

Centro Regional de Educación Artística

CERÁMICA

PROFESORADO DE ARTES VISUALES

AÑO: 1° I, II y III

PROFESORAS: NATALIA ORSI, MARIA ROSA SCHAPP

AÑO: 2° I, II y III

PROFESORAS: GLADYS QUIROGA (titular), NATALIA ORSI(suplente), MARIA ROSA SCHAPP(titular)

Turnos: Vespertino / Tarde

Año 2022

Carga horaria anual según diseño: 160 hs

Resolución Ministerial: N°2152 / 15 y N° 524/16

Carga horaria semanal: 5 hs

Régimen de cursada: Anual.

Formato Curricular según diseño: Taller, entendido como espacio de construcción de experiencias orientado a la producción de saberes y a la resolución práctica de problemas. Se considera un ámbito para la articulación de las teorías con desempeños prácticos reflexivos y creativos. Intercambio de experiencias, toma de decisiones y la construcción de propuestas individuales y en equipos de trabajo vinculados siempre al desarrollo de la producción como parte de la formación disciplinar.

Finalidades Formativas de la Unidad Curricular:

Esta unidad curricular posee carácter introductorio a la formación dentro del ámbito de la producción de sentido a través de las posibilidades discursivas de la misma.

Asimismo, para poder entender la imagen cerámica será necesario el conocimiento de su abordaje histórico, producción latinoamericana, argentina, contexto de desarrollo y obra de diferentes artistas. Este abordaje a través del análisis y la reflexión permitirá comprender las formas de producción de sentido de la imagen cerámica contemporánea.

Los diversos contextos y situaciones áulicas en las que debe insertarse el docente de Artes Visuales, hacen que sea imprescindible haber construido saberes facilitadores del trabajo áulico, saberes que irá construyendo a través de los aprendizajes vinculados a la praxis.

En este espacio se abordan los contenidos relacionados con las múltiples técnicas para la realización de objetos cerámicos o para trabajar en distintos soportes y planos. Se profundizarán y ampliarán los conocimientos y habilidades sobre la cerámica y su quehacer, utilización de herramientas, técnicas de cocción y tipos de hornos. Se abordarán los aspectos históricos y sociales de la cerámica en relación a la construcción del objeto cerámico.

Ejes de contenido:

- ✓ Los materiales: pastas ,y óxidos , pigmentos , esmaltes alcalinos y plúmbicos
- ✓ Procedimientos de construcción : especio cóncavo y convexo . interior y exterior. Modelado directo, rollo, planchas o placas , pellizco Estudio de la forma
- ✓ Tratamiento de superficie: color cerámicos técnicas decorativas específicas del léxico cerámico, texturas, esgrafiado, sellos .bruñido.
- ✓ Hornos: atmosferas reductoras y oxidantes
- ✓ Relaciones compositivas en la producción cerámica. Análisis, intencionalidad comunicativa y construcción estética

Tipo de examen para la acreditación:, presentación de trabajos, informes escritos, defensa oral. Examen final

Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular:

La cerámica debe ser entendida como una disciplina del discurso visual dentro del campo de las Artes Visuales, cuya forma de producción posee características propias que tienen que ver con el manejo directo del volumen.

Como la cerámica implica el manejo de diferentes variables, como son la reacción de los materiales, las formas de construcción y la acción del fuego, su enseñanza debe ser abordada desde el modo operativo de las mismas en función del discurso visual.

La construcción de la imagen cerámica requiere de los elementos del lenguaje visual: la forma, el volumen, el espacio, el color, dirección, tensión, ritmo, entre otros.

Propósitos de enseñanza

- Proporcionar a los alumnos los conocimientos elementales que dan fundamentos a la imagen cerámica.
- Conocer la influencia del material y la forma.
- Desarrollar la composición y diseño de la cerámica a través de los conceptos de la misma:
- Propiciar la construcción y diseño de una alfarería utilitaria a través de la multiplicidad de la formas cerámicas
- Conocer e identificar la composición y plasticidad de las pastas cerámicas

Objetivos de aprendizaje:

- Interpretación del proceso cerámico como fenómeno y lenguaje artístico, producto de necesidades, actitudes, expresiones y cambios socio- culturales.
- Aplicación de modos y medios de representación en las producciones de sentido.
- Iniciarse o ampliar líneas de investigación teniendo en cuenta la relación arte, ciencia y tecnología.

