

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA

2023, Volumen 8, Número 2: 108-114

Dossier

“5tas. Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica”

Editores invitados: Diego Richard, María Guillermina Couso, María Florencia Serra & Nicolás M. Rendtorff

Investigar en artes desde la materia y la temperatura.
Prácticas pedagógicas en torno a la cerámica expandida

Anabel González Alonso

Departamento de Artes Visuales, Universidad Nacional de las Artes, Argentina. anabelgonzalezalonso@gmail.com

Investigar en artes desde la materia y la temperatura. Prácticas pedagógicas en torno a la cerámica expandida

Anabel González Alonso

Departamento de Artes Visuales, Universidad Nacional de las Artes, Argentina. anabelgonzalezalonso@gmail.com

RESUMEN. El presente trabajo se propone reflexionar sobre las aperturas técnicas, conceptuales y metodológicas que propone el concepto de “Cerámica expandida” cuando investigamos en relación con la materia y la temperatura. Nuestro objeto de estudio se basa en la práctica docente desarrollada en el Seminario de Posgrado “Relación materia-temperatura” de la Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea del Departamento de Artes Visuales, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). El mismo plantea un espacio donde problematizar el concepto de cerámica en función del desarrollo de la materialidad y su transformación, propone analizar y explorar la composición química de los materiales utilizados y la correlación que sucede entre estos elementos y la temperatura. Entendiendo este vínculo como un elemento fundamental para experimentar y comprender formas de actuar en el proceso cerámico. Para acercar al lector a las experiencias realizadas se incorporan las reflexiones de estudiantes en relación con los siguientes temas: Pasta de papel, Cuerpo-superficie, Bio arte y Pastas autofraguantes. Con un perfil experimental, la propuesta se instala en un eje relacionado con la materialidad, explorando y expandiendo el límite de los materiales cerámicos que han sido utilizados en los ámbitos relacionados a la formación tradicional en el campo de las artes. De este modo la cerámica adquiere una nueva dimensión, ampliamos el concepto disciplinar histórico de la cerámica tradicional y profundizamos en las posibilidades expresivas de una materialidad diversa y contemporánea.

Palabras clave: *Prácticas Experimentales; Cerámica Expandida; Transformaciones termoquímicas; Materialidad*

ABSTRACT. Investigating art through material and temperature. Pedagogical practices around expanded ceramics. The goal of this paper is to offer considerations on the technical, conceptual, and methodological prospects posed by the concept of "Expanded Ceramics" in investigations related to materials and temperature. Our study object is based on the teaching practice developed in the Graduate Seminar "Material-Temperature Relationship" of the Specialization in Contemporary Graphic Ceramics in the Department of Visual Arts at the National University of the Arts (UNA). The seminar proposes a space for the problematization of the concept of ceramics based on the development of materiality and its transformation, analyzing and exploring the chemical composition of the materials used and the correlation between these

elements and temperature, understanding this link as a fundamental element to experiment and comprehend different ways of acting in the ceramic process. To bring the reader closer to the experiences performed, we present the reflections of students on the following topics: Paperclay, Body-Surface, Bio Art and No-Bake Ceramics. With an experimental approach, the proposal is based on a materiality-related axis, while exploring and expanding the limit of ceramic materials that have been used in traditional art education settings. Thus, ceramics acquire a new dimension, while we expand the historical disciplinary concept of traditional ceramics and delve deeper into the expressive possibilities of diverse and contemporary materiality.

Keywords: *Experimental Practices; Expanded Ceramics; Thermochemical Transformations; Materiality*

RESUMO. Pesquisar em artes a partir da matéria e da temperatura. Práticas pedagógicas em torno da cerâmica expandida. Este trabalho propõe-se a refletir sobre as aberturas técnicas, conceituais e metodológicas propostas pelo conceito de "Cerâmica Expandida" quando pesquisamos em relação à matéria e à temperatura. Nosso objeto de estudo baseia-se na prática docente desenvolvida no Seminário de Pós-Graduação "Relação matéria-temperatura" da Especialização em Cerâmica Gráfica Contemporânea do Departamento de Artes Visuais, da Universidade Nacional das Artes (UNA). Apresenta um espaço onde se problematiza o conceito de cerâmica a partir do desenvolvimento da materialidade e sua transformação, propõe analisar e explorar a composição química dos materiais utilizados e a correlação entre estes elementos e a temperatura. Entendendo este vínculo como um elemento fundamental para experimentar e compreender formas de atuação no processo cerâmico. Para aproximar o leitor das experiências realizadas, são incorporadas as reflexões dos estudantes em relação aos seguintes temas: Pasta de Papel, Corpo-superfície, Bioarte e Pastas Autofixantes. Com um perfil experimental, a proposta instala-se em um eixo relacionado à materialidade, explorando e ampliando o limite dos materiais cerâmicos que têm sido utilizados em áreas relacionadas à formação tradicional no campo das artes. Desta forma, a cerâmica adquire uma nova dimensão, ampliamos o conceito disciplinar histórico da cerâmica tradicional e aprofundamos nas possibilidades expressivas de uma materialidade diversa e contemporânea.

