

Andalucía, 13 de noviembre de 2019

EL CAAC PRESENTA LA PRIMERA EXPOSICIÓN EN ESPAÑA DE LA ARTISTA ARGENTINA AMALIA PICA

*** Se trata de una muestra de media carrera en la que se pueden ver instalaciones, esculturas y proyecciones**

- **Exposición:** AMALIA PICA
- **Comisario:** Juan Antonio Álvarez Reyes
- **Coordinador:** Roxana Gazdzinski
- **Fecha de inauguración:** 14 de noviembre de 2019.
- **Fecha de la exposición:** 15 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020.

El Centro Andaluz de Arte presenta la primera gran exposición en España de la artista Amalia Pica (Neuquén, Argentina, 1978). Se trata de una muestra que reúne y explora a través de esculturas, instalaciones, proyecciones y una *performance* ocasional, 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 creatividad y la política.

Amalia Pica, que vive y trabaja en Londres, indaga, a partir de elementos encontrados y materiales en apariencia simples, sobre 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. Dispuestos en ocasiones como instalaciones, esos objetos preexistentes adquieren otro sentido al de su funcionalidad al ser modificados o relacionados entre sí, provocando que la familiaridad con las que nos acercamos a ellos

esté siempre condicionada por interrogaciones que de su percepción emanan, alterando y amplificando sus potencialidades significativas.

Como ella misma explica: *“gran parte de mi trabajo proviene de ese deseo casi infantil de ser entendido, y creo que muchas de las formas en que inventamos para hablar entre nosotros tienen que ver con ese extremo deseo de alcanzar... 100% de empatía con otras personas. Eso nunca sucederá, pero el hecho de que lo intentemos... es hermoso, de alguna manera”*.

Para su primera gran exposición en España, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se exponen, en un recorrido de media carrera, una selección de algunos de sus trabajos más conocidos, agrupados en tres pares de ideas que aunque pudieran entenderse como contrapuestas, están profundamente interrelacionadas. Estas tres agrupaciones son: **la teoría de conjuntos y el pasado traumático en Argentina, la celebración y la protesta y, por último, la escucha y el silencio.**

La **teoría de conjuntos** y el diagrama de Venn abren la exposición y la primera parte de la muestra, en la que lo *performativo*, por acción o situación, se relaciona con la vida en comunidad y la prohibición de la dictadura militar argentina de las agrupaciones sociales y políticas públicas, al mismo tiempo que la eliminación de esta teoría de la enseñanza básica.

La **protesta**, con una gran variedad de objetos para producir ruido o con pancartas que simulan las habituales en las manifestaciones, habla también de la resistencia, de ese pasado reciente en Argentina y de las terribles consecuencias que tuvo, pero al mismo tiempo se relaciona con la celebración presente en la instalación de suelo con confeti y los banderines de colores típicos de carácter festivo dentro de las pancartas, aunando y congelando acciones ambas que forman parte de la vida.

Para finalizar, el último emparejamiento de ideas tiene una especial resonancia en el lugar donde ahora se expone, en las antiguas celdas de los monjes cartujos, que consagraban su vida al **silencio** y, por tanto, agudizaban necesariamente la capacidad de **escucha**.

Sobre la exposición:

Venn Diagrams (under the spotlight), 2011

Diagramas de Venn (en foco)

Focos, trípode, sensores de movimiento, filtros de gel y grafito

Cortesía de la artista

El trabajo de Amalia Pica en relación con la teoría de conjuntos, con la que se inicia la exposición, actúa como una crítica implícita de la represión de la libertad de expresión ejercida por la dictadura argentina y utiliza la metáfora de los diagramas de Venn como un mensaje subliminal para instigar dinámicas de grupo.

En 1880, John Venn desarrolló la teoría de conjuntos para describir las relaciones lógico-matemáticas de inclusión y exclusión e introdujo así el concepto de diagramas de Venn. Durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), el Gobierno, conocido como La Junta, se oponía a la idea de concentraciones y ejercía una estricta vigilancia sobre ellas, motivo por el cual se eliminaron de la escuela primaria las enseñanzas de la teoría de conjuntos.

