

LABORATORIO DE CERÁMICA GRÁFICA. EXPERIENCIAS TRANSDISCIPLINARES EN SEMINARIOS DE POSGRADO

Graciela Olio / gracielaolio@gmail.com

Anabel González Alonso / anabelgonzalezalonso@gmail.com

Casandra Ramos / bangkokcreaciones@gmail.com

Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” (DAVPP),

Universidad Nacional de las Artes, Argentina

Instituto de Investigación de Artes Visuales (IIAV). Universidad Nacional de las
Artes, Argentina

Resumen

Trabajamos a partir de la propuesta pedagógica que desarrollamos en Taller Cerámico II, III y IV, Cátedra Olio, asignatura de grado de la Licenciatura en Artes Visuales, orientación Artes del Fuego del Departamento de Artes Visuales de la UNA. A su vez, como docentes que conformamos un equipo de investigación que acredita en el Instituto de Investigaciones de Artes Visuales, con un proyecto PIACyT, denominado “Cerámica Expandida. Conceptualización disciplinar. Prácticas y producciones contemporáneas. Aportes y experiencias pedagógicas en la UNA. Parte I.”, desde el año 2017, comenzamos a dictar dos seminarios de posgrado en el mismo departamento de la universidad.

Estos seminarios están planteados como una especificidad dentro del extenso campo de las artes visuales en general y de la cerámica en particular, surgiendo de una demanda transdisciplinar, orientada a egresados de distintas carreras tradicionales, donde el enfoque de las artes se da de manera limitada, anclada en el oficio y en los procesos específicos de cada una de las disciplinas. Dichos seminarios de posgrado proponen un espacio de aprendizaje, reflexión, investigación y experimentación en torno a prácticas y producciones cerámicas contemporáneas, donde el cruce disciplinar entre la cerámica y la gráfica, se habilita como un espacio discursivo en expansión. Este espacio de formación se enmarca dentro del concepto que denominamos *cerámica expandida*, basado en métodos experimentales con diversos materiales cerámicos, para abordar los múltiples modos de producción y reflexión sobre la obra. En el siguiente trabajo nos proponemos mostrar las experiencias pedagógicas transdisciplinares que hemos transitado a través de estos seminarios.

Palabras clave: cerámica - gráfica - experiencias transdisciplinares - posgrado

Introducción

Atendiendo a una creciente demanda que surge en el contexto del arte contemporáneo, donde las prácticas y las producciones ya no se pueden definir como pertenecientes a dominios disciplinares cerrados es que hemos abordado este espacio de formación dentro del concepto que denominamos *cerámica expandida*, basado en métodos experimentales con diversos materiales cerámicos, para abarcar los múltiples modos de producción y reflexión sobre la obra. El adjetivo de *expandido*, deviene de un concepto fundacional en el arte contemporáneo definido por Rosalind Kraus en su ensayo “La escultura en el campo expandido” (Kraus, 1979). Si bien Kraus, se refiere a una expansión espacial y topológica de la escultura, el término “*expandido*” fue tomado como concepto fundamental en la superación de la lógica disciplinar. “Las disciplinas recortan ciertos ámbitos del conocimiento y definen ciertos temas que son pertinentes única y exclusivamente a la disciplina. Esto se traduce en la materialización de los cánones. En prácticamente todos los

currículos universitarios, las disciplinas tienen un canon propio que define cuáles autores se deben leer (las “autoridades” o los “clásicos”), cuáles temas son pertinentes y qué cosas deben ser conocidas por un estudiante que opta por estudiar esa disciplina. Los cánones son dispositivos de poder que sirven para “fijar” los conocimientos en ciertos lugares, haciéndolos fácilmente identificables y manipulables.” (Castro Gómez, 2007). Si entendemos a la disciplina como un sistema estructural reglamentado dentro de un campo de conocimiento, definimos el concepto de cerámica expandida como un nuevo espacio que rompe con los esquemas excluyentes y normativos de la cerámica tradicional. Un espacio que es necesario constituir de este modo si intentamos trascender el cruce disciplinar de la cerámica con el grabado y el arte impreso. Si pensamos este cruce desde un punto de vista interdisciplinario se mantienen los principios de cada uno de los campos, se cruzan, se superponen: pero no se expanden.

