

A través del espejo

Guía didáctica para el profesorado

Datos de la exposición

GENT I LLOCS. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l'IVAM.

Centre Cultural La Nau, Sala Academia.

Fecha: Del 2 de octubre de 2019 al 8 de diciembre de 2019.

Horario: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas

Lunes cerrado

Organiza y produce:

Vicerektorat de Cultura i Esport, Universitat de València

Centre Cultural La Nau, Universitat de València

IVAM

Colabora:

Ajuntament de València

Comisariado:

Álvaro de los Ángeles

Introducción

El fotógrafo valenciano Gabriel Cualladó basaba sus retratos en la intuición, en un acercamiento consentido pero discreto que honraba a quienes se enfrentaban a su objetivo. Nacido en Massanasa, fue sin embargo en Madrid donde se desarrolló profesionalmente, combinando esta afición —como él decía— a la fotografía con la empresa de transportes que heredó de su tío. Se consideraba un amateur, un constante aprendiz que había sido autodidacta en sus inicios y terminó siendo un maestro hacia el final de su vida.

La mirada del fotógrafo lo es todo, construye sentido y poesía a través de la imagen que plasma sobre el papel fotográfico. El simple hecho de escoger un punto de vista en concreto y no otro, define sutilmente la intencionalidad del autor, sin duda son matices, no existen cambios bruscos en la obra de Cualladó plagada de sutileza y elegancia. Su manera de aproximarse al retratado es consentida y consciente, aunque silente, cargada de significado. Como decía Diane Arbus: “la fotografía es un secreto acerca de un secreto” y sin dudarlo, en estos trabajos en blanco y negro encontramos incontables secretos en forma de gesto, de movimiento contenido, de suspiro frágil.

Pues bien, de cara a las dinámicas educativas que se plantean para la exposición “Gent i Llocs. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l'IVAM” se ha trabajado en torno a esta idea del secreto y la poética que encierran sus fotografías, su mirada en definitiva. La mayor parte de obra que se mostrará en el Centre Cultural La Nau son retratos, gent. Por eso indagaremos en la definición del retrato en sí, analizaremos lo que hay delante del retrato —lo que vemos en la fotografía— y detrás —la preparación, la selección del espacio...— porque cada detalle cuenta a la hora de reflejar una realidad u otra.

Evocaremos el hecho fotográfico pero de una manera mucho más sencilla, a través de un artefacto creado con madera y elementos translúcidos —acetato, metacrilato y otros— que nos ayudarán a calcar la realidad, a construirla poco a poco con nuestros trazos, nuestros gestos y nuestras ideas. En

este ejercicio reconstruiremos el concepto de retrato para tratar de explicarlo con nuestras palabras, con nuestra experiencia y apetencias, que al final serán el eje central del taller.

Previamente a la acción didáctica, realizaremos un recorrido por la exposición para poder conocer más a fondo la vida y obra de Gabriel Cualladó. Este recorrido se realizará de un modo dinámico que huirá del discurso único, buscando construir conocimiento de manera colectiva, entre las personas que nos encontremos en la sala Academia.

Objetivos de la actividad *A través del espejo*

Objetivos generales

Poner en valor nuestra capacidad creativa, independientemente de nuestro conocimiento sobre algo.
Acercarnos a la sensibilidad artística desde nuestra propia experiencia.
Construir distintas narrativas a partir de las imágenes.
Fomentar el trabajo en equipo y la empatía.

Objetivos específicos

Conocer más a fondo la figura del artista Gabriel Cualladó.
Reflexionar sobre la cultura visual y el poder que tienen las imágenes.
Descubrir las diversas formas y figuras de las cuales puede estar compuesta una imagen.
Proyectar una imagen a través de distintas técnicas artísticas en la que se valore el proceso más que el resultado final.

