

De la idea a la obra

EXPERIENCIAS DEL TALLER

COMPLEMENTARIO CERÁMICA, FBA, UNLP

Verónica Dillon // Profesora y Licenciada en Cerámica, Facultad de Bellas Artes (FBA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Maestranda en Estética y Teoría de las artes, FBA, UNLP. Titular de la Cátedra Taller Complementario Cerámica, FBA. Directora del Proyecto de investigación “Arte e inclusión social. Nuevos paradigmas”, Facultad de Bellas Artes, UNLP, (2011-2014), enmarcado en el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.

Mariel Tarela // Profesora y Licenciada en Artes Plásticas, orientación Cerámica, FBA, UNLP. Licenciada en Plástica, Facultad de Artes y Diseño (HfK), Universidad de Bremen, Alemania. Doctoranda en Arte Contemporáneo Latinoamericano, FBA, UNLP. Diploma de posgrado universitario de “Meisterschülerin”, Hochschule für Künste (HfK), Bremen, Alemania. Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra Taller Complementario Cerámica, FBA, UNLP.

Florencia Melo // Licenciada en Artes Plásticas, orientación Cerámica, FBA, UNLP. Doctoranda en Arte Contemporáneo Latinoamericano, FBA, UNLP. Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra Taller Complementario Cerámica, FBA, UNLP. Docente a cargo del Taller de Cerámica, Secretaría de Extensión y vinculación con el medio productivo, FBA, UNLP.

En el año 2008, las cátedras complementarias de Cerámica; Pintura; Grabado y Arte Impreso; Escenografía; Escultura; Muralismo y Arte Monumental de la FBA de la UNLP fueron constituidas con modalidad cuatrimestral e independientes de los talleres básicos de cada especialidad. Como consecuencia de un profundo cambio en los planes de estudio, a cuatro años de aquel comienzo, a partir de los resultados obtenidos desde la Cátedra Taller Complementario de Cerámica y a través del presente artículo, nos proponemos presentar al lector nuestro trabajo académico. Para ejemplificar la tarea de estos primeros

años desarrollamos en este artículo los siguientes apartados: los conceptos fundantes, objetivos planteados, metodologías y estrategias implementados para alcanzarlos. Además, describimos tres *recorridos* de proyectos realizados por estudiantes de la Cátedra.

Fundamentación

Nuestra propuesta didáctica en la mencionada Cátedra Taller ubica al alumno como sujeto cognitivo en el centro de todo aprendizaje. Cada contenido a incorporar se inte-

Titular: Lic. VERONICA DILLON			
Ficha N° 2- CÁTEDRA TALLER COMPLEMENTARIO CERAMICA – 2011 núcleo de contenidos básicos plástico cerámicos			
SENTIDO DE LA OBRA	MODO DE REPRESENTACION	TECNOLOGIA CERAMICA	HERRAMIENTAS
GENEROS	MODOS DE REPRESENTACION COMBINADAS	ARCILLAS	CONVENCIONALES
Dramático Fantástico Decorativo Humorístico Realista Su combinación	Forma Color Textura Línea Trama Plantilla / Reserva Serigrafía y fotocerámica	Lisas / Texturadas Blancas / Coloreadas Naturales / Industriales Procesos de construcción Modelado directo Plancha / Rollos Alfarería / Moldería	Manos Estecas Desbastadores Lamas Tornetas Tornos Moldes de yeso Pinceles Pincelotas Aerógrafos Eponjes Morteros Balanza de precisión Conos pirométricos
Variables	ORGANIZACIÓN PLÁSTICA / SECUENCIA ÓPTICA	CUBIERTAS	
Identidad Similitud Diferencia Oposición Combinaciones	El plano / sugerencia aéreo-espacial La forma / espacio tridimensional Estructura: ritmo/proportiones/simetría/equilibrio Soportes / Montajes/ Intervenciones/ Instalaciones	Engobes / Pátinas Esmañtes: Brillantes, transparentes, opacos Mateos, semimates, salinados, Craquelados, transluídos Texturados, lisos, ásperos, rugosos Crudos, fritos, mixtos Plúmicos / Alcalinos Baja, media y alta temperatura	Barbijo Guantes de látex Extinguidor
ESTILOS	OPERACIONES RETÓRICAS / INTERCAMBIOS	HORNOS	NO CONVENCIONALES
Movimientos y artistas	Adjunción: Repetición / acumulación/comparación/antitesis Supresión: Sinédoque/Elipsis/Acentuación Sustitución: Hipérbate/ Litote/Meisíora/Melonomía	Eléctricos A gas De papel Aserrín, leña, vidrio Atmósferas: reductoras / oxidantes	Orgánicos Inorgánicos

Figura 1. Ficha N° 2: núcleo de contenidos básicos plástico-cerámicos.

gra a la estructura de conocimiento, a los saberes previos y los bagajes de experiencias presentes en cada uno.