Esta instalación se activa cuando dos o más visitantes entran en la sala. El trípode incluye dos sensores de movimiento, uno en cada foco que proyecta un círculo de color en la pared. Si una sola persona se acerca a la pieza, se ilumina solo una luz de color y solo cuando dos o más personas ocupan el espacio de la sala, se encienden ambos focos, dibujando la imagen de dos círculos entrelazados dentro de los cuales aparece una elipse blanca en el espacio superpuesto. Cuando aparece esta imagen, se puede

leer un breve texto explicativo debajo de la misma, realizado mediante técnica de estarcido con lápiz de grafito: “Un diagrama de Venn es una ilustración matemática que describe dinámicas de grupo y relaciones lógicas de inclusión y exclusión. Durante la dictadura Argentina en los 70, las actividades grupales eran monitoreadas de cerca, ya que eran consideradas una amenaza al gobierno. Procesamiento por participar en

cualquier tipo de actividad colectiva se llevaba a cabo bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, la Teoría de Conjuntos y los diagramas de Venn fueron eliminados de los programas de escuela primaria ya que podían proveer un modelo de pensamiento subversivo”.

AnBnC (line), 2013

AnBnC (línea)

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

Amalia Pica parte de la obra anterior para desarrollar esta instalación compuesta por una variedad de formas geométricas translúcidas de colores, que también se activa por medio de personas. *AnBnC (línea)* toma su título del lenguaje matemático empleado en la teoría de conjuntos, donde el símbolo de intersección (\cap) se refiere a elementos compartidos entre dos o más grupos de objetos, o diagramas de Venn. Esta figura se usa en la lógica y las matemáticas para expresar el fenómeno social de la comunicación y la experiencia compartida. En este proyecto, Amalia Pica “humaniza” este lenguaje matemático con la acción de una *performance*. En varias ocasiones durante el transcurso de la exposición, cuatro *performers* activarán la obra cogiendo las piezas y realizando la intersección para facilitar la comunicación entre las distintas formas.

La artista hace uso de la teoría de conjuntos en esta primera parte de la exposición como una metáfora para reinventar formas alternativas de colaboración y comunidad; en definitiva, una celebración de la presencia también visible en las siguientes obras:

Memorial for Intersections #15, 2015

Memorial para intersecciones #15

Acero con recubrimiento de color y metacrilato de color,

154 x 186 x 60 cm

Cortesía de la artista y Herald St, London

Rafael Ortega y Amalia Pica

AnBnCnAnBnC, 2014

Instalación de video en dos canales, color, sonido, 46' 23"

Cortesía de los artistas y Herald St, London

De Intersection fragment #2 (yellow), 2014

Fragmento de intersección #2 (amarillo)

Intersection fragment #2 (blue), 2014

Fragmento de intersección #2 (azul)

Intersection fragment #2 (pink), 2014

Fragmento de intersección #2 (rosa)

Impresión en bromuro de plata Ilford, metacrilato de color, marco de nogal, 41 x 61,5 x 4 cm c/u. Cortesía de la artista y Herald St, London

Stabile (with confetti), 2012

Stabile (con confeti)

Papel de colores y cinta adhesiva transparente. Dimensiones variables

Colección de Andrew Ong y George Robertson. Realizada en colaboración con los alumnos de la Facultad de BBAA de la Universidad de Sevilla

Esta obra se dispone a lo largo de gran parte del pasillo que distribuye el espacio de la exposición. La artista nos invita a entrar en un momento efímero congelado en el tiempo: la evidencia de una celebración. Miles de piezas de confeti esparcidas por el suelo avisan a los visitantes de que han llegado tarde a la fiesta. Lo inusual e inesperado es que cada diminuto papelillo de color está obsesivamente fijado al suelo con cinta adhesiva, sugiriendo una necesidad compulsiva de aferrarse a ese momento fugaz de alegría.

(Un)heard (room), 2019

(In)audito (sala)

Instalación con objetos de protesta enyesados, clavos y cuerda

Dimensiones variables

Cortesía de la artista y Herald St, London. Producida por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Esta obra ha sido realizada específicamente para esta exposición y con ella se inician la segunda y tercera parte de la exposición en las que se exploran los conceptos protesta y celebración, escucha y silencio.

La sala contiene más de 200 objetos para hacer ruido que se usan en protestas y celebraciones callejeras: megáfonos, utensilios de cocina, tambores, zapatos y también artículos que pueden ser utilizados para agredir, como palos y machetes. Todos los objetos se han alterado, cubiertos con vendajes de yeso y colgados en las cuatro paredes del espacio. El revestimiento blanco de cada objeto silencia su función acústica, pero paradójicamente también sirve para preservar sus formas y su función potencial.