Descripción del proyecto: *A través del espejo*

Competencias clave de la educación y destinatarios de la actividad

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, podemos establecer la siguiente relación entre las competencias clave a tratar y los contenidos propios del proyecto *A través del espejo*:

COMPETENCIAS CLAVE	ACCIONES
Competencia en comunicación lingüística CCL	Usaremos vocabulario propio de la fotografía y la creación artística. Fomentaremos el diálogo, el debate, la reflexión y expresión de opiniones y vivencias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT	Nos aproximaremos a las distintas técnicas y tecnologías ligadas al montaje expositivo, a la factura de las obras y al propio proceso creativo del artista.
Competencia Digital CD	Mediante la revisión del proceso creativo y de producción artística analizaremos las fases de elaboración de la obra, del analógico o manual al digital. Veremos la evolución de los soportes y formatos empleados y su aplicación en la actualidad.
Competencia para Aprender a aprender CPAA	Daremos herramientas para el análisis de las obras, y de las distintas fotografías expuestas. A lo largo del recorrido potenciaremos la metacognición de las personas visitantes, con el fin de que a la salida de la exposición sea capaz de discernir por sí mismo/a los matices de las fotografías con las que se encuentren. Nos haremos conscientes de cómo leemos las fotografías, a nivel formal y a nivel de contenido y contexto socio-cultural.

COMPETENCIAS CLAVE	ACCIONES
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE	Profundizaremos en la iniciativa del artista de la exposición a la hora de llevar a cabo sus proyectos en un contexto social complejo. Compartiremos las prácticas personales o vinculadas a nuestra cotidianidad que resuenen en nosotros a partir de la visita.
Conciencia y expresiones culturales CEC	Partiendo del relato expositivo, de las historias que se desprenden de las obras, de las historias de vida y del contexto cultural marco en el que se sitúan y nos situamos trataremos de comprender holísticamente la trayectoria de las piezas.
Competencias Sociales y cívicas CSC	Compartiremos reflexiones en torno a los distintos medios, canales y formatos en los que la fotografía se puede desarrollar, entendiéndose como herramienta comunicativa personal y social, de recepción y de expresión.

Destinatarios de la actividad

Desde el equipo de mediación de Rima ofrecemos una serie de dinámicas que tienen la capacidad de adaptarse a distintos perfiles etarios. Dada la naturaleza de la propia exposición, que presenta un tema que puede resultar cercano a un amplio abanico de público, se puede realizar una adaptación satisfactoria de las propias actividades planteadas para todos los públicos a partir de 6 años.

Primaria y secundaria

En el caso de primaria y secundaria (de 6 a 16 años):

La visita se realizará como se plantea en el apartado de descripción de la actividad. Recorreremos la exposición de una manera dinámica y amena. Se adaptará a los niveles etarios correspondientes, en este caso primaria y secundaria. El discurso será más rico, y adquirirá matices que promuevan la reflexión y el diálogo.

La actividad de taller se llevará a cabo como se explica de manera más detallada en la explicación de la misma. Nos centraremos sobre todo en destacar aquellos aspectos del trabajo de Cualladó que puedan resultar de su interés, y que entren en contacto con su experiencia vital. Así podrán convertirse en un punto de encuentro entre el aprendizaje y el disfrute. Habrá una gran presencia también, tanto en la visita como en el taller de las imágenes que consumimos actualmente, tanto de la publicidad como las imágenes personales que divulgamos en los medios.

Jóvenes y adultos

Jóvenes y adultos (de 16 años en adelante)

La visita se realizará como se plantea en el apartado de descripción de la actividad. Recorreremos la exposición de una manera dinámica y amena. Añadiremos un mayor énfasis en el contexto histórico y social. La actividad de taller, se desarrollará en torno a lo que veamos durante la visita y la conexión de los contenidos con los propios intereses del grupo. Relacionaremos las imágenes fotográficas de Cualladó, con la construcción de imágenes que hacemos cada día a través de las redes sociales.

Desarrollo de la actividad A través del espejo

Se compone de dos partes; primero se realizará un recorrido comentado a la exposición, y después se realizará un taller creativo en el que reflexionaremos sobre la exposición a través de distintos materiales acorde a las características de la exposición.

ACCIÓN 1: RECORRIDO EXPOSICIÓN

Duración

40 minutos

Descripción de la visita

El recorrido comentado es uno de los elementos de mediación que los centros culturales ofrecen desde hace más tiempo, y ofrece la posibilidad de acercarse a los contenidos de una exposición. Tal vez también por este motivo su evolución ha sido constante, y continúa presentando nuevas facetas y lecturas con el objetivo de conseguir atraer a nuevos públicos a la cultura y además hacerlo de una manera dinámica y actual.