La diversidad de disciplinas básicas de las que provienen los estudiantes, así como el aleatorio grado de representación de cada una de éstas en los distintos grupos y en los diversos cuatrimestres, sumados al alto nivel de matrícula de nuestra Cátedra, nos proporcionan un colectivo sumamente vasto y dinámico.

Este potencial constituye una de nuestras principales herramientas de trabajo. Evaluamos dos variables de análisis que *circulan* entre la idea y la ruta que lleva a los alumnos a la producción poética de sus obras. Por un lado, aspectos motivacionales individuales y la posibilidad de trabajar con compromiso y libertad en el quehacer propio; y por otro, la pluralidad de ideas y propuestas que resultan mucho más que la suma de las partes: originan una relación dialógica entre un estudiante y otro; entre estudiante y docente, y entre propuesta y propuesta.

La creación artística en general –y muy especialmente el arte cerámico a partir de su encuentro con el fuego– se asocia con el concepto de serendipidad o serendipity, que designa al fenómeno por el cual, en un proceso de búsqueda sistemática, se des-

cubren elementos que no fueron buscados deliberadamente y que resultan una suerte de revelación.¹ Será este concepto el que guíe tanto al estudiante como al docente para la investigación e incorporación de nuevos materiales, procedimientos, soportes y recursos para colaborar con la producción de sentido, construcción de metáforas y símbolos en las poéticas visuales propias.

Dado que cada elemento que se incorpora genera modificaciones que provocan nuevas interacciones, entonces, se vuelve a revisar todo el sistema de ideación pensado con anterioridad. De esta manera, trabajamos para evitar modos estereotipados o mecánicos de producción vinculados a contextos culturales e históricos inmediatos o lejanos de la imagen cerámica tradicional.

Objetivos y contenidos

El Taller se orienta en torno a los siguientes objetivos:

- Elaborar un proyecto personal que esté en concordancia con la propuesta del Taller Básico que cursa y que se interrelacione con otras ciencias y disciplinas.
- Conocer e investigar las diferentes po-

sibilidades que ofrecen materiales y tecnologías cerámicas.

- Propiciar la construcción de sentido, producción metafórica y reflexión crítica del trabajo realizado.

- Transgredir e innovar los modos de representación y procesos cerámicos tradicionales.

La organización de contenidos se desarrolla a partir del conocimiento de los elementos incluidos en la Ficha N° 2. Estos componentes se imbrican y articulan para focalizar la exploración y producción visual que permite recortar y analizar distintos aspectos desde una dimensión conceptual y práctica.

Cada alumno, a partir de una idea rectora y a través de un proyecto personal *complementario* a su *disciplina básica*, puede conocer e investigar nuevos materiales, procedimientos, soportes y recursos en la producción de sentido al construir metáforas y símbolos en sus poéticas visuales. De este modo se abren distintos campos de apropiación de saberes que enriquecen las posibilidades expresivas y comunicacionales personales y del colectivo. [Fig. 1]

Metodología

A partir del bagaje de imágenes digitales y la bibliografía –revistas y libros especializados en cerámica y arte en general– presentados en las clases, y de las experiencias obtenidas por cada estudiante en los talleres de su disciplina básica, se aborda y consolida cada proyecto personal. Con modalidad constructivista se transita desde lo conceptual hasta la producción de obra. La experimentación y los pasos intermedios en el desarrollo espiralado quedan incluidos en este impulso como parte constituyente del trabajo y no como meros momentos de ejercitación.

Cada alumno presenta un plan de trabajo en el que explicita su proyecto bajo la forma de caja/ carpeta/ cuaderno de artista/ libro intervenido para el seguimiento del docente. El mismo debe incluir el tema personal o grupal propuesto, la argumentación, la fundamentación, el proceso de

ideación e investigación previo y también bocetos y registros del traspaso al material cerámico, instancia en la que aparece un punto de inflexión para orientar al alumno en la selección de géneros, modos de representación, técnicas, arcillas y cubiertas. Docente y alumno acuerdan materiales y recursos convenientes para el desarrollo del plan. De esta manera, acuerdan pactos dinámicos, abiertos, flexibles y que quedan supeditados a posibles cambios y modificaciones originados durante el desarrollo y evaluación del propósito.

