividad.

Objetivos Específicos;

- Conocer los principales elementos de comunicación visual y plástica; color, línea y textura.
- Aprender a analizar un objeto exhibido.

¹ La **etapa de los garabatos**. Surge a los dos años de edad y los adultos suelen pensar que estos garabatos son aleatorios y sin sentido. No obstante, los niños se interesan principalmente por la colocación de los trazos en el papel. La **etapa de la forma** surge hacia los tres años. Los niños dibujan diagramas con seis formas básicas: círculos, cuadrados o rectángulos, triángulos, cruces, letras X y formas desiguales. En la **etapa de diseño**, que alcanzan con rapidez desde la etapa anterior, los niños mezclan dos formas básicas en un patrón complejo. Se trata de dibujos abstractos. Los adultos suelen desechar y no valorar estos dibujos porque no son dibujos de algo concreto (como un árbol o una casa). Sin embargo, los adultos que empujan a los niños a dibujar objetos de la vida real están perjudicando el desarrollo artístico del niño. La **etapa pictórica** comienza entre los cuatro y cinco años. Los niños empiezan a dibujar cosas de la vida real. Este paso del dibujo abstracto al dibujo representacional marca un cambio fundamental en el propósito del dibujo de los niños. Los elementos primarios en el arte consisten en un interés por la forma y el diseño, que es precisamente lo que caracteriza el dibujo de los niños en las primeras etapas. Pero después de los primeros años de escuela, cuando los adultos los presionan para pintar la realidad, sucede este cambio de lo abstracto a lo representacional y es cuando muchos niños que antes se divertían dibujando, pierden el interés artístico que tenían en un principio.

- Acercamiento a los procesos técnicos del arte.
- Utilizar la creatividad, de forma autónoma, para idear soluciones ante diversos problemas, valorando alternativas y consecuencias.
- Hacer hincapié en la importancia de la función expresiva o emotiva para comunicarnos.
- Comprender que las imágenes tienen un valor distinto, según el contexto en el que están insertas, dando informaciones diferentes.
- Conocer algunos vínculos entre Ciencias y Arte.

Metodología:

Antes de la visita:

Todo aprendizaje depende de las experiencias previas que hayan vivido nuestros alumnos/as, tanto en su ambiente familiar como escolar. Especialmente, en el contexto en el que nos encontramos, nos referimos a aquellas relacionadas con la observación y apreciación de la realidad (colores, formas, texturas, tamaños...), y con las habilidades y destrezas necesarias para la creación de obras plásticas e imágenes.

Así, si el arte abstracto prescinde de elementos figurativos, para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores sin tratar de imitar modelos o formas naturales, os proponemos **actividades previas** a la visita que familiaricen a los niños con las formas geométricas, el arte abstracto y sus variantes. La idea de realizar alguna de las actividades de las unidades didácticas que a continuación os recomendamos, u otras parecidas, es que la visita al museo sea lo más satisfactoria y adaptada posible a los diferentes cursos y centros, aunque por supuesto la realización de actividades de esta índole es opcional.

Infantil y primer ciclo de primaria;

En este enlace os encontraréis con una unidad didáctica realizada por el Departamento de Didáctica de Matemáticas y Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. En ella, abordan geometría y educación infantil de un modo ameno y posiblemente similar a lo que vosotros/as hacéis en clase. No obstante, nos parece interesante referirnos a ella por si os es de utilidad.

http://www.uco.es/~malfegan/Comunes/recursos-matematicos/matematica_arte_contexto_interdisciplinar.pdf

Segundo y tercer ciclo de primaria;

Os encontraréis aquí con una unidad denominada “La didáctica del arte abstracto: realidad y juego en el aula” realizada por J. Enrique Peláez Malagón para la Universidad de Virginia. Aparentemente el programa se destina a alumn@s extranjeros pero consideramos que es una unidad sencilla y atractiva que puede ayudarnos a introducir a nuestros grupos en la comprensión del arte contemporáneo.

http://www.uv.es/foroele/foro4/Foro4_2008_Pelaez_Malagon.pdf

Secundaria;

Esta unidad realizada por el Departamento de la Capacidad Creativa de Alicante a pesar de ser bastante escueta puede servirnos en los primeros cursos de secundaria.

<http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2754/223.pdf?sequence=1>

Herramientas interactivas:

Primaria:

Los siguientes enlaces nos sitúan directamente en dos herramientas web que permiten a los usuarios hacer un círculo cromático y reinterpretar un cuadro de J. Pollock y una obra de Mondrian. Estas actividades no tienen información teórica por lo que si se van a utilizar sería conveniente orientar a los alumnos, en líneas generales sobre el color y su vinculación a los estados de ánimo y sensaciones, abstracción y estos dos pintores. En cualquier caso son actividades de aproximación divertidas y de rápida ejecución.

<http://www.educacionplastica.net/circuloCromatico.html>

<http://www.arteymercado.com/menudoarte/paleta4.html>

<http://www.compositionwithjavascript.com/>

Secundaria:

Esta página web es muy recomendable por ser divertida y sencilla de manejar. Los contenidos se adaptan a secundaria e incluso a bachillerato y se exponen con un lenguaje sencillo. Además cuenta con ejercicios para ejecutar en el ordenador que ayudan a entender mejor los conceptos.