En esta actividad reflexionaremos de manera conjunta sobre los principales bloques temáticos que conforman la exposición *Gent i Llocs. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l'IVAM*. Descubriremos el cuerpo de trabajo de Gabriel Cualladó, su acercamiento a la fotografía que siempre consideró un hobby, y la realidad social e histórica en la que se desarrolló profesionalmente.

Durante esta actividad haremos especial hincapié en la coincidencia de los momentos históricos más relevantes que vivió el autor, como pueda ser el mayo francés o la posguerra, bajo su mirada.

Los artistas trabajan en un entorno que les perfila, que les forma y aporta ideología a su obra, aunque en muchas ocasiones no sean conscientes de ello. Sin embargo nuestra realidad social e histórica, tiene un peso sobre nuestras ideas, y en este caso sobre el enfoque del artista. La selección de unos escenarios o de unos personajes concretos se realiza bajo el yugo de nuestra época, nadie es ajeno a esta realidad de la que no podemos huir.

A lo largo del recorrido y amoldándonos a la franja de edad de quienes nos acompañen, comentaremos la importancia de la cultura visual a la hora de enfrentarnos a las imágenes. Actualmente estamos más rodeados de imágenes que nunca, por lo tanto se convierte en una tarea de vital importancia el simple hecho de detenernos ante una imagen. Reflexionar sobre su contenido, sobre la carga de valores que contienen y en los que la mayoría de veces apenas reparamos. Acorde a la metodología de trabajo que sigue Rima Educación, se tratará en todo momento de que el recorrido sea lo más interactivo posible, con el objetivo de convertirlo en una experiencia enriquecedora.

ACCIÓN 2: TALLER CREATIVO

Duración

60 minutos

Materiales

- Soporte de madera.
- Hoja de metacrilato.
- Acetato
- Retales de distintos materiales, tela, cartón, cartulina, corcho...
- Materiales de dibujo (lápices, rotuladores...)

Este taller irá precedido, como hemos visto de una visita dinamizada a la exposición, en la que los participantes habrán conocido más a fondo el trabajo de Cualladó.

Con el apartado anterior habremos desarrollado la apreciación, análisis, conocimiento y valoración de la obra, la recepción de la obra a través de una metodología participativa e interactiva. En este punto trataremos de que las participantes indaguen sobre sus capacidades expresivo-creativas, así habiéndose familiarizado con la obra de Cualladó.

Cabe destacar que desarrollaremos un taller que nos ayude a acercarnos al mundo de la

fotografía, pero que por su duración no profundizará en todos las fases del proceso creativo, por lo que la creación de la pieza —eje del taller— será simbólica. A lo largo de la visita enfatizaremos en la importancia y complejidad de las distintas fases del proceso creativo y productivo, haciendo alusión a las distintas técnicas y herramientas que usan los creadores.

En esta ocasión, vamos a trabajar sobre el concepto de retrato, ya que se trata del género fotográfico que más trabajó Cualladó. Para acercarnos a esta idea tan amplia y a la vez tan cercana —no olvidemos algo tan presente en nuestras vidas como el selfie— contaremos con un artilugio que hará las veces de cámara fotográfica, ayudándonos a trazar la realidad a través del gesto, el dibujo y otros materiales creados específicamente para la actividad *A través del espejo*.

Comenzaremos el taller comentando las imágenes que hemos visto en la exposición, poniendo en valor nuestras opiniones sobre las fotografías de Cualladó, su estilo de vida y la sensibilidad de su mirada.

Es importante tener en cuenta que el recorrido por la exposición, siempre nos va a dar pistas sobre los intereses del público. Es nuestro reto saber identificar estos intereses e incorporarlos en el contenido de la actividad que haremos en el taller. Entonces siguiendo esta idea de retrato, destacaremos algunas características en las que seguramente estaremos de acuerdo todos (si surgen más, por supuesto serán bien recibidas):

- La componente psicológica del retrato, ¿podemos llegar a conocer a una persona a través de su imagen, aunque sea superficialmente?
- Hasta qué punto la imagen que puede generar un fotógrafo nos define.
- Cómo de influyente es en el resultado de una fotografía la relación entre el fotógrafo y la persona retratada.
- Qué importancia tiene el lugar donde somos retratados, a la hora de sentirnos cómodos, de mostrarnos tal cual somos.
- Cómo nos sentimos en el rol del fotógrafo, y en el rol de modelo al que retratan en una fotografía.

