

PROGRAMA 2017

CÁTEDRA TALLER CERÁMICA COMPLEMENTARIA PROFESORADO Y LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

Carreras implicadas: Básicas de Escultura, Pintura, Dibujo, Escenografía, Grabado y Arte Impreso, Muralismo y Arte Monumental. Estudiantes de 2do a 5to año.

Modalidad de cursada: Teórico/ práctica con sistema de promoción directa y una carga horaria semanal de 4 horas reloj

EQUIPO DOCENTE

Titular

Lic. Verónica DILLON

Adjunta

Lic. Mariel TARELA

JTP

Lic. Florencia MELO
Lic. María MAC DOUGALL

Ayudantes

Lic. Florencia SERRA
Lic. Aluminé FERNÁNDEZ
Lic. Celina TORRES MOLINA
Prof. Silvia DE LA CUADRA

Adscriptos

Prof. Agustin FERRER
Prof. Magalí DOTTA

Régimen de cursada: Cuatrimestral, primer y segundo cuatrimestre.

Comisiones Días miércoles. Horarios: Turno Mañana: 8.00 a 12.00 horas / Turno Noche: 18.00 a 22.00 horas.

Dentro de estos horarios se cargarán y se descargarán los hornos

Fundamentación

En la Cátedra Taller Cerámica Complementaria CTCC, abordamos el arte cerámico con una perspectiva contemporánea, desde una disciplina autónoma y específica que aporta desde su pluralidad una concepción estética particular e inconfundible: la marca de su paso por el fuego. El aspecto central de nuestro trabajo se focaliza en la búsqueda de relaciones estético-visuales entre las diferentes prácticas artísticas, que se corresponden con las diversas orientaciones Básicas del Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

Nuestra actividad académica propone ampliar el campo de la experiencia y la reflexión, para que cada estudiante a partir de una idea rectora y a través de un proyecto personal *complementario a su básica*, pueda conocer e investigar nuevos materiales, procedimientos, soportes y recursos que colaboren con la elaboración y producción metafórica de su propia imagen, para aportar una nueva construcción de sentido a su poética visual.

Hacemos hincapié en el carácter *complementario* del taller, como complementario de la orientación básica y/o las orientaciones básicas que el estudiante cursa. De este modo aparecen en escena nuevos campos de apropiación de saberes que enriquecen las posibilidades expresivas y comunicacionales personales y del colectivo.

Desde nuestra perspectiva el trayecto formativo de un *profesional del arte* excede las cuestiones técnicas. En estos parámetros, *saber hacer* implica encontrar el medio más adecuado para que cada propuesta genere diálogos diversos que contengan la esencia de la cerámica, en un complejo entramado de funciones prácticas, estéticas, simbólicas y sociales, desde los modos de conocer y de hacer de los individuos, atravesados por sus referencias personales (dentro de las cuales se encuentran también sus disciplinas básicas) y respectivamente, por las de los compañeros con los que entran en contacto en el taller.

El trabajo final permite la acreditación de esta materia, y consiste en la presentación de una producción cerámica interdisciplinaria que articule diferentes tipos de prácticas artísticas por los que el estudiante atraviesa durante los ciclos lectivos correspondientes a los años cursados en la facultad.

Una mirada integradora en donde los saberes disciplinares confluyen en la apropiación, y adquisición crítica/ experiencial/ proyectual/constructiva de nuevos

modos de decir y decirse, por los cuales se los identifique individual y/ o grupalmente a través de la obra.

La asignatura está estructurada para propiciar desde el comienzo un equilibrio entre la producción y la reflexión crítica de la práctica cerámica, pero ésta no puede estar separada de la comprensión conceptual de los aspectos teóricos desarrollados a partir del visionado de imágenes presentadas en formatos digitales, exposiciones, investigación en museos, bibliografías específicas y generales. De esta manera el estudiante realizará análisis de obras, indagará diferentes modos de representación a partir de ver, mirar para conocer, reflexionar y conformar el marco teórico *argumentación* e investigación de la propia obra. En este sentido *lo proyectual* también se inscribe dentro de una contemporaneidad que redefine el rol y las competencias de los egresados: capaces de diseñar, generar, gestionar y documentar acciones de política cultural, sea desde la docencia, desde la producción artística o desde la investigación. Formamos profesionales del arte que sean capaces de operar en la transformación social contextual.