- Conocer y desarrollar la simpleza y complejidad del proceso cerámico para poder transferirlo en una obra y en el futuro trabajo de enseñar.
- Propiciar el cuidado del lugar de trabajo como espacio de producción.

Contenidos para el 1° cuatrimestre: Composición química de la arcilla. Arcillas locales y comerciales. Método de construcción relativo a las técnicas específicas: pellizco, rollo, plancha. Espacio cóncavo y convexo. Interno y externo. Fortalecimiento de la construcción con la materia prima la arcilla

Contenidos para el 2° cuatrimestre: Moldería. Seriación. Tasel (un tasel realización del mismo y utilización de copias por medio de coladas). Engobes. Pastas coloreadas. La cerámica y el color, conceptos básicos: colorantes, óxidos y pigmentos, esmaltes, fundentes, aplicación (interior: baño, exterior, sopleteado), temperaturas de los mismos. Engobes: preparación, aplicación y Horneado monococción Esmaltes: hidratación preparación aplicación temperaturas de horneado. Hornos convencionales y alternativos: conceptos y construcciones de los mismos.

Estrategias de enseñanza: Metodología del taller, trabajos grupales – individualidades de construcción del manejo adecuado, de los materiales, herramientas, léxicos específicos de la cerámica

Criterios de Evaluación/acreditación:

Se evaluarán procesos, individuales y grupales (interrelación grupal)

La nota cuatrimestral estará integrada por trabajos prácticos, parciales y presentación de producciones cerámicas.

Evaluación final: interdisciplinaria, numérica

Bibliografía:

- La Cerámica; colecciones arte y oficios. Editorial Parramon
- Diccionarios de la cerámica: Ediciones Condorhuasi. Jorge Fernández Chiti Aula de la Cerámica Joaquín Chavarria. Editorial: Paramön
- Guía completa del Ceramista Tony Birks Editorial La isla
- Cerámica Creativa David Harvey Enciclopedia CeAC de las artesanías
- Artesanía y arte del barro El manual completo del ceramista Susana Peterson editorial La isla
- Artículos de la revista El ceramista , construcción de vasijas con piedra y pelota , profesor serafín Lopez Fabián .
- Artículos de la revista El ceramista, construcción de horno alternativos, profesor Werner Ostermann

C.R.E.Ar

Programa de Examen Regular

Profesorado en Artes Visuales

Cerámica I y II – 1° y 2° año

Profesoras: Orsi, Natalia - Maria Rosa Schapp

Año de cursada: 2022

Guía para la elaboración del examen final de los talleres de todos los años:

1. El/la alumno/a deberá plantearse un tema que sea de su interés. Dicho tema puede ser el mismo para los talleres de la Bidimensión y de la Tridimensión del mismo año.

2. Una vez definido el tema, y con el objetivo de que el mismo pueda ser planteado como un problema a resolver, se sugiere la formulación de las siguientes preguntas:

- ¿Por qué la elección del tema?
- ¿Qué conocimientos se tiene sobre el mismo?
- ¿Qué aspectos te interesan o preocupan en relación al asunto?
- ¿Cuál es la idea que crees que tiene la sociedad sobre la mencionada temática?

Buscar información acerca del tema propuesto.

Citar la bibliografía consultada y/o los enlaces visitados.

3. Con el acompañamiento de los docentes de los talleres buscar obras de artistas visuales que hayan abordado el tema o problemáticas similares. Analizar y dejar constancia de las diversas maneras de resolución que presentan sus obras.

4. El alumno deberá elaborar una opinión personal sobre el tema elegido teniendo en cuenta lo investigado. Y lo presentará en el escrito a modo de CONCLUSIÓN.

5. Realizar bocetos que se incluirán en el material escrito.

6. Todos estos pasos quedarán registrados (incluye el registro de construcción) en un informe escrito y serán presentados foliados en una carpeta junto con la obra al momento del examen.

TENER EN CUENTA:

- Vinculación estrecha entre la resolución material de la obra y el tema y las ideas que la sustentan.

- Los elementos básicos del lenguaje visual que hacen visibles las ideas (los modos de representación). Así como también la bibliografía utilizada para realizar los análisis de la obra en el punto referido a descripción de la obra.