La cerámica ha sido históricamente abordada desde el aprendizaje del oficio, la técnica, la mirada de la artesanía, la industria y el carácter utilitario de la misma, marcando los límites de lo permitido y lo correcto. Donde la producción es sistematizada desde una serie acotada de métodos constructivos (hueco directo, hueco indirecto, planchas, rollos, moldes o torno alfarero) y estados de la materia preestablecidos para cada uno de esos abordajes (arcilla en estado plástico para modelar o torneare, arcilla en estado líquido para colar), donde todo ejercicio plástico, pictórico o gráfico es catalogado como “decoración”. En la cerámica tradicional el tratamiento de la imagen está determinado por la forma, el tratamiento de superficie, y el material cerámico (entendiendo este concepto como arcilla cocida, esmaltada y horneada). Estas prácticas poseen características específicas que determinan su aceptación o no dentro de la disciplina como puede ser el espesor uniforme de las paredes del objeto y el esmalte en grosor y aplicación correctos, dejando de lado toda pieza que posea alteraciones en su cuerpo cerámico y / o su superficie. Si pensamos los métodos gráficos utilizados por la cerámica tradicional, debemos acotarnos a la serigrafía y los calcos vitrificables serigráficos como únicos recursos, entendiendo a estos como medios decorativos anexos a la constitución de la pieza.

Todas estas categorías pensadas desde la contemporaneidad de las artes y de la cerámica en particular, se traducen como anacrónicas y por tanto dejan de tener vigencia. Pensamos en expandir las fronteras de la cerámica como disciplina cerrada, fusionarla con otras disciplinas (transdisciplina) y así producir saberes basados en la observación, investigación y experimentación, proyectándose hacia producciones en sintonía con el arte contemporáneo y a su vez más reflexivas y críticas.

En este punto nos parece importante destacar el espacio transdisciplinar que proponemos, como una etapa superior de integración entre la cerámica y la gráfica, construyendo así, un nuevo sistema que no tenga fronteras sólidas entre disciplinas, invitando a la expansión de las mismas, es en este punto donde marcamos la diferencia con lo interdisciplinario.

¿para qué sirven los saberes disciplinares sino para ser interpelados y poder dar respuesta a nuevas demandas y necesidades y sobre todo nuevos interrogantes en el campo expresivo?

Propuesta pedagógica y cerámica expandida

Nuestra propuesta pedagógica en los seminarios de posgrado llamados: Laboratorios de posgrado Cerámica + Gráfica, procesos alternativos de impresión cerámica, módulo 1 y módulo 2 propone un espacio de aprendizaje, reflexión, investigación y experimentación en torno a prácticas y producciones cerámicas contemporáneas donde el cruce disciplinar. La acepción expresada como *cerámica gráfica* se define como una nueva categoría específica dentro del campo transdisciplinar que involucra lo cerámico y lo gráfico. Esto implica la utilización de procedimientos gráficos clásicos y contemporáneos sobre diversos soportes cerámicos, lo cual se constituye como una especificidad dentro de las disciplinas involucradas.

Dicha especificidad ha sido conceptualizada y abordada por artistas e investigadores. Ha sido explorada en seminarios de posgrado dictados en esta misma institución. Surgiendo de estas acciones la demanda de una formación transdisciplinaria orientada a egresados de distintas carreras tradicionales, donde el enfoque de las artes se da de manera limitada, anclada en el oficio y los procesos específicos de cada una de sus orientaciones. Por tanto, esta propuesta ofrece un espacio de formación ligado a modos de producción contemporáneos, donde la cerámica gráfica encuentre un territorio habilitado para múltiples exploraciones visuales.