Objetivos

- Elaborar un proyecto personal que esté en concordancia con la propuesta de la Básica que cursa; o algún trabajo desarrollado en Lenguaje Visual B 1, 2 ; o LV3.
- Conocer e investigar las diferentes posibilidades que ofrecen materiales y tecnologías cerámicas.
- Propiciar la construcción de sentido (producción metafórica), y la reflexión crítica del trabajo realizado
- Transgredir e innovar los modos de representación y procesos cerámicos tradicionales

Contenidos

La organización de contenidos se desarrolla a partir del conocimiento de materiales, procedimientos, herramientas, recursos tecnológicos cerámicos desarrollados en la Ficha N° 2 *núcleo de contenidos básicos plástico cerámicos*

Titular: Lic. VERÓNICA DILLON CÁTEDRA TALLER CERÁMICA COMPLEMENTARIA • Ficha N° 2			
SENTIDO DE LA OBRA	MODOS DE REPRESENTACIÓN	TECNOLOGÍA CERÁMICA	HERRAMIENTAS
GÉNEROS	MODOS DE REPRESENTACIÓN COMBINADAS	ARCILLAS	CONVENCIONALES
Dramático Fantástico Decorativo Humorístico Realista	Forma Color Textura Línea Trama	Materialidades Lisas / Texturadas Blancas / Coloreadas Naturales / Industriales Procesos de	Manos Estecas Desbastadores Lamas

Combinaciones	Plantilla / Reserva Serigrafía y Foto cerámica	construcción Modelado directo Plancha / Rollos Alfarería / Molería Combinaciones	Tornetas Tornos Moldes de yeso Pinceles Pinceletas Aerógrafos Esponjas Monteros Balanza de precisión Conos pirométricos Barbijo Guantes de látex Extinguidor
	Combinaciones	CUBIERTAS	
	ORGANIZACIÓN PLÁSTICA / SECUENCIA ÓPTICA		
Variables Identidad Similitud Diferencia Oposición	Espacio y tiempo El plano / sugerenciasaéro- espaciales La forma / espacio tridimensionales Estructura: ritmo / proporciones simetrías/ equilibrios Poéticas	Engobes / Patinas Esmaltes Brillantes, transparentes, opacos, mates, semimates, satinados, craquelados, translúcidos, texturados, lisos, ásperos, rugosos, crudos, fritos, mixtos Plúmbicos / Alcalinos Baja, media y alta temperatura Combinaciones	
Combinaciones	Combinaciones	Combinaciones	
ESTILOS	OPERACIONES RETÓRICAS / INTERCAMBIOS	HORNOS	NO CONVENCIONALES
Movimientos y artistas	Adjunción: Repetición / acumulación / comparación / antítesis Supresión: Sinécdoque / Elipsis / Acentuación Sustitución: Hipérbole / Litote/ Metáfora / Metonimia Combinaciones	Eléctricos A gas De papel Aserrín, leña Atmósferas Reductora / oxidante Combinaciones	Orgánicos Inorgánicos Combinaciones

Son abordados de modo imbricado y articulado para focalizar la exploración y producción plástica visual que permita recortar y analizar distintos aspectos desde una dimensión conceptual y práctica.

De este modo se abordará el proceso de realización para evitar modos estereotipados o mecánicos de producción vinculados a contextos culturales e históricos inmediatos o lejanos de la imagen cerámica y otras. En cada propuesta y a partir de un proyecto personal, el estudiante deberá partir de una idea rectora que proponga. Los materiales empleados y los desarrollos espaciales constructivos quedarán supeditados a las necesidades de cada proyecto personal y/o grupal.

Una vez presentado el proyecto, docente y estudiante establecerán cuáles son los materiales y recursos convenientes para el desarrollo de su trabajo que incluye orientación para la selección de arcillas, técnicas, modos de representación y cubiertas, en relación a los contenidos establecidos en la Ficha N° 2. Estos acuerdos serán dinámicos, abiertos y flexibles. Quedarán supeditados a posibles cambios durante el desarrollo del proyecto y las modificaciones que en las co-evaluaciones entre docentes y alumnos puedan originarse.