El trabajo semanal se presenta como una continuidad entre la teoría y la práctica, la presentación de la idea rectora, los desarrollos prácticos íntimamente relacionados con cada autor y las evaluaciones compartidas, en un marco de equilibrio entre sensibilidad, mutuo respeto, reflexión y acción. Empatía necesaria para que en la entrega final cada alumno presente por escrito una síntesis y evaluación del proceso, en el que debe advertirse la utilización de vocabulario específico, junto a un CD que registre tanto el desarrollo proyectual como la producción final. La obra puede presentarse en un ámbito escénico, instalación o intervención combinada con otras disciplinas, fotomontajes, imágenes digitales o nuevos soportes vinculados a propuestas contemporáneas con características de exposición.

Durante el transcurso del cuatrimestre programamos clases específicas para profundizar técnicas que van a colaborar con los proyectos individuales y de grupo. Realizamos *Jornadas de quemas a cielo abierto* para enseñar, experimentar y aprender de modo compartido la construcción de hornos alternativos de papel, aserrín, carbón, leña, *raku* (técnica cerámica de origen oriental) y otros. La sinterización en atmósferas reductoras, características de las horneadas en *raku*, y de las oxidantes que se identifican con las otras quemas, facilitan los caminos para abordar contenidos relativos al color en la cerámica. Cada alumno debe preparar sus pastas, engobes, pátinas y esmaltes, ya sea para emplearlos de modo ortodoxo o para transgredirlos según la propia necesidad. Desarrollamos las cla-

Figura 2. *Anorexia*, Rosalba Cuevas. Instalación en el ámbito del taller: milanesas de cerámica (textura y color por pátinas) y objetos alusivos al almuerzo, 2009.

Figura 3. *Trelew*, Luciana Vega D' Andrea y Valentín Carminati. Reproducción de un afiche realizado por el artista Ricardo Carpani, manzanas de cerámica y un muestrario de color con consignas de la época, 2010.

ses en función de los diferentes proyectos, así todos los alumnos pueden observar la resolución de las distintas temáticas y los avances procesales que los acompañan. Los alumnos no quedan limitados para aprender solo lo que ellos eligieron, sino que comparten aprendizajes con las elecciones de los otros.

Las clases técnicas de esmaltados para cerámicos industriales en murales; de vidrio y cerámica en la arquitectura a partir de la aplicación de vitro cemento y cerámica incrustada en cemento nos vinculan con las cátedras de Escultura, Muralismo y Arte Monumental. Las clases de Serigrafía y Foto cerámica, técnicas de Transfer, y papel cerámico (*paper clay*) nos relacionan con la cátedra de Grabado y Arte Impreso, y así cada técnica y procedimiento se enlaza con las disciplinas básicas y los marcos conceptuales que los acompañan.

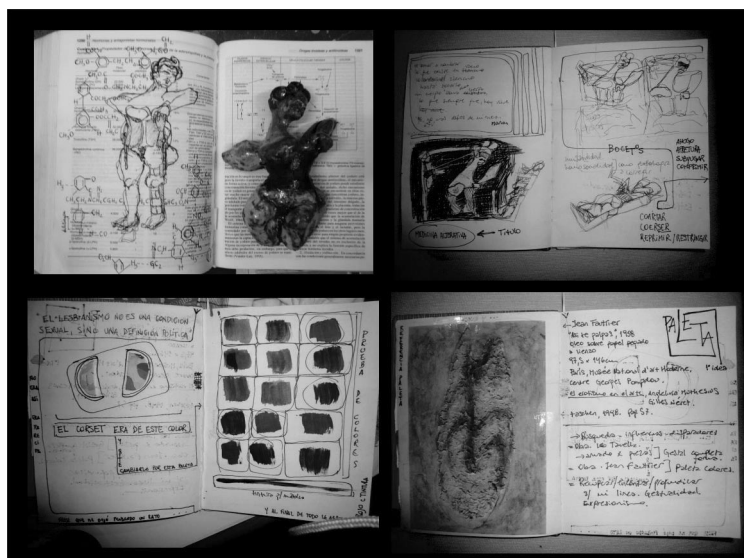

Figura 4. *Medicina alternativa*, Mariana Russell. La homosexualidad como patología. Libro de artista, 2010. El corset, estructura y soporte del cuerpo realizado en cerámica, fue montado sobre una estructura de hierro que acompañó sin competir e interferir en la obra.