La parte práctica que nos ayudará a materializar esta reflexión, la llevaremos a cabo con un artilugio de madera, que será soporte de un metacrilato con un acetato encima. Con esta idea de cámara improvisada, podremos hacer una relectura de los retratos de nuestros compañeros. Este juego de *calcar* la realidad, será significativo a la hora de entender el retrato así como el contexto en el que un artista trabaja.

Evaluación y seguimiento

Al finalizar cada sesión se pedirá a las personas participantes que valoren la actividad, de manera participativa, con el fin de recoger sus valoraciones y sugerencias y mejorar nuestra tarea. A lo largo del desarrollo de las actividades se irán retomando las valoraciones y sugerencias para revisar el diseño de las mismas y hacer las modificaciones pertinentes, con el fin de ajustar nuestra práctica a las necesidades de los y las destinatarios.

Metodología

En cuanto a la metodología didáctica de Rima Educación para *A través del espejo* emplearemos procesos activos de aprendizaje, en los que las personas participantes serán protagonistas de su propio aprendizaje. Partiendo de las inquietudes e intereses de las artistas a conocer, y de unas premisas abiertas promoveremos la pedagogía de la duda y de la investigación, estableciendo hipótesis y un desarrollo dialógico en equipo. La metodología activa de enseñanza promulga que las participantes sean creadoras de su propio aprendizaje, convirtiendo así a la educación en proceso constructivo y no sólo receptivo.

Este **enfoque constructivista de la educación**, cuenta con una serie de principios básicos que favorecen una formación más abierta y dinámica. Desde la metodología activa se enfatizan algunos de los siguientes puntos:

- **El proceso creativo y el retrato.** Para poder comprender el trabajo de este artista deberemos entender las distintas etapas por las que pasa, sus intereses sus miedos. De este modo se generen vínculos con su cotidianidad veremos qué aplicaciones, usos y referencias.
- **Trabajo en grupo.** Es un punto fundamental a la hora de afrontar la toma de decisiones, en el taller y en la vida real. El trabajo en equipo no sólo fomenta la escucha, y el aprendizaje del otro, sino que también favorece los lazos entre compañeros/as.
- **Solución de problemas.** Bien sea en una dinámica de taller o en nuestra rutina diaria, la búsqueda de soluciones ante problemas reales, nos obliga a pararnos, ser conscientes a lo que estamos expuestos/as y reflexionar. En las diferentes partes de la actividad propuesta los grupos deberán resolver distintos pequeños conflictos.
- **Descubrimiento de nuevos conocimientos.** La dinámica de taller nos ayudará a mirar con ojos nuevos la fotografía, que por otra parte está tan presente en nuestras vidas. Pondremos a prueba nuestra capacidad de análisis y creatividad.
- **Historias de vida.** Partiendo de las obras y la biografía del artista conectaremos con los asistentes, de tal manera que creemos vínculos significativos. Estableciendo lazos entre lo vivido y lo expuesto.

Con tal de acompañar los aspectos tratados nos apoyaremos de las estrategias VTS (Visual Thinking Strategies) que nos ayudarán a desglosar las distintas partes de las fotografías, entendidas como imágenes. No obstante, recurriremos a los distintos lenguajes artísticos, trabajando el recorrido con posibilidades de interpretación multisensorial. El diálogo y el debate será clave para fomentar el intercambio de opiniones, fomentando así el desarrollo de la perspectiva crítica.

El pensamiento divergente será fomentado mediante el uso de materiales no estructurados, desarrollando así las habilidades de interpretación y creación simbólica propias del arte contemporáneo. El recorrido se hará desde el respeto a la individualidad de cada participante, considerando las distintas interpretaciones, culturas de procedencia, capacidades cognitivas y motoras. Se facilitará al máximo de las posibilidades la accesibilidad a la información y a la expresión de cada usuario/a, supliendo las desigualdades que pudieran presentarse, basándonos en el principio de equidad universal. Por este mismo motivo, el formato, ritmo o complejidad de esta actividad podría modificarse en favor de los componentes del grupo.

A través del espejo es un proyecto de Isabel
Puig Mir para el Centre Cultural La Nau,
realizado en otoño de 2019.

rma.educacion@gmail.com

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA
500+20 ANYS