Cada estudiante deberá presentar un plan de trabajo en el que explicita su proyecto. En el mismo deberá incluir, la argumentación que justifique las decisiones que ha tomado respecto de materiales, soportes, herramientas, técnicas, escala, iluminación y modo de presentación final.

El mismo deberá estar acompañado de una caja/ carpeta o (cuaderno de artista), para el seguimiento docente y debe contener:

- La idea rectora, el tema propuesto (personal o de grupo), la argumentación, fundamentación, proceso de ideación e investigación previa, bocetos, y registros del traspaso al material cerámico.
- En la misma deben constar los cambios y correcciones del proceso cerámico sometido a los vaivenes de sus variaciones (*ámbito de negociación alumno/docente, inherente a la investigación teórica, técnicas y modalidades expresivas*), que se desarrollen durante el desenvolvimiento del trabajo.
- En la entrega parcial, deberá presentar sus obras ante los docentes y compañeros de comisión sobre un espacio despejado, previamente seleccionado, con la caja o carpeta que debe contener el paso de la ideación a la producción final, correcciones y seguimiento. Expondrá oralmente procesos constructivos y justificación de las determinaciones formales, y se evaluarán los tiempos en relación al desarrollo y avance.
- A fin de cada cuatrimestre y a modo de entrega se llevará a cabo una evaluación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se realizará en forma grupal e individual.
- El trabajo final ya sea de carácter individual o grupal se podrá presentar en un ámbito escénico, puede consistir en una instalación o intervención combinando otras disciplinas, fotomontajes, imagen digital, nuevos soportes, que lo vinculen al mundo contemporáneo de la imagen, y con características de muestra o exposición.
- En la entrega final debe presentar una síntesis y evaluación por escrito del proceso relatado, en el que debe advertirse la utilización de vocabulario específico, *junto al envío a la casilla de correo de la Cátedra de la documentación digital del proyecto, que registre tanto el proceso como la producción final.*

CLASES ESPÉCIFICAS

PROFUNDIZACIÓN DE TÉCNICAS EN RELACIÓN A PROYECTOS PERSONALES Y DE GRUPO

Clases en las Salas de Cerámica Arqueológica del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de la Plata. Análisis de las mismas como obras de arte latinoamericanas. Su valor: simbólico, formal y estilístico situado. Culturas: Mochica, Nazca, Chimú, Lambayeque, Inca, Paracas, Caral su vinculación con el sudeste asiático y otras de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Costa Rica.

Culturas del Noroeste Argentino NOA :arte cerámico, lítico, textil de: Aguada, Ciénaga, Condorhuasi, Santamaría, Belén, Alamito, Guaraní, Chaco Santiagueña;

como así también de otros objetos y costumbres relativos a las Culturas Selk'nam, Mapuches y Yamanas de Tierra del Fuego, Patagonia Argentina.

Jornadas de quemas a cielo abierto. Construcción de hornos alternativos. Raku, quema con gas. Hornos de papel, aserrín, carbón, leña, ladrillos, botellas de vidrio, manta cerámica y otros.

Atmósferas reductoras y oxidantes. Diferencias y poéticas expresivas.

El color en la cerámica. Pastas coloreadas y engobes. Pátinas y esmaltes. Cubiertas.

Murales sobre cerámicos industriales. Procedimientos. Cuerda seca y técnicas de esmaltado. Técnica cerámica en relación a los murales. Espacio de conocimiento técnico así como también de experimentación y charla sobre las diferentes facetas de la producción cerámica. (Vinculación con la cátedra de Mural).

Serigrafía y foto cerámica. Técnicas de *transfer* (Vinculación con la cátedra de Grabado y Arte Impreso)

Papel cerámico (paper clay).

Proyectos de desarrollos cerámicos monumentales. Realización y presentación a partir de fotomontajes y otras técnicas audiovisuales.

El vidrio, el mosaico y la cerámica en la arquitectura: Vitrocemento, cerámica incrustada en cemento. (Vinculación con la cátedra de Mural)

Condiciones de aprobación

- 80% de asistencia a las clases.
- 100% de trabajos prácticos aprobados.
- 100% de los exámenes parciales aprobados (entregas)
- Entrega final. (*La nota requerida para la acreditación y promoción es seis*).

