

UNIDAD DIDÁCTICA

AMALIA PICA

Del 15 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020

Foto de Pablo Ballester

AnBnC (line), 2013

Amalia Pica

Instalación con 44 piezas de metacrilato y performance ocasional. Dimensiones variables
Coll. Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal. Adquisición
2013

ÍNDICE:

- **PAUTAS DE COMPORTAMIENTO**
- **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**
- **OBJETIVOS**
- **COMPETENCIAS**
- **CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA**
- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**
- **EVALUACIÓN**

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

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 entre el 15 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020.
- Grupos de 30 personas como máximo, acompañados de algún responsable.
- Las solicitudes se realizan a través del teléfono o correo electrónico, abajo indicados. En las solicitudes indicarán: nombre del centro, persona responsable, teléfono de contacto, número de asistentes y nivel del grupo.
- La confirmación se realizará por teléfono o e-mail, y se indicará el día y la hora de la visita.
- Cualquier cambio en la reserva se comunicará al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) con antelación.

En el recinto del CAAC

- Los grupos podrán acceder al CAAC por las 2 puertas habilitadas:
 - o **Puerta del Río:** Camino de los Descubrimientos, s/n.
Transporte Urbano: línea 5 de TUSAM
Parking Torre Sevilla (de pago): <https://goo.gl/maps/4Duzpwn5Ay> Coordenadas GPS: 37.391585, -6.010461
 - o **Puerta de Tierra.** Aconsejable para grupo de escolares en bus.
Avda. Américo Vespucio, 2 .41092 Sevilla
Transporte Urbano: línea C1 y C2 de TUSAM
Parking: Bolsa de aparcamiento de La Cartuja
(Gratuito): <https://goo.gl/maps/uTdx7p1PnJL2>. Coordenadas GPS: 37.404615, -6.009123.
- El responsable se debe presentar 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 equipo de educación 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 (antes o después podrán visitar el resto del edificio, desayunar o ir al baño).

Durante la visita

- Por motivos de conservación y respeto al resto del público, rogamos que los grupos cumplan las siguientes pautas:
 - o Mantenerse unidos en grupo en torno a la monitora y atender a sus explicaciones así como a las del resto del personal del CAAC.
 - o No correr, gritar o mantener comportamientos que puedan incomodar a los demás visitantes.
 - o Las obras expuestas y el edificio deben ser respetados y cuidados, por lo que no se puede tocar salvo indicación expresa de la monitora.
 - o No se permite entrar en sala con mochilas grandes u objetos contundentes, por lo que las dejaremos en la taquilla.
 - o Sólo se puede comer y beber en las áreas previstas para ello.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto didáctico que presentamos se desarrolla en el marco de la exposición “**Amalia Pica**”, que se celebra en el CAAC del 15 de noviembre 2019 - 15 de marzo de 2020.

Con esta exposición producida por el CAAC y comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes, proponemos una revisión de la obra de la artista argentina residente en Londres Amalia Pica (Neuquén, Argentina, 1978).

Artista dedicada a la escultura, instalaciones, fotografías, proyecciones, performances, collages y dibujos. Nació en Neuquén y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Completó su licenciatura en 2001 mientras asistía al taller del artista Tulio de Sagastizábal. Desde 2004 hasta el 2013 realizó varias residencias por Europa y Estados Unidos.

Su producción explora cuestiones relativas al **lenguaje, la comunicación y la participación cívica**. También se ocupa de **investigar cuál es el potencial de nuestros espacios sociales en relación con la historia, la política y la creatividad**. A partir de elementos encontrados y materiales en apariencia simples, Amalia Pica no rehúye algunas de las preguntas heredadas del arte conceptual y que tienen que ver, por ejemplo, con el significado de las imágenes y su relación con el lenguaje: **“si uno mira pensando que hay algo que entender o si uno hace arte pensando que tiene algo que decir”**.

Uno de los temas centrales que trata es el problema de la comunicación, explora nuestro deseo de ser entendidos, al tiempo que resalta las imperfecciones en nuestros modos de comunicación, en nuestro acto de entregar y recibir un mensaje verbal o no verbal y las diversas formas que puede adoptar el intercambio comunicativo.

