

Enseñaje del arte cerámico

María Celia Grassi

Licenciada en Cerámica . Facultad de Bellas Artes . UNLP . Profesora Adjunta de la Cátedra de Cerámica. Directora del Proyecto: «Enseñaje del Arte Cerámico». Directora del Museo de Bellas Artes Bonaerense.

María Verónica Dillon

Licenciada en Cerámica. Facultad de Bellas Artes . UNLP . Profesora Adjunta de la Cátedra de Cerámica . Codirectora del proyecto : «Enseñaje del Arte Cerámico».

Angela Tedeschi

Licenciada en Cerámica . Facultad de Bellas Artes . UNLP. Docente de la Cátedra de Cerámica. Investigadora integrante del proyecto : «Enseñaje del Arte Cerámico».

Reflexionando acerca de cómo sistematizar la enseñanza del arte cerámico incorporando conocimientos de modo progresivo y consecuente sin perder de vista el carácter indisociable del fenómeno expresivo concreto; y analizando como acompañar el aprendizaje con indicadores precisos, claros pero no esquematizantes de las producciones simbólicas, confluyamos en la necesidad de determinar, establecer o al menos presentar un camino hacia una pedagogía del arte cerámico. Formulando pautas entendidas no como modelo cerrado sino como un instrumento disparador de nuevas propuestas.

Una pedagogía para el arte cerámico basada *en el enseñaje de una modalidad expresiva particular en el marco de las artes plásticas. Que posee procedimientos, hábitos y un lenguaje no verbal que le es propio con materiales y destrezas específicas. Integrada en el concepto de arte como totalidad compleja en sus dimensiones culturales, científicas, tecnológicas e históricas.*

Formalizando de esta manera una múltiple y variada experiencia educadora en el ámbito del Taller de Cerámica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, desarrollada durante más de diez años y enriquecida con los aportes de las experiencias individuales de cada docente practicada en otros ámbitos no académicos como realizadoras, investigadoras y gestoras culturales, con el fin de optimizar la transmisión y exploración del conocimiento artístico plástico.

Este trabajo constituye otro punto de partida para la enseñanza del arte cerámico que desplaza la causa tecnológica de la posición central, donde actualmente se encuentra en las curriculas nacionales e internacionales, para poner énfasis en el hecho creativo , en la producción de sentido.

Como productor o creador de sentido, el hombre se ha valido de múltiples herramientas y sistemas de registro, circulación y distribución de signos más o menos socializados .

Analizando los planes de estu-

dio de las Escuelas de Arte del país se verifica un enfoque marcadamente tecnológico que pone el acento en el desarrollo de habilidades y destrezas manuales y en la incorporación de conocimientos técnicos cerámicos donde el graduado tiene un perfil de "técnico iniciado en las artes del fuego" que valora la fórmula y atesora el secreto de algún acierto logrado.

Los programas se basan generalmente en una profusa experimentación de técnicas y materiales y su comportamiento bajo la acción del calor. Dejando el aspecto expresivo, creativo, proyectual, morfológico y productor de sentido librado a la "libre expresión" o a la exteriorización de un estado de ánimo o la repetición de alguna modalidad que fluye estereotipadamente con facilidad individual.

Por el contrario el modelo propuesto se basa en nuestra experiencia docente que articula: a) conocimiento del área específica, b) continuidad en la enseñanza (más de diez años) de taller universitario, c) actitud de trabajo interdisciplinario d) trayectoria como realizadoras, e) conocimiento de las dificultades del aprendizaje, f) conocimiento de las necesidades actuales de los alumnos g) capacidad de generar propuestas claras y flexibles a las demandas actuales.

Definiendo al arte cerámico como una modalidad de las artes plásticas, que compartiendo un lenguaje común, tiene materiales y procedimientos específicos desplegamos un campo de variables determinantes en la generación de un objeto cerámico en la producción artística.

Dentro de este modelo de análisis cerámico interactúan distintos factores: materiales, procedimientos, modalidades expresivas, función y

recursos semánticos. Todos estos elementos son expresivos, significativos y comunicacionales, coproductores de sentido.

Aunque conceptualmente podemos diferenciar y aislar estos elementos con el fin de analizarlos en profundidad y de explorar sus cualidades técnicas y expresivas particulares; así como reflexionar acerca de su influencia en la determinación de la morfología cerámica, los mismos resultan indisolubles en cualquier fenómeno expresivo concreto.

Teniendo en cuenta que tanto materiales y métodos de producción técnico/cerámicos como modalidades expresivas y productoras de sentido se leen como un todo en una pieza cerámica acabada:

Se presenta a los alumnos el paradigma morfológico-expresivo para su análisis general y recorrido particular en cada respuesta personal o producción subjetiva.

Cada propuesta plantea un desafío de construcción de sentido individual, resultado de un proceso de articulación particular de los elementos propios del lenguaje visual, las vivencias y el bagaje subjetivo, cuyo producto en la práctica artística es un objeto original.