El concepto de *cerámica expandida* (Olio, Toro, González Alonso. 2017), desde una perspectiva más amplia, incluye todos los materiales cerámicos que son definidos científicamente como sólidos inorgánicos no metálicos, transformados química y físicamente por acción del calor. Por tanto, expandimos el concepto cerámico a la arcilla cruda y cocida, y a otros materiales cerámicos como el yeso, el cemento y el vidrio. Estos materiales en algún momento de su producción, han sido modificados física y químicamente por la temperatura (más de 700°C), por lo tanto, la ciencia los clasifica como tales.

En los seminarios de posgrado, abordamos dichos ejes direccionados hacia el cruce entre la cerámica y la gráfica, explorando así lo transdisciplinario. La gráfica deviene del grabado y del arte impreso, disciplina que se expande hacia una infinita variedad de matrices o dispositivos de reproducción, así como diversos soportes entre los cuales, los materiales cerámicos ocupan un lugar específico. “La adjetivación de gráfico permitirá al menos la fijación de algunas características visivas que familiaricen estas obras, con el mundo del grabado y el arte impreso. Lo que carga a estos objetos de un carácter indicial, es decir de huella, de algo que estuvo y actuó allí. Objetos del campo de lo múltiple, de lo no único, de lo seriado y repetido” (Bolchisky, 2005)

De este modo, lo transdisciplinario lo pensamos desde un espacio que nos permite correr los límites de la territorialidad disciplinar que posee límites extremadamente rígidos y observamos la urgente necesidad de revisar sus sistemas estructurales que, en pleno siglo XXI, se muestran como anacrónicos y descontextualizados.

Esta apertura nos permite abordar la producción incluyendo propuestas efímeras, registros audiovisuales, performances, producciones sonoras y verbales donde la cerámica gráfica puede convertirse en una propuesta integral que, si bien está orientada a lo transdisciplinario, admite e incluye producciones de lenguajes en cruce (visual, sonoro, corporal, verbal). Esto implica entender el lenguaje como un sistema de signos codificados cuya finalidad es la comunicación.

Hacemos hincapié en el desarrollo de la acción, en el ejercicio, en el ensayo. Nos valemos de la experiencia en el encuentro para el aprendizaje. Como afirman José Contreras y Nuria Pérez de Lara “Experiencia y subjetividad son inseparables y suponen, entre otras cosas, la irrupción constante de nuevos modos. Es experiencia precisamente porque irrumpe ante lo que era lo previsto, lo sabido; no puede estar sometida a control, ni ser producto de un plan. Por eso obliga a pensar, para ser acogida en su novedad, como lo que no encaja, o lo que necesita de un nuevo lenguaje, una nueva expresión, o un nuevo saber para dar cuenta de ella. Irrumpe también su significado, el sentido de lo vivido. La experiencia lo es en la medida en que reclama significados nuevos para lo vivido. Es experiencia porque nos mueve a la búsqueda de sentido para algo que no lo tenía, o para algo a lo que no se lo habíamos encontrado.” (Contreras y Pérez de Lara, 2010) Uno de los ejes fundamentales de nuestra práctica pedagógica tiene que ver con esta cuestión. Existe una experiencia previa, por un lado la nuestra y por otro lado la de los profesionales que vienen a cursar los seminarios, existe un desarrollo que deriva de diversas experimentaciones que van construyendo formas de hacer. Pero éstas no son presentadas como algo cerrado que debe ser aprehendido y utilizado con un fin determinado por cada uno de los participantes de los seminarios sino todo lo contrario. Estas “formas de hacer” son el puntapié inicial para el desarrollo de una nueva acción, un nuevo ensayo. Que es abordado de manera singular en cada uno de los participantes porque entran en juego la utilización de distintas materialidades, herramientas, imágenes y por supuesto la subjetividad de cada uno.