Criterios de evaluación y acreditación

- Evaluación diagnóstica inicial.
- Evaluación parcial.
- Evaluación final.

Si bien nuestro sistema de trabajo prevé los tres niveles de evaluación, y la evaluación final tiene forma de entrega de las producciones realizadas durante el cuatrimestre, desarrollamos un proceso evaluativo constante, promoviendo el *diálogo reflexivo y el pensamiento crítico*, al escuchar y dejar un registro escrito de estos intercambios. Es tan valioso el proceso como el producto terminado acorde al proyecto presentado.

Bibliografía

Material bibliográfico y de consulta realizado por el equipo docente de la Cátedra

Dillon, Verónica; Tarela, Mariel y Melo, Florencia. *Puertas de barro y fuego. Caminos formativos en la Cátedra Taller Cerámica Complementaria FBA-UNLP* La Plata: EDULP, 2106. Descarga libre y gratuita:
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52720>

Blog de la Cátedra: <http://ceramicacomplementariafba.blogspot.com.ar/>

Revistas especializadas

Revista Cerámica (Argentina): <http://www.revistaceramica.com.ar/>

Revista Cerámica (España): <http://www.revistaceramica.com/>

Revista Quincenal de Cerámica (España): <http://www.infoceramica.com/>

Publicación sobre cerámica contemporánea (Gran Bretaña):

<http://www.onlineceramics.com/>

Manuales y libros sobre técnicas cerámicas

Birks, Tony (1995). *Guía completa del ceramista*. Barcelona: Blume, 1998

Caruso, Nino. *Cerámica Viva*. Barcelona: Omega, 1986.

Caruso, Nino. *Decoración Cerámica*. Milán: Hoepli, 1984.

Chavarria, Joaquim. *Aula de Cerámica* (Varios Títulos). Barcelona: La Isla, 1998.

Chavarria, Joaquim. *La Cerámica*. Barcelona: Parramón, 1996.

Clark, Kenneth. *Manual del alfarero: Referencia completa y práctica para todos los ceramistas*. Madrid: Hermann Blume, 1984.

Constant, Christine y Odgen Steve. (1997) *La paleta del ceramista*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007

Cooper, Emmanuel. *Manual de barnices cerámicos*. Barcelona: Omega, 1982.

Cooper, Emmanuel. *Historia de la Cerámica*. Barcelona: CEAC, 1999

Cosentino, Peter. (1991) *Enciclopedia de Técnicas de Cerámica*. Barcelona: Acanto.

Fernández Chiti, Jorge (1989) *Hornos cerámicos*. Buenos Aires: Condorhuasi, 1992.

Fernández Chiti, Jorge (1980) *Curso práctico de cerámica*. Tomo III. Buenos Aires: Condorhuasi, 1998.

Hamilton, David. *Gres y porcelana*. Barcelona: CEAC, 1992.

Leach, Bernard. *Manual del ceramista*. (1940) Barcelona: Blume, 1981

Llorens Artigas (1957) *Formulario y práctica de la cerámica*. Barcelona: Gustavo Gili

Matthes, Wolf (1990) *Vidriados Cerámicos*. Barcelona: Omega.

Morley-Fletcher, Hugo (Coord.) *Técnicas de los grandes maestros de la Alfarería y Cerámica*. Madrid: Hermann Blume, 1985.

Norton, F. H. (1960) *Cerámica para el artista alfarero*. México: Compañía Editorial Continental, 1969.

Peterson, Susan. *Artesanía y arte del barro*. Buenos Aires: La Isla, 1997.

Peterson, Susan. *Trabajar el barro*. Madrid: Blume, 2003.

Rada, Pravoslav. *Técnicas de la cerámica*. Madrid: LIBSA, 1990.

Rhodes, Daniel (1987) *Hornos para ceramistas*. Barcelona: CEAC, 2004

Scott, Paul. *Cerámica y Técnicas de impresión*. Barcelona: Gustavo Gili, 1994.

Vittel, Claude. *Cerámica (pastas y vidriados)*. Madrid: Paraninfo, 1986.

Quemas a cielo abierto

Anderson, J. *Raku hand book*. London: Studio Vista, 1974.

Caruso, Nino. *Cerámica raku*. Milán: Hoepli, 1982.