Palavras-chave: *Práticas Experimentais; Cerâmica Expandida; Transformações termoquímicas; Materialidade*

Cerámica expandida, antecedentes pedagógicos en la Universidad Nacional de las Artes

Existe en la Departamento de Artes Visuales un proyecto que se basa en un posicionamiento en relación a la cerámica expandida (Olio *et al.*, 2017a) que deja atrás la transmisión de técnicas e instrumentos constructivos, permite poner el foco en métodos experimentales, haciendo hincapié en el desarrollo de una experiencia para abordar los diversos modos de trabajar con la materia y, de esta manera, pensar nuestra práctica disciplinar desde un cuestionamiento y revisión constante. La educación ligada a la transmisión de técnicas y oficios ha conducido la enseñanza de una práctica tradicional en la que el saber se neutraliza y normaliza, se trata de una enseñanza cerámica que tiene límites que la propia técnica genera: estandarizada, objetivada, homogeneizada, controlada, calculada, fabricada, convertida en algo previsible.

La experiencia llevada a cabo desde el año 2014 a la fecha en la asignatura Taller cerámico II, III y IV en Cátedra Olio nos ha posibilitado conformar un espacio educativo situado, integrado, personalizado y a su vez colectivo con un perfil abierto, amplio y expandido, donde el concepto mismo de la práctica disciplinar se construye permanentemente. La propuesta, fomenta la valoración de lo experimental, emergente, efímero y busca problematizar el anclaje que ha tenido la cerámica en los desarrollos y prácticas académicas. Proyectos de investigación que se vienen desarrollando desde el equipo dirigido por Graciela Olio titulado "*Cerámica Expandida. Conceptualización Disciplinar. Prácticas y producciones contemporáneas. Aportes y experiencias pedagógicas en la UNA. Parte I y II*" radicados en el Instituto de Investigación en Artes Visuales. DAV-UNA desde 2018 a 2022 y "*Cerámica Expandida. Transdisciplina y poscerámica. Hacia una pedagogía decolonial. Parte I.*" buscan reflexionar sobre las problemáticas recurrentes que encontramos en la práctica y producción

artística, en la experimentación matérica, en la investigación y en la acción pedagógica dentro de nuestra universidad y en otras instituciones.

Prácticas pedagógicas en relación a la materia y la temperatura en la Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea

El seminario *Relación materia y temperatura* forma parte de un programa que aborda el campo transdisciplinar entre lo cerámico y lo gráfico con el objetivo de generar un espacio de producción de conocimiento en el cual se trabaja desde un espacio discursivo en expansión. Dicha especialización ofrece un espacio de formación ligado a modos de producción contemporáneos, donde la cerámica gráfica encuentra un territorio habilitado para múltiples exploraciones visuales y propone una metodología de trabajo experimental, donde la investigación y búsqueda de posibilidades y recursos que aporta la materialidad cerámica, en vínculo con la gráfica, conforman un nuevo corpus de conocimiento.

El espacio del seminario de *Relación materia y temperatura* propone como líneas de investigación el desarrollo de prácticas experimentales de cuerpos cerámicos (cuerpos autofraguantes, con incorporación de materiales orgánicos, cuerpos porosos, cuerpos vítreos), superficies (térreas, vítreas, superficies mixtas), tensiones entre cuerpo y superficie (vínculos, lo compacto / lo poroso, lo crudo / lo cocido), la composición de tintas gráficas (lo orgánico-lo inorgánico: medio, materia y color), la adaptación para estampar en distintos soportes, la adaptación y características de soportes para estampar.

Figura 1. Evaluación de experiencias realizadas, Seminario Relación Materia y Temperatura. Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea, Cohorte 1 y 2, 2022.