- Hacer mención explícita a los contenidos de los talleres que se abordan en el año al que pertenece el examen.

- Describir las técnicas, los materiales utilizados, las herramientas y los procedimientos. Así como también el motivo de su elección.

- La socialización que consistirá en:

- El montaje en la virtualidad se realizará en las instalaciones que consideren de acuerdo al sentido de la obra(casa, patio, parque, etc)*, se deberá hacer un registro fotográfico o video que permita el recorrido de la obra. Se hará también una defensa oral si el tribunal examinador lo considera.

- El montaje en la presencialidad, en las instalaciones del c.r.e.ar, y la defensa oral por parte del alumno, como formas de presentación en sociedad de la obra.

* Respecto al montaje o lugar donde se montará la obra, tener en cuenta que esté despejado de contaminación visual, la incidencia de la luz, la calidad del registro fotográfico o video.

Consideraciones generales para preparar el examen final:

- Realizar un mínimo de tres consultas obligatorias con el/la docente.
- El informe escrito y la obra deben estar terminados y visados por el docente 48hs antes del comienzo del período de mesas de examen.
- La imagen/obra debe ser propia. El plagio de la totalidad o de una de las partes se considerará motivo de desaprobación.
- La obra debe estar montada y tanto el registro como informe deben haber sido entregados 48 hs antes a la hora del inicio de la mesa.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE CARPETA:

- Portada (Nombre del autor/a. Título y foto de la obra)
- Justificación de la elección del tema
  - Fundamentación de la obra: conceptos, definiciones, teorías, que sostienen a la obra. Base teórica. Referencia a la bibliografía.
  - Selección de dos artistas que trabajen el mismo tema. Biografía mínima. Vinculación con la obra (se priorizarán artistas que trabajen las disciplinas acordes al taller)
- Contenidos del taller que se utilizan en la producción.
  - Técnicas y materiales (Fundamentar las elecciones en relación al tema elegido).

- Conclusión/es
- Bocetos
  - Registro y descripción del proceso de producción. Aciertos y errores. (Incluir fotografías)
  - Análisis de la obra: base teórica correspondiente al Lenguaje Visual del mismo año y anteriores.
  - Citar bibliografía utilizada de manera correcta (autor, título del libro, año de edición, editorial). Si la fuente es de internet citar la u.r.l y la última fecha de entrada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Pertinencia entre los modos de representación y el tema seleccionado.
- Coherencia entre el informe escrito y la obra finalizada.
- Aspectos creativos y estéticos.
- Se evaluará el producto final (OBRA Y MONTAJE), la presentación oral y el proceso, como partes indisolubles del hecho artístico.

C.R.E.Ar

Programa de Examen Libre

Profesorado en Artes Visuales

Cerámica I y II – 1° y 2° año I

Profesoras: Orsi, Natalia - Maria Rosa Schapp

Año de cursada: 2022

Art. 44.- La acreditación final de los alumnos libres incluirá criterios de evaluación específicos a definir por el docente a cargo de la cátedra que deberán contar en la planificación y/o programa de examen correspondiente. Se podrán inscribir para efectuar dicha acreditación en los plazos establecidos según Calendario Académico Institucional.

CONTENIDOS VISTOS DURANTE LA CURSADA:

- Materiales cerámicos: pastas: arcilla. Colorantes cerámicos: óxidos, pigmentos, esmaltes alcalinos y plúmbicos.
- Procedimientos de construcción: espacio cóncavo y convexo. Interior y exterior. Modelado directo, rollo, planchas o placas, pellizco. Estudio de la forma.
- Tratamiento de superficie: color cerámico. Técnicas decorativas específicas del léxico cerámico, texturas, esgrafiado, sellos, bruñido, calado. Engobes, pátinas, bajo cubierta, esmalte cerámico por baño, por soplete, por pincel.
- Hornos: atmósferas reductoras y oxidantes.

- Relaciones compositivas en la producción cerámica. Análisis, intencionalidad comunicativa y construcción estética.