Nos focalizamos en generar un espacio abierto y proponer acciones concretas de experimentación. Acciones que involucran al participante con la materialidad de soportes, matrices y tintas. Lo realizamos en un marco pautado con el fin de que suceda desde la experimentación con la materia un encuentro, una *otra* forma de vincularse con la práctica. Andrés Fonseca afirma que “La realidad y la existencia, tienen diversas aristas y múltiples capas y se intuye que para poder entrar en juego creativamente en estas capas, es pertinente y adecuado exponer y ensayar estrategias y dispositivos relacionales que puedan ser desplegados en la cotidianidad y que tengan el potencial de rediseñar el mundo y la subjetividad.” (Fonseca, 2011) Atendiendo esta percepción y mirada de un mundo complejo nuestra propuesta pedagógica pretende generar estrategias ligadas a esta realidad. Nos propusimos generar un espacio de exploración, donde la experiencia sea desarrollada dentro de la clase y fuera de ella. Desarrollamos una serie de propuestas domiciliarias ya que consideramos que éstas aglutinan una serie de recursos para la construcción de conocimiento de manera personal y al mismo tiempo colaborativa. Carina Lion afirma que “la organización hipertextual comienza a formar parte del pensamiento reflexivo de los estudiantes en relación con sus propios procesos de aprendizaje. Los alumnos potencian sus aprendizajes cuando, a partir de los hipertextos, reflexionan sobre sus propios recorridos y elecciones. En síntesis, las vinculaciones entre tecnologías y conocimiento no son unívocas ni lineales. Se trata de pensar en la especificidad del soporte, del campo de saber, de la propuesta pedagógica y de los procesos cognitivos que se promueven en los usos de las tecnologías, en el marco de instituciones y clases concretas que los contextualizan.” (Lion, 2005).

El desafío de pensar una propuesta de taller semipresencial atiende a esta situación, a esta nueva forma de vincularse con el conocimiento. Se aleja de los preconceptos de la tarea docente desde un punto de vista tradicional, en el que el docente cumple un rol de transmitir conocimientos y la academia es la única legitimadora de saberes. En la actualidad la información circula por múltiples canales, los recursos y técnicas existen, pueden ser adquiridas y profundizadas en diversos talleres, centros de formación o de manera autónoma a partir de la información que circula en la red.

Laboratorio experimental. Lo alternativo y lo efímero

Pensar los seminarios de posgrado como laboratorios experimentales nos permite pararnos en otro lugar; alejarnos un posicionamiento ortodoxo y entendernos como mediadores, diseñadores de una escena pedagógica en la que conocimiento es construido colectivamente, el alumno es atravesado por las experiencias propuestas y es en ese encuentro donde se produce su propia transformación.

El desarrollo de esta metodología nos ha dado grandes resultados, ya que el hecho de realizar las prácticas y experimentaciones de manera individual o grupal pero en sus propios talleres ha generado múltiples aportes a su formación. Poner en palabras, registrar procesos, sacar conclusiones propias y compartir esa experiencia en una plataforma virtual ha generado un ámbito de aprendizaje horizontal y expandido.

Lo experimental, lo alternativo y lo efímero son conceptos que nos habilitan a abordar los procedimientos técnicos desde una perspectiva nueva, abierta, amable y sin las presiones consabidas ligadas a la realización de una o varias técnicas de modo correcto. Nos desplazamos de las rutinas naturalizadas. No consideramos los conceptos ligados a lo correcto, lo perfecto, lo impecable, lo bien hecho. Justamente lo experimental, alternativo y efímero nos introducen en un espacio de trabajo compartido, donde en todo momento surgen modos de hacer múltiples, personales, incorrectos, imperfectos, defectuosos, disruptivos con marcados efectos de autorías compartidas o únicas, pero con un espíritu de investigación a modo de laboratorio donde se puede explorar con libertad.

El concepto de trabajo o exploración efímera, momentánea, instantánea, donde se valora el proceso de búsquedas y logros eventuales, sin resultados definitivos, ni conservados, o en el caso de la cerámica horneados y vitrificados, produce una manera libre de relacionarse

con las técnicas y tecnologías abordadas en la clase. Esta libertad se traduce en un espíritu de investigación descontracturada, sin la presión de producir una investigación académica. Esta metodología aporta un nuevo modo de entender los procesos estudiados, aprendiéndolos desde el disfrute compartido entre pares y docentes. Este modo de ser docente mediador entre la experiencia y el tránsito hacia el aprendizaje nos involucra como seres en situación de aprendizaje permanente.