Pica ha sido objeto de exposiciones individuales en diferentes ciudades del mundo (Berlín, Los Ángeles, Ciudad de Guatemala, Chicago, Londres y Lisboa) y en exhibiciones colectivas en instituciones de renombre como el Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York o la Tate Modern de Londres. Además ha participado conjuntamente en la Nueva Trienal del Museo 2012 en Nueva York y fue galardonada con el Premio de la Fundación Paul Hamlyn para Artistas en el 2011.

Su trabajo incluye inevitable y necesariamente la participación del público, pero no se trata solo de una actitud de inclusión hacia otro u otros, sino de generar situaciones en las cuales también incluirse ella, para observar cómo se completa su obra artística. Sus obras son metáforas de dos conceptos que le interesan mucho la **Interacción social** y la **Intimidación cultural**.

La exposición “Amalia Pica” es la primera individual de esta artista que se realiza en España, y plantea un recorrido de media carrera de alguno de sus trabajos más conocidos, junto a una obra de producción nueva, mediante tres agrupaciones:

1. La teoría de conjuntos y el pasado traumático en Argentina.

Son obras que están relacionadas con la teoría de conjuntos y las matemáticas. El interés de Pica por la teoría de conjuntos surgió al enterarse de que durante la dictadura Argentina en los 70 fue eliminada de los programas escolares, pues se entendía que alentaban a las agrupaciones de personas. Aunque en la época del Proceso los acontecimientos ocurrieron de un modo mucho más terrible y lamentable que la exclusión de las "matemáticas modernas" de los programas escolares, Pica decidió anclarse en ese punto como claro ejemplo de un esfuerzo amplio por homogeneizar imaginarios.

La operación principal que ella tomó de la teoría de conjuntos para estas piezas es la intersección $\cap$. En ellas examina la superposición de distintas partes de un objeto o cosas que puedan compartir con otros objetos. Y le interesaba como **metáfora de interacción social**.

2. La celebración y la protesta

Debido a su obsesión por establecer una comunicación con el espectador utiliza en sus obras objetos que son fácilmente reconocibles (confetis, vasos, luces, pancartas...) y de ubicar en un contexto o bien de celebración, o bien de protesta. Le interesan estos objetos porque aunque ella los introduzca en el museo se convierten en casi un índice de cómo debemos comportarnos o sentirnos. Así encontrar confeti en el suelo del museo se interpreta como que se ha celebrado un acontecimiento feliz al que aferrarse de forma desesperada, el hecho de que se produzcan protestas o celebraciones multitudinarias son para ella momentos de intimidad cultural. Con este término se refiere a que aunque no conozcamos, y por ende no sintamos afecto por las personas con las que nos encontramos en actos multitudinarios como estos, compartimos con ellas una causa, un pasado común, referentes culturales afines, etc., un nexo de unión que, Amalia Pica de algún modo, quiere conmemorar.

3. La escucha y el silencio

En las obras relacionadas con este bloque, Amalia Pica, reflexiona acerca de la voluntad de comunicación, de la necesidad de ser escuchado y comprendido que tiene el ser humano y de las barreras con las que se encuentra.

A través de la actividad que os presentamos en esta unidad didáctica os proponemos, una visita a las salas de exposición para aproximarnos, comprender, valorar y disfrutar las creaciones expuestas y el mensaje que transmiten.

Fomentaremos en ella la curiosidad, el interés y principalmente la reflexión, generando una actitud receptiva y respetuosa ante el arte contemporáneo. El recorrido se complementa con la participación en un taller práctico donde se realizará un trabajo de intersección entre la obra de Pica y el propio edificio del CAAC.

De este modo, se involucra y motiva al alumnado y se le permite adquirir los conceptos, procedimientos y actitudes planteados de un modo ameno y adaptado a su nivel.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Reflexionar sobre la voluntad del ser humano por plasmar la realidad en la que vive a través del arte, como reflejo del contexto en el que se produce.
- Superar las dificultades que existen hacia el arte contemporáneo y despertar interés ante las ideas que manifiestan.
- Relacionar las obras con el contexto en el que fueron creadas y con los conceptos que pueden expresar.
- Desarrollar destrezas sensoriales, visuales, manuales y psicomotrices que estimulen la imaginación, la creatividad y la reflexión, así como el dominio de algunas técnicas plásticas.
- Estimular el espíritu crítico del alumnado a partir del arte, propiciando la expresión de sus comentarios, opiniones y puntos de vista.
- Reflexionar sobre sí mismo, sus ideas y sus intereses para comprenderse y valorarse.
- Demostrar empatía hacia los demás, comprendiendo el contexto en el que se sitúan.
- Demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos de vista, reconociendo el diálogo como una herramienta de enriquecimiento personal y social.
- Ofrecer al espectador datos para comprender e incorporar al propio, otros mundos y culturas manifiestamente distintos.
- Fomentar el trabajo en grupo en el taller y respetar los distintos puntos de vista y opiniones de los participantes durante la visita a la exposición.