<http://www.educacionplastica.net/index.htm>

Durante la visita:

En la visita serán atendidos por dos monitoras especializadas que desde el primer momento procurarán adaptarse al grupo e involucrarlos en el desarrollo de la actividad. Nuestra intención es que la aproximación al centro de arte y al arte contemporáneo sea lo más fructífera y satisfactoria posible. Para ello utilizaremos un lenguaje adecuado a los participantes con ejemplos prácticos y cotidianos que ayuden a los [alumn@s](#) a entender de una manera rápida y clara las obras que estemos trabajando. Durante la ejecución de la visita estarán acompañados por las monitoras y al final de la misma se os dejará un cuestionario para que nos ayudéis a mejorar y corregir nuestros errores.

Contenidos de la actividad

En esta exposición analizaremos varios tipos de abstracción;

- Abstracción Geométrica; Surge a principios del siglo XX e intenta aplicar un método científico al lenguaje artístico, basándose en la racionalidad y el análisis.
- Abstracción Matérica; Surge en la década de los 50, se centra en la investigación de la materia y es una derivación de la abstracción lírica de principios del siglo XX por lo que los resultados son más “expresionistas e intuitivos” ya que se basan en el individuo y el sentimiento.
- Abstracción en movimiento; Nos encontramos además en la exposición, con obras que teniendo como referentes el op-art y el arte cinético incorporan sensación de movimiento o movimiento real dependiendo del caso.

En la visita a esta exposición os proponemos una actividad con una doble vertiente, una aproximación teórico-práctica a la exposición y otra plástica. El tiempo estimado de **duración total es de una hora**. Por lo tanto, para cumplir los horarios la monitora puede alargar o acortar el tiempo en una u otra actividad, sin que por ello se perjudique al grupo.

Aproximación teórico-práctica

Basándonos en la Teoría del Color de Newton, las Teorías de la Gestalt, la física y su aplicación en las artes, hemos estructurado la visita a la exposición en tres bloques. En los que con un lenguaje adaptado y de una forma divertida se dan respuestas a las preguntas básicas que todo espectador debe plantearse ante una obra de arte abstracto;

- ¿Cómo está estructurada la obra y cuáles son sus principales elementos / variables compositivas? Colores, formas geométricas u orgánicas, textura...

- ¿Cuál es su grado de realismo/iconicidad? Si recuerda a algo que ya conocemos o no.
- ¿Cuál fue la intención del artista al realizar la obra? Cómo nos sentimos ante la obra.

El color

Wolfgang Tillmans- Ignacio Tovar

En la obra de Wolfgang Tillmans e Ignacio Tovar vemos que el color es el gran protagonista. Sin embargo, cada uno de ellos lo utiliza de un modo diferente. Ignacio Tovar elabora con pigmento y látex vinílico sobre la tela poderosas y coloridas ondas estáticas y Wolfgang Tillmans con Densidad Neutra experimenta con el color en el laboratorio fotográfico.

Para entender estas obras proponemos dos experimentos consecutivos previos a la entrada en sala;

1º Veo los colores primarios, secundarios, terciarios;

Las investigaciones de científicos y artistas sobre el color parten del primer diagrama circular ingeniado por Isaac Newton en 1666. La idea era ordenar los colores del espectro y sus variantes. Con el desarrollo de estas teorías los pintores ordenan los colores en primarios, secundarios y terciarios. No pretendemos entrar con esta actividad en detalles sobre las teorías del color.

Pero sí entendemos que es importante para los/las niños/as conocer cómo surgen los colores en pintura y cómo interactúan entre ellos y con nuestras emociones. En este apartado iremos construyendo un puzzle con los colores para terminar viendo el círculo cromático tal como aparece en esta imagen. Además, haremos las mezclas de color directamente en un papel tras colocar las piezas del círculo para reforzar lo visto.

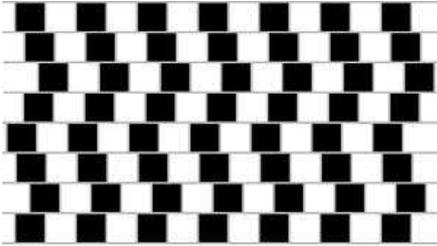
2º Veo cómo se comportan otros colores.

Para esta actividad necesitamos que los profesores/as **traigan un bote** pequeño y traslúcido **por cada grupo** que después se llevarán convertido en algo muy divertido y bonito. Con este recipiente y líquidos de color de distinta densidad haremos el siguiente experimento. El resultado es que los colores permanecen sin mezclarse. Ocurre justo lo contrario de lo que acabamos de ver, ayudándonos a entender, cómo está realizada la obra de arte que veremos a continuación.

¡Las líneas y sus formas ocupan el espacio!