Jones, A. y Divito, A. M. *Raku: una técnica una pasión*. Buenos Aires: Lumiere, 2005.

Leach, B. *Hamada Potter*. Tokio: Kodansha International, 1975.

Rigger, H. *Raku, Art and Technique*. London: Studio Vista, 1970.

Piepenburg, R. *Raku Pottery*. New York: Macmillan Co., 1972.

Culturas Precolombinas y Arte Americano

Escobar, Ticio (1987) *El mito del arte y el mito del pueblo*. Planeta, Argentina.

Escobar, Ticio (2013) [*La belleza de los otros*. Edhasa, Argentina.](#)

Disselhoff, Hans (1971) *Vida en el antiguo Perú*. Lima: ABC, 1970.

Fiadone, Alejandro Eduardo. *El diseño indígena argentino. Una aproximación estética a la iconografía precolombina*. Buenos Aires: La Marca, 2003.

González Rex, Alberto. (1980) *Arte Precolombino en la Argentina*. Buenos Aires: Cardemar.

La Europa de los ceramistas. Museo Español de Arte Contemporáneo. Centro Cultural de Yonne, Francia, 1996.

Larco Hoyle, Rafael. (1966) *Checan: Ensayo sobre las representaciones eróticas del Perú precolombino*. Ginebra: Nagel, 1976.

Museo Chileno de Arte Precolombino <http://www.precolombino.cl/>

Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima, Perú. <http://museolarco.org/>

Schindler, Helmut (2000) *La Colección Norbert Mayrock del Perú Antiguo*. Munich: Staatliches Museum für Völkerkunde.

Serrano, Antonio. (1958) *Manual de la Cerámica Indígena*. Córdoba: Assandri, 1976.

Wilson, Eva. *North American Indian Designs*. New York: Dover INC, 1984.

Artistas contemporáneos

Fisch, Airline M. *Textile techniques in ceramic and metal. For Jewelers, Textile artists and Sculptors*. Hong Kong: Robert Hale, 1996.

Gurvich, José. *Murales, esculturas y objetos*. Montevideo: Fundación José Gurvich, 2003.

Homage to Joaquin Torres García. (2005) Important Ceramics and drawings. Sammer Gallery Miami.

Páez Vilaró, Carlos. (1999) *Arte y parte*. S/L: Visor Easa, 2005.

Rand, Harry. (1992) *Hundertwasser*. Colonia: Taschen, 1998.

Torres García. *Utopía y transgresión*. Montevideo: Museo Fundación Torres García, 2007.

Villaverde, Vilma. *Leo Tavella, laborador del arte: escultor ceramista argentino*. Ituzaingó: Maipue, 2012.

Villaverde, Vilma. *Arte cerámico en la Argentina. Un panorama del siglo XX*. Ituzaingó: Maipue, 2014.

Zerbst, Rainer. *Gaudí. Obra arquitectónica completa*. Colonia: Taschen, 2005.

Fundamentos estéticos/ Diseño/ Investigación

Berger, John. *Mirar*. (1980) Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1998.

Berger, John. *Sobre el Dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

Berger, John. *Cada vez que decimos adiós*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2008.

Grassi; Del Prete; Tedeschi; Dillon. *Estrategias de producción en los desarrollos espaciales cerámicos*. La Plata: Edulp, 2005.

Marchán Fiz, Simón (1986) *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: AKAL Arte y estética.

http://www.mediafire.com/view/8cbuykb6zm83euw/MARCHAN_FIZ-Del_arte_objetual_al_arte_de_concepto.pdf

Wong Wucius *Fundamentos del diseño bi-tridimensional*. Barcelona: Gustavo Gili. Comunicación visual, 2013.

Zátonyi, Marta. (2007) *Arte y creación: Los caminos de la estética*. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011.

[Ticio escobar y las claves del arte popular - cartografías del arte](http://cartografiasartecontemporaneo.blogspot.com/.../ticio-escobar-y-las-claves-del-arte.ht)
cartografiasartecontemporaneo.blogspot.com/.../ticio-escobar-y-las-claves-del-arte.ht

Tit. Verónica Dillon
Cat. Taller Cerámica Complementaria
Depto. de Plástica.FBA. UNLP