Así esta pedagogía se basa en el cambio de actitud y de conocimiento dirigido a la subjetividad. En oposición a las respuestas estereotipadas o uniformes a una ejercitación rígida o a una propuesta de "libertad expresiva" propia de las metodologías vigentes, que están cimentadas en la consideración del no condicionamiento de la expresión artística, pensamiento en el que subyace el concepto "el artista nace, no se hace".

Metodología propuesta

a) Presentación del paradigma

morfológico/expresivo para su análisis general y su recorrido particular en cada propuesta personal.

En el campo del arte cerámico se analizan los factores que determinan una producción subjetiva teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene atributos y potencialidades técnicas y expresivas peculiares:

Recursos: materiales plásticos y antiplásticos, cubiertas y su transformación por acción del calor. Posibilidades y limitaciones técnicas y expresivas. Tratamiento de superficie.

Medios: relativos a las técnicas específicas modelado, rollos, planchas, vaciado, prensado, técnicas combinadas. Sus posibilidades y limitaciones técnicas y expresivas.

Finalidad: objetos de uso cotidiano, estético, etc..

Recursos semánticos: tratamiento de la significación de la imagen. Operaciones y figuras retóricas, géneros, estilos.

Transgresión: a los modos y tecnologías usadas habitualmente.

b) Partiendo de una idea rectora, o de un determinado clima poético o bien de un concepto que intenta comunicarse, se recorre el paradigma morfológico/expresivo propuesto a fin de determinar qué elementos cerámicos son los portadores de las cualidades necesarias para la expresión de la propuesta. A cada estilo le corresponde un procedimiento particular de trabajo y hay un material específico que expresa mejor ese estilo y optimiza el procedimiento elegido.

Por eso establecemos el condicionamiento de recursos, procedimientos y modalidades expresivas de acuerdo a la idea rectora del proyecto. Así como cada uno de los

factores determinantes del aspecto morfológico y expresivo se influyen entre sí (un material condiciona un procedimiento); así también hay una modalidad expresiva que requiere determinados materiales y tiene ciertas técnicas que la expresan en plenitud. Ver Gráfico I.

c) Documentación de las producciones artísticas que hayan transitado el modo abordado a través de los distintos períodos históricos, registros gráficos, fotográficos y relevamientos en diversos soportes que nutran la capacidad innovadora, presentando una multiplicidad de respuestas a un mismo planteo. No existe un modelo universalmente válido sino que hay diversidad de modos de resolución plástica a un mismo planteo.

d) Realización de bocetos bi y tridimensionales que expresen la intención, seleccionando el más adecuado a la propuesta abordada.

e) Serie de alternativas a la seleccionada recreada, en variedad que recorra una escala de opuestos.

f) Determinación de la resolución más adecuada y ajustes recorriendo las variables paradigmáticas presentadas teniendo en cuenta la interacción entre las mismas y sus condicionamientos.

g) Realización del desarrollo espacial.

h) Evaluación grupal e individual participativa y activa. Evaluación permanente, tanto en el proceso como en el producto, evalúa el docente, se autoevalúa y se coevalúa mediante *los indicadores* que nos dan los datos necesarios para determinar desde la selección de recursos, las técnicas empleadas, procesos y soportes, hasta el producto cerámico final.

El proceso de producción subjetiva tiene su punto de partida en el conocimiento de los elementos

sintácticos del lenguaje visual (espacio, volumen y sus relaciones, cualidades de superficie, color, valor, línea, trama y textura); que en los modos cerámicos adquieren una articulación de los significantes según sus cualidades particulares. Transita la presentación de elementos plásticos / cerámicos y la interacción de las variables que intervienen en la generación de un objeto artístico / cerámico teniendo como idea rectora la producción de sentido, articulando entonces recursos, medios y fines con el cruce transversal interdisciplinario de adquisiciones en el campo del lenguaje visual, la estética y la historia del arte y las diversas técnicas plásticas, tamizado por el cúmulo de vivencias individuales, que darán por resultado producciones originales transmisoras de identidad fruto de un proceso dinámico de enseñanza.

Definiendo al enseñaje, como enseñar a partir de "Técnicas grupales que propician la participación activa, la reflexión y la construcción de nuevos objetos de conocimiento que puedan aplicar a su realidad y luego modificarla."

El enseñaje, propicia un lugar de vínculos que permite la priorización de los procesos comunicativos, los trabajos colectivos, la revalorización de los espacios de aprendizaje comunes y la construcción del conocimiento compartido respetando las necesidades individuales y las actitudes personales de compromiso para expresarse. Esta dinámica propicia y favorece los roles protagónicos, las interacciones, las vivencias, la reflexión y conceptualización. Trabajamos en pequeños grupos innovando metodológicamente la práctica en el proceso de producción para abordar el objeto cerámico. "Se produce de este modo un proceso de dialéctica entre suje-

tos, se internaliza una modalidad de experiencia, relaciones vividas que adquieren otra dimensión."(1)

Los principios organizadores definidos para el Taller de Cerámica se fundamentan entonces en la práctica de taller como enseñaje: enseñanza-aprendizaje, articulación de teoría y práctica de manera integrada; como un proceso de constante interacción entre reflexión y acción adecuando la programación de contenidos, expectativas de logro y la planificación de los mismos previo diagnóstico y demandas de los diferentes grupos de trabajo.