BIBLIOGRAFÍA: (Modulo de apuntes)

- La Cerámica. Colecciones arte y oficios. Editorial Parramón
  - Diccionarios de la cerámica. Ediciones Condorhuasi. Jorge Fernández Chiti.
- Aula de la Cerámica. Joaquín Chavarria. Editorial: Paramón
- Guía completa del Ceramista. Tony Birks. Editorial La isla.
- Cerámica Creativa. David Harvey. Enciclopedia CeAC de las artesanías.
- Artesanía y arte del barro. El manual completo del ceramista. Susana Peterson. Editorial La isla
  - Artículos de la revista El ceramista, Construcción de vasijas con piedra y pelota. Profesor Serafín López Fabián.
  - Artículos de la revista El ceramista, Construcción de hornos alternativos, profesor Werner Ostermann.

EXAMEN LIBRE:

El o la estudiante para esta instancia no contará con tutorías; deberá presentarse en la mesa de examen con un conjunto de obras cerámicas originales manteniendo coherencia entre la “idea” (que quiero decir), el “cómo” (lo voy a decir) y el “diseño”. Dichas obras deberán ser

realizadas según las técnicas vistas en el taller de cerámica y en función del tema elegido.

Este conjunto de obras deberá estar acompañado con un escrito cuya estructura y desarrollo se explica en la siguiente Guía:

1. El/la alumno/a deberá plantearse un tema que sea de su interés. Dicho tema puede ser el mismo para los talleres de la Bidimensión y de la Tridimensión del mismo año.

2. Una vez definido el tema, y con el objetivo de que el mismo pueda ser planteado como un problema a resolver, se sugiere la formulación de las siguientes preguntas:

- ¿Por qué la elección del tema?
- ¿Qué conocimientos se tiene sobre el mismo?
- ¿Qué aspectos te interesan o preocupan en relación al asunto?
  - ¿Cuál es la idea que crees que tiene la sociedad sobre la mencionada temática?

Buscar información acerca del tema propuesto.

Citar la bibliografía consultada y/o los enlaces visitados.

3. Buscar obras de artistas visuales que hayan abordado el tema o problemáticas similares. Analizar y dejar constancia de las diversas maneras de resolución que presentan sus obras.

4. El alumno deberá elaborar una opinión personal sobre el tema elegido teniendo en cuenta lo investigado. Y lo presentará en el escrito a modo de CONCLUSIÓN.

5. Realizar bocetos que se incluirán en el material escrito.

Todos estos pasos quedarán registrados (incluye el registro de construcción) en un informe escrito y serán presentados foliados en una carpeta junto con la obra al momento del examen.

Tener en cuenta:

- Vinculación estrecha entre la resolución material de la obra, el tema y las ideas que la sustentan.

- Los elementos básicos del lenguaje visual que hacen visibles las ideas (los modos de representación), así como también la bibliografía utilizada para realizar los análisis de la obra.

- En el punto referido a descripción de la obra:

- Hacer mención explícita a los contenidos de los talleres que se abordan en el año al que pertenece el examen.

- Describir las técnicas, los materiales utilizados, las herramientas y los procedimientos, así como también el motivo de su elección.

- En el caso de que se retorne a la virtualidad, la socialización se realizará en las instalaciones que consideren de acuerdo al sentido de la obra (casa, patio, parque, etc)*; se deberá hacer un registro fotográfico o video que permita el recorrido de la obra. Se hará también una defensa oral en función de la consideración del tribunal examinador.

- Si el montaje se desarrolla en la presencialidad, el mismo se realizará en las instalaciones del C.R.E.Ar. Se hará también una defensa oral en función de la consideración del tribunal examinador.

*Respecto al montaje o lugar donde se montará la obra, tener en cuenta que esté despejado de contaminación visual, la incidencia de la luz, la calidad del registro fotográfico o video.

Consideraciones generales para preparar el examen final:

- El informe escrito y la obra deben estar terminados y visados por el docente 48 hs. antes del comienzo del período de mesas de examen.
- La imagen / obra debe ser propia. El plagio de la totalidad o de una de las partes se considerará motivo de desaprobación.
- La obra debe estar montada y tanto el registro como el informe deben haber sido entregados 48 hs antes a la hora del inicio de la mesa.
- En el caso de que se retorne a la virtualidad, el registro fotográfico o video que permita el recorrido de la obra también deberá ser presentado 48h horas antes del comienzo de la mesa.

