

Producción en el Espacio III: Cerámica

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Profesora Titular: Jorgelina Otegui

Profesora Reemplazante: Ma Ainelen Nievas

Fundamentación del área:

La Unidad curricular Producción en el espacio III: Cerámica se sustenta en el desarrollo de la capacidad para observar, analizar, presentar y representar en el espacio tridimensional, la práctica de técnicas, propuestas, presentación de obras de artistas de la especialidad que propicien la creación de imágenes personales.

Es necesario considerar la amplitud del panorama del arte en la actualidad, que propone diferentes maneras de abordar la materia, la forma y el espacio, ampliado por la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y de lenguajes.

Se trabajará entonces, a partir de materiales y tecnologías tradicionales y no convencionales.

Atendiendo a la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos relacionados a los procedimientos técnicos ligados a la cerámica desde el diseño o la ideación, la realización en todo su proceso y el montaje, abarcando el conocimiento de la materia, técnicas de construcción, tratamiento de las superficies y del espacio, se reflexiona, desde la práctica, sobre la obra como objeto ligado a un entorno físico, histórico y cultural.

Para ello se propone además, un acercamiento a la producción de artistas como de lo que acontece en el contexto artístico nacional .

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.

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, 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.

La práctica artística desde el taller se abordará a partir de búsquedas y proyectos individuales y grupales, dando lugar a la práctica del trabajo en grupo, en la que es necesario elegir acciones posibles, adoptar metodologías, diseñar planes de trabajo con otros y ponerlos en práctica.

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 ramificadas 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 esta red que conforma el conocimiento contemporáneo.

Marco metodológico:

Desarrollo integrado de los ejes relacionados a los aspectos formales, los aspectos técnicos y la contextualización de la imagen. Aprendizaje a través de una práctica artística donde se pongan en juego los conocimientos adquiridos en otras unidades curriculares.

Acercamiento a la producción de artistas. Conocimiento por diferentes medios -virtuales, bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones- del contexto artístico latinoamericano y mundial. Lecturas críticas de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas.

Utilización de variados métodos de creación, desde diferentes puntos de partida: aspectos formales, técnicos, teóricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educación, Io histórico, la ecología, la ciencia). Articulación con su dimensión didáctica.

Realizaciones individuales, grupales y colectivas. Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que les permitan reflexionar sobre sus producciones.

Propósitos:

* Incentivar la integración de los planos de la expresión y el contenido
* Promover el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del léxico específico y la diversificación en las posibilidades de producción en función de múltiples sentidos

Objetivos:

* Adquirir conocimientos artísticos relacionados a la producción en el campo de la tridimensión, a partir del conocimiento de los materiales y herramientas específicas de la cerámica, entre otras variantes vinculadas a la problemática del espacio.
* Desarrollar una praxis artística comprometida con la producción personal y la enseñanza de esos saberes.

Contenidos:

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. Cerámica escultórica: partes del cuerpo humano, transformación de las formas. Métodos cerámicos decorativos. Concepto de collage en la cerámica. El ensamblaje. Inspiración Visual. Cuaderno de bocetos, dibujos y maquetas.

En relación a los aspectos técnicos

Técnicas de mural cerámico. Placas y soportes.

Técnicas de cubierta: esmaltes, engobe. Preparación y aplicación, defectos, diseños. Engobes Indígenas, argentinos. Procesos de modificación del color según la naturaleza de los materiales. Ensambles. incorporación de materiales extra cerámicos. Construcción de hornos alternativos. Exploración con otros materiales moldeables (porcelana, pasta piedra, masa de sal, plastilinas).

En relación con la producción y contextualización de la imagen.

Un recorrido por la historia de la cerámica, las técnicas y los ceramistas más destacados desde la modernidad hasta nuestros días.

Modos de abordaje de la imagen cerámica. La interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en la producción de obra.

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

Evaluación:

* Proceso y creación de trabajos personales y/o grupales
* Análisis de obras.
* Adquisición de técnicas.
* Lecturas y aportes para el desarrollo conceptual.
* Comprensión y aplicación de criterios estipulados para el desarrollo de consignas.

Criterios de evaluación:

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación en el aspecto productivo serían:

· Invención

· Organización estética.

La evolución de un producto artístico debe centrarse en el aspecto técnico, estético expresivo y su aspecto creativo.

En el dominio productivo el objetivo de la evaluación es que el estudiante mejore la calidad de su obra y aprecie lo que ha producido.

La evaluación en el aspecto crítico tiene que ver con las manifestaciones que realizan los estudiantes acerca de la forma visual.

En lo interpretativo se puede valorar lo experiencial, lo formal, el material, el temático y contextual. Principalmente:

· Identificar los aspectos temáticos de la obra visual.

· La capacidad de contextualizar una obra, su relación con otras obras y la intención de quien la creó.

En cuanto al dominio cultural, se evalúa predominantemente de forma verbal.

· La comprensión del estudiante de las características del momento en que se creó la obra.

· Lo que se pretende es que el estudiante comprenda el período en que se llevó a cabo la obra y el papel que tuvo el arte en dicho momento.

Instrumentos de evaluación:

- La realización de autoinformes.

- Utilizar modos discretos de recolección de datos.

La evaluación será continuada en el tiempo, es decir, se tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje del alumno clase a clase, y no será una instancia aislada al cierre de cada unidad.

En la evaluación se considerará el proceso individual y también la capacidad de trabajar con otros, en creaciones colectivas, la colaboración y el respeto por las producciones propias, grupales.

Modalidad de Evaluación:

* 1 parcial por cuatrimestre
* 1 trabajo grupal
* 1 trabajo individual
* Presentación final (existe la posibilidad de promocionar la materia)

Aclaración: La evaluación es permanente durante el cursado de la materia, ofreciendo la

posibilidad de promoción para quien tenga más de ocho puntos (8) de promedio

entre las cuatro notas con las que se evalúa el curso. Nota de parcial – Nota del

trabajo grupal – Nota del trabajo individual – Nota de concepto. (Por cuatrimestre).

El estudiante que tenga entre seis (6) y ocho puntos (8) tiene que presentarse a

mesa de examen regular.

Bibliografía:

Ministerio de Innovación y Cultura. (2016) Diseño Curricular Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción, Santa Fe

Chiti, Jorge Fernández, 2009, El libro del ceramista, Ed. Condorhuasi

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

Cerámica: un recorrido por la historia, la técnica y los ceramistas mas detacados.Editorial GGDIY AÑO 2018

Guía Completa del taller de Cerámica: materiales, procesos, técnicos y sistemas de conformación. Editorial Promopress Año 2018

Art of Cerámics Editorial Monsa año 2014