A continuación, algunas imágenes de las experiencias realizadas en los seminarios de posgrado durante los años 2017 y 2018.

Laboratorio de Cerámica + Gráfica. Módulo 1. 2017. Transferencias colectivas sobre barro crudo. Trabajos efímeros.

Laboratorio de Cerámica + Gráfica. Módulo 1. 2017. Pantalla e impresión con tintas al agua y colorantes cerámicos, sobre papel de transferencia. Serigrafía alternativa. Trabajo colectivo.

Laboratorio de Cerámica + Gráfica. Módulo 1. 2017. Transferencias en barro crudo de impresiones serigráficas con tintas al agua y colorantes cerámicos. Serigrafía alternativa. Trabajo colectivo y efímero.

Laboratorio de Cerámica + Gráfica. Módulo 2. 2018. Experiencias de transferencias y goma bicromatada sobre bizcocho horneadas en alta temperatura.

Derivas en el posgrado

Las prácticas y producciones cerámico gráficas contemporáneas y sus posibles conceptualizaciones determinan un campo de conocimiento específico. Así mismo dicho cruce transdisciplinar se articula tanto en el terreno del arte, como objeto artístico entre otras producciones; como en el objeto funcional o utilitario en la problemática diseño-producción-industria y diseño-producción-artesanía. Por tanto, consideramos relevante contar con un espacio de producción, análisis, teoría y conceptualización, acciones necesarias para la formación de productores-pensadores en este campo.

La creciente demanda de diversos actores de la cerámica, la gráfica, el diseño y el arte en general, como también los educadores y gestores culturales, ha propiciado la creación de una nueva carrera del posgrado en el Departamento de Artes Visuales de la UNA. Los seminarios de posgrado que venimos dictando desde el año 2017, han sido analizados y evaluados como antecedentes para proponer la creación de una Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea, la cual en este momento, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Bibliografía

- Bolchinsky, Mario. (2005) Texto del Catálogo de la muestra OGNI. Objeto Gráfico No Identificado ZONADEARTE. Espacio alternativo de arte. Quilmes Oeste. Del 23 de Julio al 6 de Agosto de 2005.
- Castro-Gómez Santiago y Grosfoguel Ramón. Comp. (2007). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- Contreras, José. Pérez de Lara, Nuria.(2010) "Investigar la experiencia educativa". Ed. Morata. Madrid, España.
- Duarte Loza, Daniel Martín. "Arte Indisciplinario". Revista Metal N°1, Julio de 2015. FBA-UNLP. Disponible en: <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/metal/article/view/150>
- Fonseca, Andrés. (2011). Educación expandida y pensamiento de diseño. Recuperado 15 de agosto de 2018 de <http://ciberciudadanias.blogspot.com/2011/04/educacion-expandida-y-pensamiento-de.html>
- Krauss, Rosalind. "La escultura en el campo expandido". Artículo publicado en la Revista October N° 8 (1979), New York-USA. Disponible en: http://octubredesantiago.blogspot.com.ar/2010/03/la-escultura-en-el-campoexpandido_30.html.
- Lion, Carina. (2005) Compila: Litwin, Edith. Nuevas maneras de pensar en tiempos, espacios y sujetos En: Tecnologías educativas en tiempos de Internet. 1° ed. Amorrortu. Buenos Aires.
- Olio, Graciela, Toro Claudia, González Alonso Anabel. (2017) Cerámica expandida. Pedagogías experimentales en la enseñanza universitaria.2017. Ponencia presentada en CIEPAAL Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina. FBA-UNLP. Disponible en: http://www.fba.unlp.edu.ar/ciepaal/?page_id=13018