Las características del grupo de especializandos se compone fundamentalmente por profesionales de las artes, egresados de distintas instituciones de diferentes partes de Argentina y Latinoamérica. La práctica desarrollada a lo largo de la cursada ha determinado un abanico de búsquedas que dan cuenta de lo que afirma Azareto acerca de la contextualidad del trabajo de las y los investigadores: “*El trabajo del artista y el trabajo del investigador científico no son producciones aisladas, ambos se realizan en el marco de instituciones que las regulan y, a su vez, dicho trabajo las hace existir, instituciones en las que la Cultura se concreta, regulada, a su vez por el contexto histórico social*” (Azareto, 2017).

En esta oportunidad, se trata de una propuesta de investigación realizada en el marco de un seminario de posgrado, que busca indagar el concepto cerámico en función al desarrollo de la materialidad y su transformación por acción del fuego. La localización geográfica de cada uno de los participantes del seminario, las disciplinas desarrolladas con anterioridad, los conocimientos previos, los deseos y búsquedas personales han guiado las experiencias.

Existe una explícita reflexión en torno a la metodología, se discute en cada uno de los grupos cuáles pueden ser los caminos empleados para el desarrollo de las investigaciones. Quienes provienen de carreras cercanas a la

cerámica traen consigo un repertorio de metodologías a seguir para combinar materiales (triaxiales, biaxiales, grillas, etc.) pero desde la cátedra se intenta desnaturalizar ese camino favoreciendo la búsqueda de nuevas formas para vincularse con la práctica. *"El método no puede formarse más que durante la búsqueda; no puede despejarse y formularse más que después, en el momento en que el término vuelve a ser un nuevo punto de partida, esta vez dotado de método"* (Morin, 1981).

La posibilidad de definir una práctica de investigación desde esta mirada ha implicado la adopción de una perspectiva metodológica para el problema de conocimiento que cada uno de los grupos de trabajo debía definir en articulación con el marco teórico y los objetivos propuestos. Proceso que se planteó en consonancia con lo que propone Pablo Quiroga Branda: *"La creatividad, la curiosidad y el respeto por aquellos objetos, procesos, actores, sucesos, materialidades, prácticas y saberes con los cuales se trabaja en una investigación, merecen una praxis que no reclame la excluyente lógica del rigor, ni retroalimente procesos de instigación mutua entre teoría y práctica. Por el contrario exhorta al conocimiento por vías y métodos no monopolizados por la autoridad científica, ni autocentrados en el orden disciplinar"* (Quiroga Branda, 2017).

A lo largo de la cursada las y los estudiantes han desarrollado diversas investigaciones transitando por un primer periodo de exploración e identificación del objeto de estudio, desarrollo de prácticas experimentales e interpretación de resultados.

Breve registro de los desarrollos experimentales en el seminario "Relación materia y temperatura"

A continuación compartiré algunas experiencias desarrolladas en las investigaciones realizadas durante el 1º cuatrimestre de 2022 en el marco del seminario; las citas corresponden a los informes presentados por las y los estudiantes que desarrollaron la práctica.

Figura 2. Registro de experiencia desarrollada por Becette, V. Nario, M. Agüero, G. Rogondino, S. Seminario Relación Materia y Temperatura, Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea, 2022.

Se trabajó en pos de la obtención de un cuerpo con una materialidad que posea las características del papel, incorporando a las pastas cerámicas distintas pulpas de fibras vegetales. *"En la búsqueda de un cruce entre la cerámica y la gráfica pensamos en un cuerpo con una materialidad que posea las características del papel, incorporando a las pastas cerámicas distintas pulpas de fibras vegetales."* Partiendo de una premisa *"necesitamos papeles cerámicos para estampar"* se generaron múltiples pastas cerámicas que cumplan con dicho comportamiento: *"Las pastas poseen mucha resistencia en su manipulación en estado crudo. Valoramos las piezas sin hornear. Con estas láminas podemos trabajar estructuras finas. Las piezas pequeñas son capaces de mantenerse sin una estructura, en cambio piezas grandes necesitan un sostén. Se pueden pegar entre sí con barbotina o agua, permiten ser impresas con serigrafía alternativa. Según las fibras utilizadas en la pasta, la misma puede tener cualidades de translucidez. Al hornearse las piezas por sus espesores finos son extremadamente frágiles más allá de haberlas llevado a media temperatura. Quizás esta característica sea una*

cualidad que ayude a elaborar un concepto. Podemos decir que se puede obtener una pasta que emula al papel o cartón en sus cualidades físicas y simbólicas para plasmar un lenguaje plástico.”¹

Figura 3. Registro de experiencia desarrollada por Andreassi, D. Martínez Fernández de Madero, G. Roca, C. Seminario Relación Materia y Temperatura, Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea, 2022.