Objetivos específicos

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
- Comprender en qué consiste la acción de comunicar.
- Reconocer los elementos que intervienen en el hecho de comunicar.
- Diferenciar lenguaje verbal de lenguaje no verbal y emplear el lenguaje no verbal en apoyo de la palabra.
- Identificar los elementos que pertenecen y los que no, a un conjunto.

- Interpretar correctamente la notación simbólica en la definición de conjuntos.
- Representar conjuntos en Diagramas de Venn.
- Realizar operaciones entre conjuntos (unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica).

COMPETENCIAS

Tanto la visita comentada a la exposición “*Amalia Pica*”, como el taller práctico, les permitirán trabajar diferentes competencias.

Competencia cultural y artística

- o Ampliar el conocimiento de la variedad de códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios.
- o Aprender a observar y analizar el entorno desarrollando la capacidad crítica en los/as alumnos/as.
- o Aprender a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas.
- o Experimentar e investigar con diversas técnicas plásticas.
- o Ser capaz de expresarse a través del arte.

Competencia para aprender a aprender

- o Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos de trabajo.
- o Plantear problemas y buscar soluciones, evitando el estancamiento creativo.

Tratamiento de la información y competencia digital

- o Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información.
- o Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia

El fomento del diálogo en el transcurso de la actividad servirá para trabajar la

Competencia lingüística.

- o Adquirir vocabulario e integrar el lenguaje plástico y visual en otros lenguajes.
- o Enriquecer la comunicación: utilizar variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación.

Competencia matemática, estará presente en el razonamiento lógico y la interacción de los alumnos y alumnas sobre las premisas planteadas.

- o Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico.

El trabajo grupal con los compañeros y compañeras así como con los responsables de la actividad fomentará la **competencia social y ciudadana**.

- o Aprender a valorar los bienes comunes, respetándolos y cuidándolos.
- o Adquirir habilidades sociales.
- o Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.

Finalmente, la aplicación de los contenidos adquiridos en su vida futura puede contribuir a la consecución de la **competencia en autonomía personal**.

- o Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de resultados (tomar decisiones de manera autónoma).
- o Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la iniciativa y autonomía personal.

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Las características de las instalaciones de Pica nos permitirán acercarnos con el alumnado a diferentes lenguajes artísticos y a diferentes técnicas, desde el uso de los populares diagramas utilizados en la teoría matemática de conjuntos. Esos círculos “mágicos” de colores, que suelen usarse para representar gráficamente las relaciones entre agrupaciones de elementos y que simplificaron significativamente el entendimiento de la lógica inductiva, que parte de la experimentación y de la observación, hasta la utilización y el tratamiento de diversos objetos y cosas, fácil de identificar por el alumnado, para conseguir diferentes metáforas. Con el análisis de las tres agrupaciones de obras expuestas se podrán conocer en profundidad las inquietudes que han llevado a la artista a realizarlas, así como familiarizarse con la obra.

Conceptos:

- o Semejanza.
- o Factores de la comunicación.
- o El lenguaje verbal y no verbal.
- o Participación cívica.
- o Potencial de nuestros espacios sociales y culturales, en este caso, a través de la relación de nuestro edificio con la historia.

Procedimientos:

- o Observación de las características de las obras.
- o Reflexión sobre el procedimiento artístico usado por la artista.
- o Realización de debates en torno a lo que vemos, fundamentando opiniones, argumentando propuestas y respetando las de los demás.
- o Dinámica de grupo durante la visita comentada a la exposición para motivar la participación del alumnado durante las explicaciones.
- o Identificar la idea sobre la que trabaja la artista en la obra.
- o Taller creativo acerca de la exposición. Técnica de collage.

• Metodología

Desde la visita a la sala de exposición hasta la salida del taller, la actividad se plantea como un permanente diálogo a partir del análisis de las obras. Se generan situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. Las monitoras trabajarán con el grupo planteando cuestiones y provocando la reflexión y la participación. El recorrido, por tanto, aúna aspectos lúdicos y formativos para involucrar al grupo y permitirles adquirir los contenidos propuestos de un modo ameno y siempre adaptado a su nivel.

