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: 2018

Marco Teórico:

Desde el conocimiento general se considera la cerámica como "el arte de hacer cacharros" . Si bien esta definición no sería peyorativa, deja de lado otras dimensiones que abarca la cerámica tales como "El arte de crear espacios" Ya que solo una parte mínima es la materia siendo la mayor proporción de espacio vacío. (Fernandez Chiti. El libro del ceramista)

En la actualidad el lugar del espacio en las artes posibilita la creación de escenas discursivas de carácter conceptual que habilitan la cerámica desde el lugar de la producción de sentido propios de la escultura.

El lugar del diseño en la producción artística actual es un vehículo mediante el cual el artista puede expresar su creatividad y a la vez insertarse en el mundo del mercado del arte.

“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

Existe desde el período Neolítico (aprox., 7000 a-c), desde un lugar funcional de utensilio, hasta un lugar ceremonial, ritual y religioso, de una realidad mágica en la que el hombre necesitaba creer para poder sobrevivir. Siempre lo ayudó a sobrevivir, a vivir mejor. Progresivamente le brindó cualidades estéticas a su entorno, y fue auxiliar de la arquitectura, como arte aplicada o decorativa. Se manifiesta como material indiciario para el estudio de lo histórico de la civilización. Desde sus inicios hasta la realización de los objetos más refinados orientales y más tarde europeos, con el descubrimiento de la porcelana, la cerámica siempre se desplegó en los caminos del arte, la artesanía y el diseño.

. El Artesano era equivalente al Artista en la Antigüedad y la Edad Media . La diferenciación entre artista y artesano , entre arte y artesanía es una concepción moderna, que apunta a marcar categorías jerárquicas.

La diferenciación entre Artes Mayores y Menores o Artes aplicadas se definen en el Renacimiento, cuando la pintura y la escultura, evocando la antigüedad clásica, se independizan de la arquitectura y nacen las Bellas Artes. Todo lo que no encajaba en éste marco se transformó en artes aplicadas o decorativas. Por su puesto el uso, la función, es un ámbito de la cerámica, donde el diseño y la industrialización, más adelante, constituyeron las grandes manufacturas europeas que se conservan hasta la actualidad.

El siglo XX, es un período avances fundamentales y fundacionales en la disciplina cerámica. Resurgen las artesanías, en oposición a la masiva industrialización (Revolución Industrial 1780), con el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra, rescatando el trabajo y la construcción artesanal. Surge en Alemania, la Bauhaus (1919), como la primera Escuela de Diseño, donde la cerámica era un taller de gran importancia en su concepción totalizadora del arte, integrando el diseño, el arte y la artesanía. Con el espíritu experimental de las Vanguardias en la primera mitad del siglo, la cerámica se convierte en un material apetecible para los artistas que deseaban experimentar con otros materiales y en otras disciplinas. Así surgen innumerables incursiones de famosos artistas, tanto pintores, como escultores y grabadores, en la cerámica, destacándose Picasso, quien con su vasta obra cerámica logra legitimar el uso de la cerámica como medio artístico.

A mediados de siglo, en EE.UU y en Europa, ya artistas ceramistas logran establecerse en un espacio de arte, Peter Voulkos y Hans Coper respectivamente, son considerados los pioneros. Voulkos, viene de la escultura, y Coper del diseño. De ahí en más, el camino se abrió ampliamente en el terreno 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.

Los distintos géneros artísticos como la instalación, y el objeto, son conformados en muchos casos con materiales cerámicos. Artistas proyectistas, de orden conceptual como Luigi Ontani, en Italia, integrado al Citacionismo italiano de la década del ´90, proyecta sus obras cerámicas y las manda a hacer a uno de los talleres más importantes y tradicionales de Faenza, la Bottega Gatti. Tanto el artista-artesano, hacedor de sus propias obras, como el artista-proyectista, quien no realiza su obra, sino que la diseña y la proyecta, utilizan la cerámica como material de su trabajo.

Ya mucho más recientemente, en la revolución tecnológica de las últimas décadas, obras en soporte digital, como videos o fotografías, se convierten en obras de ceramistas que conjugan o fusionan la tierra con el soporte audiovisual, en un contexto que los propios artistas denominan “arte cerámico”.

Las llamadas Artes del Fuego, como el Vidrio, el Mosaico y el Esmalte sobre metal, son también extensiones de la cerámica. Forman parte de una gran familia disciplinar que amplía y extiende a la cerámica. También nacidas en civilizaciones antiguas como Egipto, Persia, Creta, Mesopotamia y desarrolladas a través de los tiempos, surgen de la fusión de materiales cerámicos como la sílice, componente fundamental de las pastas y esmaltes. Diferentes soportes, temperaturas y modos de aplicación conforman la rama de las Artes del Fuego. Conceptual y formalmente también abordan los diversos géneros artísticos y en su concepción más contemporánea, también logran una fusión entre arte-artesanía y diseño.

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 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:

 Cerámica escultórica. Objetos. Vasos.

 Proyecto de producción: El diseño de piezas cerámicas como soporte del discurso personal.

 Esmaltes. Vidriados: óxidos, fundentes, refractarios y otros materiales específicos. Aspectos técnicos, funcionales y decorativos. Los procesos de modificación del color según la naturaleza de los pigmentos. Texturas, defectos.

 Cocción.

Evaluación de procesos técnicos.

 Proyecto de producción. Ensambles. Incorporación de materiales cerámicos y extracerámicos.

Marco metodológico:

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

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/