Se buscó explorar paralelamente las tensiones cuerpo – superficie y texto – imagen, partiendo como método constructivo de la superposición de barbotinas. *“En un intento de poder observar y hacer visible esa transición dada entre cuerpo y superficie, decidimos realizar imágenes fotográficas de las muestras obtenidas de la experimentación. Se realizaron fotos en aumento de algunas muestras para observar sus detalles. Algunas de esas muestras las rompimos a modo de corte y las mismas fueron utilizadas para las tomas fotográficas con mayor aumento logrado con un microscopio óptico (40X y 100X). (...) Haciendo una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo cerámico se buscó indagar en lo que consideramos superficie que no es más que la piel de los objetos, el contacto con la superficie y las transiciones que en ese espacio generan imágenes particulares.”²*

Se indagó sobre la posibilidad de comprobar que aquello que es cuerpo puede tornarse superficie, aquello que es superficie puede tornarse cuerpo o entenderse como una reciprocidad en un todo en tanto cuerpo–superficie como unidad. *“Buscamos generar una materialidad en la que textualidad, visualidad y forma sean un todo integrado e inescindible. Para ello usaremos procedimientos de construcción que habitualmente asociamos con tratamientos de superficie, generando entonces cuerpos cerámicos confeccionados sin modelar barro plástico y sin utilizar moldes de yeso. (...) Del cruce de diálogos, el intercambio de ideas, las demandas del material y las imposiciones del entorno, surgieron las necesarias (re) configuraciones de la investigación en tanto proceso abierto, vivo y flexible que demanda permanentes tomas de decisiones.”³*

Se trabajó desde el concepto de bio arte formado por elementos vivos tales como bacterias, hongos, musgos y el arte ecológico relacionando el arte y la biología, investigando las distintas reacciones de la arcilla blanca a partir de la incorporación de agentes vivos. Este equipo de trabajo inició preguntándose *“¿Qué sucede a partir de la integración de diversos materiales a la pasta, que organismos viven, cuánto tiempo, qué coloraciones y texturas visuales producen? Intentaremos tomar resultados como recursos creativos para incorporar en la obra desde el punto de vista de la cerámica expandida.”* Luego de múltiples pruebas, combinaciones y condiciones específicas documentadas en su investigación concluyen: *“Consideramos que el paso del tiempo es una característica fundamental del bioarte. Así como también lo son las condiciones espaciales en donde se crea. La obra de bioarte es sobre todo un proceso más que un producto terminado, permite la observación de los cambios y la generación de contenido visual a partir de los mismos, hemos registrado fotografías, y también plasmamos en objetos cerámicos algunas de las experiencias realizadas.”⁴*

Se desarrollaron diversas pastas autofraguantes que se pudiesen llevar a distintas temperaturas. "Nos propusimos evaluar las cualidades estéticas, plásticas y la resistencia de las mismas no solo en su estado solidificado sino pasando también por la temperatura de conos 05 (1030) y 8 (1280°C). (...) Se buscó brindar la posibilidad de realizar el modelado y acabado de la pieza tanto a personas que no disponen de horno hasta aquellas que tienen la posibilidad de quemar el barro, independientemente de la temperatura. De esta forma, nuestro objetivo fue desarrollar un material que pueda ser utilizado sin quemarse (autofraguante), o quemado entre 1000 y 1280 grados."⁵

Se planteó la posibilidad de crear un registro sensible vinculando las experiencias personales, los territorios y las posibles interacciones entre estos en un proyecto titulado *Cartografía Subjetivas*, proyecto de exploración matérica, poética y sensible. Este colectivo se pregunta "¿Qué pasa con la materia autofraguante cuando entra en contacto con otros cuerpos en un ambiente determinado? ¿Cómo nos interpela a nosotras este intercambio de aproximaciones personales y colectivas?" El desarrollo de la experiencia en este caso puntual se constituye en la construcción de un método de indagación sobre los propios orígenes y las derivas de los territorios que habitan nuestro quehacer como artistas – ceramistas. En sus palabras: "Este pequeño hallazgo que surge de nuestras experimentaciones sin que nadie pudiera imaginarlo, se nos presenta como un gesto, sutil y contundente de la naturaleza que sin tapujos rompe aquello que la constreñía. Devela la belleza de todo lo ocurrido a lo largo de los meses de encuentros. (...) Revisando los desplazamientos, arribos y desvíos, el mapa comienza a delinearse ante todo como un territorio colectivo, donde los límites ya no separan, sino que encuentran y cada elemento, diálogo e historia ofrecidos nos aproxima un tanto más. Entendemos este mapeo afectivo como un itinerario que nos posibilita ir al encuentro con otros, sabiendo que al volver ya no seremos las mismas."⁶

