INSTITUTO DE PROFESORADO N°7

PROFESORADO DE ARTE EN ARTES VISUALES.

ESPACIO CURRICULAR: Área del Espacio III. Cerámica III

PROFESORA TITULAR: JORGELINA OTEGUI

AÑO LECTIVO: 2019

Marco teórico:

 “Hay un prejuicio que todavía existe alrededor de la cerámica dentro del arte. Yo y una persona más fuimos los únicos dos que hemos logrado el gran premio de escultura con cerámica. Como jurado me ha tocado ver como rechazaban piezas hasta que una vez pregunté cuál era el problema con el material y me dijeron que en general eran floreros, ceniceros o cacharros, y yo le respondí que en bronce también se hacían muchas cosas del estilo: la campanita del timbre y el botón del inodoro son de bronce (se ríe). Luego hubo muchos que comprendieron que el material es tan válido como cualquier otro. Es algo que se va revalorizando acá y en Europa, pero sobretodo en Oriente. La verdad es que jamás me importó. Como decía Rodin, lo que más se acerca a la felicidad es hacer el trabajo que a uno le gusta. Así que yo puedo considerarme feliz.”

 Leo Tavella

 Desde el enfoque disciplinar, consideramos que la cerámica como disciplina cerrada y autónoma, ha perdido vigencia. Una de sus bases estructurales es etimológica dado que la palabra cerámica deriva del griego keramicos o keramos (sustancia quemada), término que proviene del sánscrito crémos (quemar o cremar algo). En este sentido la cerámica es barro cocido. Entonces desde esta perspectiva, la tierra, el barro, la arcilla en sí misma no es un material cerámico ya que no pasó por el fuego, fuente de transformación de los materiales, que los provee de calidad y cualidad cerámica (vitrificación, sonoridad, dureza, perdurabilidad). Pero esta categoría, lo cerámico, puede llegar a ser infinitamente maleable, como el barro mismo. Este puede estar crudo, cocido o semi-crudo o semi-cocido. No importa ya el estado de la materia cuando hablamos de producciones o prácticas artísticas. Expandir, extender, exceder, funcionan como operaciones superadoras de un límite, como caminos de salida de un sistema cerrado. Experimentar con la elasticidad de las fronteras de la disciplina, nos habilita e instala en un lugar de cuestionamiento del sistema disciplinar de la cerámica. Romper con sus reglas, extenderlas, expandirlas, ampliarlas, forzarlas, es vital para la práctica artística contemporánea.

Desde esta cátedra definimos la cerámica como "El arte de crear espacios" Ya que la cerámica es solo una parte mínima siendo la mayor proporción de espacio vacío. (Fernandez Chiti. El libro del ceramista)

 En la actualidad la cerámica permite la creación escenas de carácter conceptual produciendo construcciones de sentido propios de la escultura.

 El diseño en la producción artística logra que el artista pueda expresar su creatividad y a la vez insertarse en el mundo del mercado del arte.

 La cerámica como disciplina autónoma, tiene sus particularidades y especificidades. Si bien es considerada como disciplina, se funde y se integra a otras como la pintura, la escultura, el grabado, la arquitectura. El manejo del oficio es imprescindible. Solamente el conocimiento nos dará la libertad.

 Necesitamos manejar conceptos integrados de éstas tres categorías. Lo conceptual del arte, se fusiona con el oficio artesanal y lo formal del diseño. La escultura, que expandida a lo que no es arquitectura y lo que no es paisaje (Rosalind Krauss), acepta y funde a la cerámica en sus expresiones más contemporáneas, desde el barro crudo hasta las pastas cocidas. La pintura, admite materiales, formatos y espacios que aporta la cerámica. El grabado y la fotografía se mezclan y se imprimen en soportes cerámicos. La arquitectura, como siempre lo hizo, hace uso de la cerámica en sus más diversas formas ornamentales y también expresivas.

 Producir cerámica es indagar, profundizar en el conocimiento de la disciplina y ponerlo en marcha para expresar ideas, pensamientos, conceptos . Es expresión, discurso y sentido. El modelo de Deleuzze y Guattari, de los ´70, el Rizoma, como modelo de organización del conocimiento, nos interesa como modo de pensar la cerámica. El rizoma es un modo de organizar la información diferente y opuesto a los clásicos modelos de subordinación jerárquica con una raíz fundacional que sustentaba la verticalidad del conocimiento (modelo del árbol de Porfirio). La transversalidad, lo interdisciplinario, la conexión múltiple, donde cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro, el armando de un mapa infinito de posibilidades que se entreteje en un sistema de redes abiertas y ramificables en cualquier punto, nos lleva a un modo de pensar la cerámica como una forma de manifestación humana, inserta en una red global y en una suerte de hipertexto que nos une y a la vez nos distingue.

 Desde este modelo-herramienta-metáfora del rizoma, nos tomamos para hacer uso de él ejerciendo cierta resistencia a los modelos jerárquicos impuestos desde el Renacimiento en adelante, donde la cerámica fue llevada a la periferia de la expresión artística. Lo contemporáneo admite y necesita de un pensamiento donde no hay unas proposiciones o afirmaciones más fundamentales que otras.