Descripción de experiencias exploratorias

En este apartado realizamos un breve relato de las imágenes y temáticas abordadas en los trabajos de investigación realizados por los alumnos, previos a la producción cerámica.

Caso 1: Anorexia

A partir del año 2009 y de manera recurrente, varios alumnos de diferentes cuatrimestres han planteado el tema de la *anorexia*. Los medios de comunicación enfatizan la relación entre la delgadez y el éxito. Los talles de la ropa para jóvenes son cada vez más reducidos. Es de público conocimiento que las imposiciones socioculturales en adolescentes vulnerables los someten a intensas y profundas presiones para cambiar la figura corporal, impulsados por el deseo de imitación de modelos y personajes mediáticos o motivadas por la publicidad comercial.

En el transcurso del desarrollo del proyecto, Rosalba Cuevas realizó bocetos de figura humana muy logrados para acompa-

ñar su investigación sobre la anorexia, en lugar de modelar alguna figura de género realista o naturalista. Optó por emplear la metáfora de milanasas para aludir a la autofagia, y ubicarnos en la mirada y el cuerpo de quienes sufren esta dolencia.

Caso 2: Trelew

Luciana Vega D' Andrea y Valentín Carminati realizaron el análisis de una perspectiva tanto histórica como estética al recuperar la memoria de la denominada Masacre de Trelew. Rescatan la historia de militancia de sus padres y compañeros comprometidos políticamente en aquellos años. Recobraron volantes, panfletos, frases, y cánticos de época. A través de metáforas y juegos simbólicos modelaron en cerámica manzanas rojas y en ellas inscribieron los nombres de los fusilados en Trelew. La poética empleada intenta recordar la cosecha en el Valle de Cipoletti, lugar de origen de casi todos los militantes fusilados, y el aroma de las frutas, junto con los sueños por una sociedad más equitativa, justa y solidaria. La instalación se presentó en cajones de madera del Valle [Fig. 3].

Caso 3: Medicina alternativa

Mariana Russell intervino dos objetos hallados en la calle. Un pequeño libro de biología antiguo y un corset de niño de columna lumbar y dorsal. Al primero lo empleó como cuaderno de artista; allí realizó bocetos, escritos, pruebas de color, alternativas de soportes y montajes. Incluyó, además, el relevamiento de datos y publicaciones periodísticas relativas al Decreto 1054/2010 que promulga la Ley 26.618, que reglamentó la *Ley de matrimonio igualitario*. La temática desarrollada estaba contextualizada en el momento de la votación. Mariana también unió investigaciones referidas a la historia de vida y la producción artística de Frida Kahlo, rasgos que pueden observarse, entre otros factores, en la resolución de su poética final [Fig. 4]

El equipo docente de la cátedra Taller Complementario Cerámica está formado por Verónica Dillon, Mariel Tarela, Florencia Melo, Marcela Hacchler, María Mac Dougal, Silvia De la Cuadra, Celina Torres Molina, Rosa Piras, Leticia Giordano y Florencia Serra. Evaluamos que en el aprendizaje de los contenidos específicos de las técnicas y tecnologías cerámicas, intervienen estrategias didácticas enriquecedoras, tanto para el docente como para el estudiante. Especialmente para este último con vistas a su propio desarrollo docente y como futuro productor artístico. Consideramos que el proceso creativo no es una continuidad lineal que comienza con la idea y termina con la obra, es una secuencia de avances y repliegues constantes entre etapas de ideación, acción y reflexión compartida.

Nota

¹ El concepto de serendipity o serendipidad o principio de serendipidad fue empleado por el autor inglés Horace Walpole (1717-1797), quien utilizó esta expresión en una carta a su amigo Horace Mann en el año 1754. Allí explicaba que este concepto refiere a un cuento persa, *Los tres príncipes de Serendib*, en el que se relata los descubrimientos fortuitos de ellos. Serendib, es una antigua denominación persa para Ceylon, actualmente Sri Lanka. En la ciencia, este término fue empleado por el sociólogo Robert K. Merton de la Universidad de Harvard en *Social Theory and Social Structure*, 1949. Ver *Enciclopedia Británica* en www.britannica.com.