Figura 4. Registro de experiencia desarrollada por Carli, V., Gómez, A., Hernández, A., Mozzi, A., Romero De Medina, A. & Rusconi, M. Seminario Relación Materia y Temperatura, Especialización en Cerámica Gráfica Contemporánea, 2022.

Conclusiones provisionarias

En cada una de las investigaciones puede observarse una puesta en práctica de una metodología propia y un acercamiento a los materiales, y una experiencia que nos revela información fundamental para la creación artística a pesar de prescindir de métodos certificados. Pensar la investigación en artes desde esta perspectiva nos permite atravesar fronteras disciplinares, tener en cuenta saberes ancestrales, percepciones sensibles, no

canonizar las imágenes y los modos, teñir al taller en lo que Edgar Morin llama “*espíritu de valle que recibe todas las aguas que en él se vierten*” ... *Mi vacío cultural originario aspiró el aire de la curiosidad, el saber, lo imaginario, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien, la elaboración de mis propias normas*” (Morin, 1995).

Podemos observar que al despejar el camino y la pretensión de conocer exhaustivamente cómo actúa cada uno de los materiales en el vínculo con la temperatura desde una conceptualización abstracta y trabajar desde el análisis de posibilidad que nos proponen los materiales que tenemos alrededor (en experimentaciones concretas y accesibles), logramos una apropiación de procedimientos y prácticas que pueden realizar un verdadero aporte al quehacer cerámico en el arte contemporáneo.

Bibliografía

- Azaretto, C.M. (2017) El trabajo del artista, el trabajo del investigador. En "Investigar en arte. Libros de cátedra. Edulp. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. 1a Ed. Libro digital, PDF - ISBN 978-950-34-1557-3 Disponible en: https://catalogo.unpaz.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9517.
- Morin, E. (1981) *El Método I, La naturaleza de la naturaleza*, Madrid, Ediciones Cátedra.
- Morin, E. (1995) *Mis demonios*. Traducción: Manuel Serrat Crespo, Editorial Kairós.
- Olio, G., Toro, C. & González Alonso, A. (2017a) “La materialidad cerámica y sus extensiones. Investigación en torno a prácticas pedagógicas expandidas y experimentales en el ámbito universitario de las artes. Eje temático: La formación, la investigación y la producción artística”. 2º Congreso Internacional de las Artes. *Revueltas del Arte. UNA*.
- Olio, G., Toro, C. & González Alonso, A. (2017b) “Cerámica expandida. Pedagogías experimentales en la enseñanza universitaria”. 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.
- Quiroga Branda, Pablo E. (2017). El arte de la investigación. Consideraciones preliminares para la construcción del objeto de estudio en la investigación artística. en Azaretto, C.M. El trabajo del artista, el trabajo del investigador. En "Investigar en arte. Libros de cátedra. Edulp. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. 1a Ed. Libro digital, PDF - ISBN 978-950-34-1557-3 Disponible en: https://catalogo.unpaz.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9517.

Notas

- ¹ Fragmento de informe final de las estudiantes: Becette, V., Nario, M., Agüero, G. & Rogondino, S. (2022).
- ² Fragmento de informe final de las estudiantes: Martínez Fernández de Madero, G., Roca, C. & Andreassi, D. (2022).
- ³ Fragmento de informe final de las estudiantes: Vidal, F., Horak, V., López Castan, A. & Cantelmi, L. (2022).
- ⁴ Fragmento de informe final de las estudiantes: Cánepa, M., Salguero, V. & Ferrario, M. (2022).
- ⁵ Fragmento de informe final de las estudiantes: Pircher, F., Alonso, M. B., Gutiérrez & G. Pérez. N. (2022).
- ⁶ Fragmento de informe final de las estudiantes: Carli, V., Gómez, A., Hernández, A., Mozzi, A., Romero De Medina, A. & Rusconi, M. (2022).