Gerardo Delgado y Daniel Palacios

El segundo elemento compositivo que veremos será la línea y sus formas, a través de las obras de Gerardo Delgado (*Dibujos del Análisis del Alicatado de Lazo Hispano-Musulmán*) y de Daniel Palacios (*Waves*) en las que la percepción de las formas es clave. Gerardo Delgado, en sus planteamientos artísticos, analiza con gran rigor geométrico las formas y sus variantes en la azulejería tradicional hispano-musulmana. Mientras Palacios, interesado en las interacciones ciencia, arte y tecnología, muestra en su instalación el movimiento aleatorio de un elemento lineal en el espacio.

A través de un juego de observación veremos que el espacio que nos rodea está lleno de líneas curvas, rectas, sinuosas que nos ayudan a entender dónde nos encontramos. Después, para entender que la percepción de la realidad a veces es engañosa, vamos a trabajar con los grupos una ley básica de las teorías de la Gestalt sobre la percepción de las formas, para ello utilizaremos una ilusión óptica que les hará entender por qué ocurre esto y para qué lo utilizan los artistas.

Aprovecharemos estas obras y la ilusión óptica para que entiendan la intención que los artistas tienen de mostrar el movimiento ya sea en dos dimensiones como Gerardo o en tres como Palacios.

¡Las texturas se ven pero no se tocan!

Soledad Sevilla

El último elemento que veremos es la textura en la obra de arte.

Con la obra de la artista Soledad Sevilla (20 años más tarde) veremos como su autora ha aplicado con su paleta de rojos volcánicos óleo sobre tela para dar textura y emoción a la obra.

Para entender que la característica más significativa de la abstracción matérica es la presencia de las texturas táctiles en la composición, las cuáles no siempre son el resultado de la abundante aplicación de materia pictórica sobre la superficie del cuadro como hemos visto con esa obra, sino también de la incorporación de distintos materiales al mismo, se realizará la siguiente dinámica.

En siete bolsas de tela negra se esconderán los materiales que estos artistas usan en sus obras y otros que son muy frecuentes en la pintura abstracta matérica (arena, arpillera, chatarra, harapos, madera, serrín, yeso...). Sin ver lo

que hay en el interior un compañero/a mete la mano en las bolsas y describe a los demás lo que siente y cómo es lo que está tocando.

A medida que los demás descubren o se aproximan a acertar lo que hay en el interior de las bolsas se van sacando de las mismas para que las vean. Llegados a este punto recordamos que las obras se crean con color, líneas, formas, pero ¿se puede pintar además con trapo, serrín, madera, chatarra...?. Debatiremos con ellos sobre las sensaciones que textura, color y líneas transmiten en la pintura.

Conclusión final; el fin último de esta visita es conocer; **¿Qué es arte abstracto?, ¿Cómo se hace?, ¿Porqué se hacen estas obras?, ¿qué transmite el artista y cómo me siento yo ante su obra?** Preguntas que quedarán resueltas ante cada obra con las prácticas, la visión de la obra, el debate con los alumn@s. Finalmente realizar una práctica en un taller creativo termina de completar la visita.

Taller práctico;

Para el taller práctico proponemos que los alumnos/as realicen una creación plástica libre, ya que en clase habrán realizado aproximaciones a la abstracción geométrica a partir de las actividades recomendadas u otras parecidas.

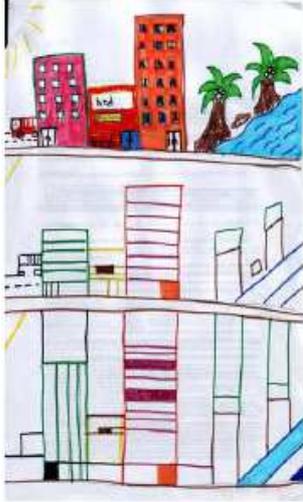
Infantil y primaria;

La técnica empleada con ellos será acuarela y sal. Haremos en nuestro papel una pintura libre pediremos que realicen formas geométricas o bien campos de color grandes. Antes de que nuestra acuarela seque pondremos sal en algunas partes de nuestra obra. Le pedimos a los niños/as paciencia y pedimos que observen lo que ocurre. Como última referencia a la ciencia podemos explicar que la sal absorbe el agua y por eso se crean campos de color blancos. En nuestra vida cotidiana ocurre que cuando tomamos pipas con sal o gusanitos con keetchup nos entra mucha sed y esto es porque ocurre como en nuestra obra, que la sal absorbe el agua de nuestro cuerpo y necesitamos beber rápidamente.

Tercer ciclo de primaria y secundaria;

Con ellos realizaremos una abstracción que se deducirá de una figuración. Comenzaremos facilitando una imagen a cada persona, la complejidad de ésta se adaptará al nivel del grupo. Cada cual dibujará en un papel dividido en dos, las formas geométricas que lo componen. En la segunda parte del papel deben volver a hacer lo mismo pero sin dibujar detalles y dando color. A final se hará una especie de concurso en la que cada grupo de personas elige el trabajo que consideren mejor elaborado. Este se exhibirá al resto de compañeros que deberá interpretar de qué se trata. Se comienza con la versión más abstracta en la que línea, forma, color y textura son protagonistas. A ver quién es capaz de aproximarse más a la realidad que esconde. Para demostrar que se ha acertado en la interpretación contamos con el original, la interpretación de la misma y el resultado final.