En relación con esta gran instalación protagonizada por objetos para hacer ruido silenciados y la siguiente, por objetos (vasos) para escuchar, se encuentra una pequeña sala con cuatro delicadas piezas que refuerzan los conceptos planteados en esta parte

de la exposición, pues no son otra cosa que tapones para los oídos de “oyentes crónicos” y un vídeo que recoge una acción pública de la artista:

Palliative for Chronic Listeners #1, 2012

Paliativo para oyentes crónicos #1

Bronce, 19 x 12 x 13 mm; plata, 27 x 6 x 11 mm; cobre, 25 x 11 x 10 mm; oro, 21 x 18 x 19 mm. Cortesía de KÖNIG GALERIE, Berlin/London

On Education, 2008

Sobre la educación

Super 8 transferido a DVD, color, sonido, 4' 3"

Cortesía de la artista

Este cortometraje filmado en Montevideo (Uruguay) muestra a Amalia Pica con el uniforme estándar de guardapolvo o delantal blanco llevado tanto por maestros como por estudiantes en las escuelas públicas argentinas. La obra documenta una intervención en el espacio público donde la artista pinta una estatua ecuestre del líder político y militar venezolano Simón Bolívar con una solución compuesta de tiza blanca. A medida que avanza la escena, aparecen subtítulos relacionados con la naturaleza del hombre y de la educación. El contenido de los mismos pertenece al tratado filosófico Emilio, o De la Educación de Jean-Jacques Rousseau. La banda sonora consiste en ruido blanco. Enlaza, por tanto, con otras obras suyas en las que se hace referencia al movimiento contracultural holandés de los Provos y sus “planes blancos”.

Eavesdropping, 2011

Escuchar a escondidas

Instalación de vasos de cristal y adhesivo. Dimensiones variables

Colección privada

Escuchar a escondidas la conversación privada de alguien sin que lo sepa es considerado por muchos incorrecto y en algunos casos ilegal. Amalia Pica presenta

visualmente esta polémica acción que se centra en la figura del oyente (en contraposición al protagonismo habitual del hablante) con una instalación escultórica por medio de un conjunto estético de vasos de cristal transparentes y de colores delicadamente fijados a una pared blanca. Sus diferentes alturas y variedad de formas simbolizan distintos tipos de personas, con la esperanza de escuchar voces o sonidos en el espacio que se encuentra más allá de la pared. La artista "humaniza" los vasos para representar una comunidad que comparte una experiencia, reflejando cómo un acto privado se transforma en uno social y público. Esta instalación presenta al visitante como un oyente potencial y al objeto (vaso) como una herramienta comunicativa.

En la siguiente sala, pero directamente relacionada con esta instalación, se encuentra la escultura:

Extended Ears, 2017

Orejas extendidas

Yeso, 30 x 22 x 8 cm

Cortesía de la artista y Herald St, London

Procession (Reconfiguration), 2016

Procesión (Reconfiguración)

Papel libre de ácido, acrílico, madera. Dimensiones variables

Copia de exposición presentada con el permiso de la artista y de Portland Art Museum

La última pieza de la exposición combina pancartas con decoración festiva en forma de banderines con el fin de plantear una acción casi ritual de manifestaciones públicas. El contenido de las pancartas muestra un conjunto de colores vivos, un lenguaje geométrico y cromático que se diferencia de lemas e ilustraciones propias de protestas. La alineación y disposición de las estructuras de madera crea un hilo invisible que une

cada banderín; estos se utilizan como instrumento para definir un espacio y un tiempo con la intención de celebrar un momento de felicidad con personas en ocasiones

desconocidas. El resultado es una metáfora poderosa de cómo podemos mejorar nuestra convivencia.

La obra de Amalia Pica a menudo se centra en un momento sin palabras, una pausa repleta de intenciones, pero que permanece suspendida en silencio. Los colores y las formas se convierten en símbolos vehiculares, un lenguaje cromático visual que sustituye a la expresión oral de las palabras.

Sobre la artista

Amalia Pica (Neuquén, Argentina, 1978. Vive y trabaja en Londres).

Ha realizado exposiciones individuales, entre otros, en Kunst Halle Sankt Gallen, Suiza (2012); MIT List Visual Arts Center, Cambridge, Massachusetts; Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Ciudad de México (2013); Van Abbemuseum, Países Bajos (2014); Kunstverein Freiburg, Alemania (2016). En 2019, además de en el CAAC, tendrá otra muestra individual en el Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finlandia.

Además, ha participado en exposiciones colectivas de referencia como la Bienal de Venecia (2011 y 2015); The Ungovernables (New Museum Triennial, Nuevo Museo de Arte Contemporáneo, Nueva York, 2012) o la 12ª Shanghai Biennale (Shanghai, China, 2018).

La obra de Amalia Pica forma parte de las colecciones de varios museos como, entre otras, la Tate Gallery de Londres, Museo Guggenheim de Nueva York, Museum of Contemporary Art de Chicago, Museo Nacional de Bellas Artes de

Neuquén, Argentina, Stedelijk Museum de Ámsterdam o la Fundación Serralves de Oporto.