 Pensemos a la cerámica como formadora de este entretejido, de ésta red que conforma el conocimiento contemporáneo.

Propósitos:

 Incentivar el desarrollo de proyectos de cerámica desde la posibilidad de indagar en la cerámica efímera, escultórica o utilitaria, a partir del recorrido de observación e investigación de obras de artistas.

 Desarrollar la composición de obras que abran el panorama de la cerámica a partir de la interdisciplinariedad y el cruce de lenguajes artísticos.

Contenidos Básicos:

 En relación a los aspectos formales

 La dimensión simbólica del arte cerámico. Relaciones formales y simbólicas: materia- forma- color- textura.

 Relación de la obra y el entorno. Formas y contexto.

 Contexto arquitectónico, contexto paisajista natural. Instalaciones. Cerámica escultórica. Objetos. Vasos.

 Concepto de collage en la cerámica. El ensamblaje.

 En relación a los aspectos técnicos

 Técnicas de mural cerámico. Procedimientos de reproducción de piezas cerámicas Técnicas de cubierta: esmaltes.

 Vidriados. Óxidos, fundentes, refractarios. Procesos de modificación del color según la naturaleza de los materiales. Ensambles.

lncorporación de materiales extra cerámicos.

 Construcción de hornos alternativos. Cocción oxidante, neutra y reductora. en relación a la producción y contextualización de la imagen. Modos de abordaje de la imagen cerámica. La interdiscipinariedad y multidisciplinariedad en la producción de obra.

 La cerámica como soporte del discurso personal. La cerámica en relación a la escultura, la arquitectura y el diseño. El desarrollo de la cerámica en el contexto mundial.

 Cerámica y mercado cultural.

Marco metodológico:

 Los recursos metodológicos utilizados en la cursada conforman un núcleo de imprescindible información audiovisual y textual. Damos clases teórico-prácticas en cada encuentro, armamos apuntes de cátedra que compartimos en un grupo en Facebook. Durante las clases realizamos proyecciones de imágenes fotográficas y videos, realizamos observación de imágenes en libros y revistas especializadas y armamos una amplia bibliografía específica y general que tratamos de digitalizar y subir a nuestro grupo de Facebook. Como complemento necesario, se pueden hacer visitas a talleres, exposiciones, jornadas, congresos, conferencias, seminarios y visitas de artistas a nuestra clase las que serán procesadas a través de un espacio de reflexión sobre las mismas.

 Observación, análisis e investigación de artistas ceramistas. Creación de un banco de imágenes.

 En las primeras clases hasta que se puedan concretar los proyectos personales se trabajará en torno a lo efímero, se trabaja en exploraciones con el barro crudo (en pasta, barbotina, polvo, seco, etc.), cemento, yeso, vidrio, arena, y otros materiales cerámicos o no cerámicos, haciendo hincapié en la observación de las posibilidades que cada uno de los elementos nos proporciona como materialidad. En esta primera instancia se trabaja prescindiendo del proceso cerámico, con el fin de liberar al estudiante de la presión por realizar un objeto cerámico. Los ejercicios tienen carácter efímero y son de una sola clase. Se indaga la materia como sustancia maleable y se establecen relaciones de la materia con el cuerpo, tanto con el propio, como con el cuerpo del otro, con los objetos y con los espacios del taller. Toda esta instancia debe ser registrada por los alumnos de modo fotográfico o audiovisual, para evaluarla antes de pasar al bloque siguiente.

 Realización de proyectos personales y/o grupales a partir del recorrido de investigación. Trabajo pensando desde el concepto de instalación y contextualización.

 Realización de bocetos de esculturas en cerámica

. Planeamiento de realización de ensambles con materiales extracerámicos y del emplazamiento de la obra.

 Aplicación de técnicas de planchas, rollos y ahuecado para la construcción de esculturas y objetos cerámicos.

 .Reflexión acerca de conceptualizaciones.

 Aplicación de color en pruebas con engobes y esmaltes. Recolección de materiales para crear diferentes texturas.

 Muestra de trabajos.

Evaluación:

 Registro diario

Parciales

Examen final.

 Bibliografía :

Chiti, Jorge Fernandez, El libro del ceramistas, Ed. Condorhuasi, 2009

Chiti, Jorge Fernandez, Curso de escultura y mural cerámicos, Ediciones Condorhuasi, 2008

Bourriaud, Nicolás, Post Producción, Adriana Hidalgo Editora, 2007

Bourriaud Nicolás, Radicante, Adriana Hidalgo Editora, 2009

Bachelard, Gastón, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica de España,1957.

http://www.gracielaolio.com.ar/textos/

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/65703/Documento_completo.8.-CERA%CC%81MICA-EXPANDIDA.-PEDAGOGI%CC%81AS-EXPERIMENTALES-EN-LA-ENSEN%CC%83ANZA-UNIVERSITARIA.pdf-PDFA.pdf?sequence=1