Instructivo para la presentación de carpeta:

- Portada (Nombre del autor/a. Título y foto de la obra)
- Justificación de la elección del tema
- Fundamentación de la obra: conceptos, definiciones, teorías, que sostienen a la obra. Base teórica. Referencia a la bibliografía.
- Selección de dos artistas que trabajen el mismo tema. Biografía mínima. Vinculación con la obra (se priorizarán artistas que trabajen las disciplinas acordes al taller)
- Contenidos del taller que se utilizan en la producción.

- Técnicas y materiales (Fundamentar las elecciones en relación al tema elegido).
- Conclusión/es
- Bocetos
- Registro y descripción del proceso de producción. Aciertos y errores. (Incluir fotografías)
- Análisis de la obra: base teórica correspondiente al Lenguaje Visual del mismo año y anteriores.
- Citar bibliografía utilizada de manera correcta (autor, título del libro, año de edición, editorial). Si la fuente es de internet citar la u.r.l y la última fecha de entrada.

Criterios de evaluación:

- Pertinencia entre los modos de representación y el tema seleccionado.
- Coherencia entre el informe escrito y la obra finalizada.
- Aspectos creativos y estéticos.
- Se evaluará el producto final (OBRA Y MONTAJE), la presentación oral y el proceso, como partes indisociables del hecho artístico.

*Análisis denotativo: Es la lectura descriptiva de la obra, consiste en explicar lo que tenemos en frente. Nos dice qué es lo que está en la obra; qué es lo que se ve. Nivel formal de la obra.

Estructura compositiva general

Estructura: La organización del campo visual

Formas principales:

En la tridimensión encontramos:

- Formas cerradas: ciertas composiciones plásticas parecen estar contenidas dentro de un simple volumen de encierro, generalmente de orden geométrico. Llamamos a esto una envoltura formal: todo ocurre dentro de ella, nada se proyecta hacia el exterior. Esta superficie terminal de la forma la aísla del espacio circundante.

- Forma abierta: aquí el factor de control no es un volumen envolvente, sino un núcleo central que puede o no estar expresado. La fuerza y el movimiento de los elementos se acerca o se aleja de él. La separación entre lo interior y lo exterior, es menos evidente.

- Dirección: Factor formal determinante del equilibrio visual que se vincula intrínsecamente con la dinámica visual o movimiento; se relaciona con la posición de la forma en el espacio y con el peso compositivo. Las figuras y formas manifiestan una dinámica dirigida en la dirección de sus ejes, vértices o contornos. Por ejemplo: la orientación oblicua permite obtener un cierto dinamismo. Si bien hay formas o figuras que no tienen movimiento direccional (el círculo, por ejemplo) resultan inducidas por las tensiones o líneas de fuerza del campo.

- Tensión: Fuerza psicológica real que se manifiesta en algunas zonas del campo visual en las cuales ciertos factores aparecen configurando centros o vectores que ejercen una atracción para el ojo. Esta fuerza se hace evidente no sólo allí donde la forma existe en su configuración visible, sino en direcciones virtuales (físicamente no existentes), como, por ejemplo, la tensión derivada de las miradas o de las manos de los personajes.

- Color: paleta de color
- Luz: natural o artificial (dirigida) etc.

• Textura: Es la cualidad de la superficie de un objeto, dada por la apariencia externa de un objeto o por el tratamiento de los materiales usados por el artista. Hay diferentes tipos de texturas: homogénea, irregular, orgánica, de tamaño, de grano (dependiendo de las características del material y del soporte). Se pueden clasificar en táctiles y en visuales; la primera se da cuando la cualidad de la superficie se percibe por el tacto, por el contacto manual, y por la vista; y la segunda, cuando en la percepción interviene sólo lo visual, la mirada.

*Análisis Connotativo:

Es la lectura interpretativa de la obra. Nos dice el mensaje e interpretar lo que quiso comunicar el autor. Para ello tenemos que tener en cuenta:

- El contexto social, cultural e histórico en el que fue creada la obra.
- Nivel de significación de la obra: -Identificación e interpretación del contenido o asunto representado en la obra.
- Motivos artísticos
  - Temas: Remiten a ideas o conceptos que se manifiestan en imágenes.
- Géneros

*Elegir un artista que haya trabajado dicha temática. Hacer una breve reseña, tener en cuenta la contextualización, seleccionar algunas imágenes de su obra.

*Conclusión: que te deja la realización de dicho trabajo. La vinculación con otras cátedras