- **Visita comentada a la sala de exposición**

Se hará una visita conducida por una monitora por la sala de exposición para conocer la mirada de la artista. La intención es desarrollar una visita significativa para los participantes a partir del análisis crítico de una selección de las obras que mejor pueden reflejar los objetivos propuestos para cada nivel y aquellas donde resalten los temas centrales. Estos contenidos y las explicaciones se adaptan a las características del grupo así como a las preferencias e intereses del profesorado.

En todo caso, se optará por métodos activos que provoquen la participación de los/las asistentes e intentaremos dar respuesta a estas tres preguntas:

- ¿Cómo se estructura la obra? Color, forma, textura...
- ¿Cuál es su grado de realismo/conicidad?
- ¿Recuerda a algo que ya conocemos?
- ¿Cómo nos sentimos ante la obra?
- ¿Cuál fue la intención de la artista al realizar la obra?

- **Taller de actividades prácticas**

Tras la visita, se participará en un taller creativo, que consistirá en la creación de un trabajo plástico con papel de color traslúcido y otros con cierta opacidad, que pegarán en forro escolar engomado para emular la pieza de interacción de formas geométricas que hemos visto en sala.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Visita comentada

A través de una selección de obras de esta exposición podremos acercarnos a las inquietudes y procedimientos artísticos de *Amalia Pica* desde una visión y lenguaje adaptado al grupo que participará de un modo activo durante el recorrido:

- **La teoría de conjuntos y el pasado traumático en Argentina.**
 - o *Venn Diagrams (Under the Spotlight), 2011.*
Diagramas de Venn (en foco)
 - o *$A \cap B \cap C$ (line), 2013*
 $A \cap B \cap C$ (línea)
 - o *Memorial for Intersections #15, 2015*
Memorial para intersecciones #15
 - o *Rafael Ortega y Amalia Pica $A \cap B \cap C$, 2014*
 - o *Intersection fragment #2 (yellow), 2014*
Fragmento de intersección #2 (amarillo)
 - o *Intersection fragment #2 (blue), 2014*
Fragmento de intersección #2 (azul)
 - o *Intersection fragment #2 (pink), 2014*
Fragmento de intersección #2 (rosa)
- **La celebración y la protesta, además de una producción nueva**
 - o *Stabile (with confetti), 2012.)*
Stabile (con confeti)
 - o *Procession (Reconfiguration), 2016.*
Procesión (Reconfiguración)
 - o *On Education, 2008.*
Sobre la educación
 - o *(UN) heard (room), 2019.*
(In)audito (sala)

- **La escucha y el silencio**
 - o *Palliative for Chronic Listeners #1, 2012*
Paliativo para oyentes crónicos #1
 - o *Eavesdropping, 2011/2019.*
Escuchar a escondidas
 - o *Extended Ears, 2017*
Orejas extendidas

Taller Creativo

Tras la vista comentada, los grupos pasan al taller donde realizarán en 45 minutos, un trabajo plástico con papel de color traslúcido y otros con cierta opacidad, que pegarán en forro escolar engomado para emular la pieza de interacción de formas geométricas que hemos visto en sala.

EVALUACIÓN

Como elemento final de esta Unidad Didáctica, proponemos al profesorado que realice una evaluación global del proceso llevado a cabo por su alumnado, teniendo en cuenta los objetivos didácticos que nos marcamos inicialmente.

Dado el lugar donde se desarrolla la actividad, sería conveniente tener en cuenta varios aspectos a la hora de evaluar como puede ser:

- Grado de implicación en la misma.
- Comportamiento correcto durante el desarrollo total, respetando a compañeros y compañeras, visitantes, monitores y personal de CAAC.
- Sensibilidad hacia las obras expuestas y los temas tratados.
- Colaboración y creatividad en la parte práctica.

Como instrumento de evaluación sugerimos que se utilicen las actitudes del alumnado durante las actividades prácticas grupales.

Como medida de evaluación interna el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, tendrá en cuenta la opinión de los responsables de los grupos. El día de la visita se le proporcionará un cuestionario de satisfacción en el que se podrán incluir opiniones y sugerencias que servirán para mejorar futuros proyectos.