El Taller de Cerámica se transforma en un lugar de convergencia y articulación de todos los contenidos y las competencias necesarias para poder evaluar proceso y producto del trabajo de taller, en integración con las demás disciplinas plásticas.

Los marcos teóricos-prácticos desarrollados en el taller estarán orientados hacia la actuación profesional de los alumnos futuros docentes, realizadores, productores e investigadores, desestructurando las representaciones, modelos previos y estereotipos para permitir una "reconstrucción consciente, reflexiva y crítica frente a los materiales empleados, técnicas utilizadas y las recreaciones que cada uno considerará pertinentes."(2)

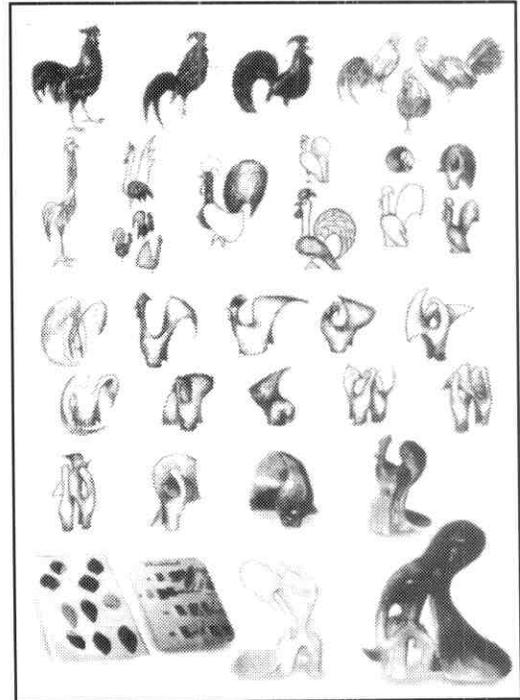
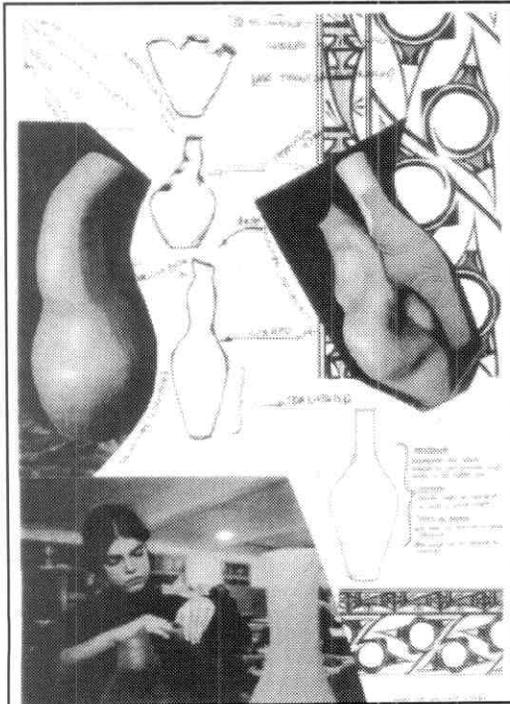
La actividad del taller permite un intercambio grupal que genera una dinámica privilegiada para el enriquecimiento personal y profesional.

El concepto de Práctica de la enseñanza de la cerámica y el futuro desempeño del rol profesional, que va mucho más allá de la tarea de enseñar; incluye la necesidad de abordaje de los contenidos, expectativas de logro y los condicionamientos contextuales e institucionales que marcan el quehacer educa-

tivo/ productivo del país y del mundo.

Enseñaje del arte cerámico que valoriza la construcción de conocimiento compartido, respetando las

subjetividades, potenciando la diversidad e incentivando la producción artístico/cerámica original portadora de identidad.

Notas

(1) y (2) Dora García "El grupo. Métodos y técnicas participativas "Pág. 20 y 21. Editorial Erre Eme. 1997.

Bibliografía

Cosentino, Peter: *Enciclopedia de Técnica Cerámica* . Ed. Acanto. 1991.

Dondis Donis: *Sintaxis de la Imagen* . Ed. G.G.

García Dora: *El grupo. Métodos y técnicas participativas*. Pág. 20, 21 .Ed. Erre Eme . 1997.

Gardner: *Educación artística y desarrollo humano*. Ed. Paidós. 1997.

Grassi, Dillon, Tedeschi.: " Variables morfológicas en cerámicas funerarias de las culturas agroalfareras argentinas" *Revista de Arte e Investigación*. N 2 . Pag. 34 a 39. Fac. de Bellas Artes. UNLP.1997.

Moneta Raúl: *El Lenguaje Visual*. Publicación de la Cátedra de Lenguaje Visual I. Fac. de Bellas Artes .UNLP. 1990.

Somí Mónica: *Creatividad ¿ Cómo, para qué , para quién?* Ed. Labor. Barcelona. España.