

EXPERIENCIAS INÉDITAS. SEMINARIO DE ARTE Y OFICIOS. FORJANDO IDENTIDADES¹

Carmen Martínez Samper²

Abstract: Unpublished Experiences is a project aimed at scheduling a series of workshops, led by experts, which complement the training received by art students in classrooms and studios in the area of Sculpture. Living "new experiences", those which are felt in the first person, is to go beyond the academic model, and emphasizes habits and attitudes which will create one's own language from Art to crafts, from the traditional to the contemporary.

In order to complete technical training, as well as to enhance creative capacity through knowledge of traditional methods and contemporary experimentation, the seminar widens technical knowledge and materials. Through all this, teaching-learning brings together the classroom and the workshop, as well as experience and experimentation. Speaking of crafts and specialists, of Art and artists, acquaints us with the daily work of people who come into our faculty to share with students the best of their experience.

Keywords: education; innovation; experience; craft

Resumen: Experiencias Inéditas es un seminario orientado a programar una serie de talleres, guiados por especialistas, con los que complementar la formación que los estudiantes de Bellas Artes reciben en las aulas/taller del área de Escultura. Conocer "experiencias inéditas", las que se viven en primera persona, es ir más allá del modelo académico subrayando hábitos y actitudes para generar un lenguaje propio desde el Arte a los oficios; desde lo tradicional a lo contemporáneo.

Con el objeto de completar la formación técnica, así como para potenciar la capacidad creativa por medio del conocimiento de procedimientos tradicionales y la experimentación contemporánea, el seminario amplía conocimientos técnicos y materiales. Con todo ello, la enseñanza-aprendizaje aproxima el taller al aula de trabajo y la experiencia a la experimentación. Hablar de oficios y especialistas, de Arte y artistas, nos lleva a conocer el día a día de Experiencias inéditas. Seminario de arte y oficios. Forjando identidades –personas que entran en la facultad para compartir con los jóvenes lo mejor de su experiencia.

Palabras clave: educación; innovación; experiencia; oficio

Introducción

El arte es un medio por el que de forma activa se construyen fragmentos de la realidad. Como parte de la socialización participa de las innovaciones tecnológicas, de los cambios, del valor de lo aprendido, de las influencias del contexto y nos sitúa en un tiempo

concreto. El artista así descrito participa de los acontecimientos y contribuye a forjar identidades.

La identidad es la fuente de la experiencia y la base para la construcción del sentido y del significado que damos a las cosas; a los elementos, que la hacen única. En sí misma, la identidad se define como el resultado de múltiples influencias y las artísticas serán algunas-* de las que vamos a ocuparnos en este seminario.

Con esta reflexión presentamos una metodología que aúna la teoría aplicada a la técnica con el fin de propiciar un lenguaje, que se adapte al momento actual sin olvidar los oficios tradicionales como recurso posible.

Estas experiencias serán una introducción a la creación escultórica en la que, utilizando procedimientos de taller, lo tradicional de las técnicas aplicadas a la escultura se hace compatible con nuevos medios adquiridos dentro de la expresión contemporánea. Utilizamos la figura de seminario porque se desarrollan en grupos reducidos y sesiones planificadas donde la información se adquiere en un ambiente participativo. Este seminario, o semillero, promueve fórmulas de aprendizaje no convencionales.

«Creo que una experiencia pedagógica, para ser fecunda, debe asumir sus propios riesgos, desafiar permanentemente a los artistas, cuestionar sus paradigmas y a partir de ese cuestionamiento permitir que se desarrollen y evolucionen, resguardando y cualificando sus primeros impulsos: el impulso de dar, de probar, de ver más allá, de transformar, aceptando la inestabilidad como una condición para crecer» (Pinto, 2004: 1).

Este seminario estuvo dirigido a los estudiantes de la asignatura de Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos, que cursan en primero durante el segundo cuatrimestre. Tiene asignados 6.0 créditos ECTS (European Credit Transfer System) que equivalen a veinticinco horas de trabajo, tanto dentro como fuera del aula, ya que valoran el tiempo invertido por el alumno para adquirir las competencias (además del horario lectivo se contempla el trabajo personal del estudiante: estudio, realización de seminarios, resolución de ejercicios, etc.) y son la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

Las experiencias artísticas en arte se adquieren siguiendo pautas diversas. En ocasiones nos adentramos en este ámbito gracias a la lectura de textos; a los testimonios de artistas o profesores que han despertado nuestra curiosidad e interés hacia

nuevas experiencias o, simplemente, por medio de estudios que nos preparen para iniciar el camino que definirá una forma de vida para cada uno de nosotros.

Lo inédito hace alusión a lo no-publicado, a lo no-impreso y, por lo tanto, a aquello de lo que no consta documento escrito. En algunos casos, engloba lo desconocido y lo nuevo. En este sentido las experiencias que se han desarrollado en la primera convocatoria del seminario lo eran doblemente. Por una parte, al no tomar como recurso de aprendizaje el texto publicado e impreso y, por otra, por tratarse de prácticas novedosas para quienes las recibían bajo la tutela de un profesional invitado.

Durante el proceso experimental desarrollado resultó novedoso plantear unos conocimientos específicos siguiendo un procedimiento de aprendizaje que recuerda el sentido gremial de los oficios y que, por tanto, no se enmarcan en una publicación o guía docente. En realidad hay publicaciones y documentales que pueden servirnos como apoyo a esta experiencia “de enseñar” pero nuestra propuesta va un paso más allá y plantea una presentación en directo donde el profesor/maestro es un artífice experimentado en las técnicas programadas.

Con este seminario se pretende iniciar “entre herramientas” cómo se desarrolla cada acción. Se plantea bajo una metodología de diálogo donde las dudas surgen y se resuelven de forma cercana y se observa, en directo, el planteamiento técnico de algunos procedimientos aplicados a la escultura.

Coexisten varias razones que nos encaminan a tomar como recurso esta metodología. Una de ellas, y tal vez la principal, el hecho de que la materia de *Técnicas escultóricas* se desarrolla en un sólo cuatrimestre y como abarca una serie de recursos y procedimientos muy amplio no se puede profundizar en tan breve periodo para llevar a la práctica los contenidos del programa.

Otros aspectos destacables son las normas de seguridad en el trabajo. Los estudiantes manejar herramientas profesionales y materiales específicos de distintos oficios. Podríamos enumerar algunos de ellos para situarnos en la complejidad de los mismos y plantearnos de forma objetiva lo que supone desarrollar mínimamente estos contenidos teórico-prácticos. La enumeración de algunos ejemplos nos situará en su diversidad:

- Preparación de escayola y morteros;
- Estructuras metálicas (corte de metales, soldadura y radial para reparar las superficies);

- Talla en madera y piedra (herramientas de corte, cepillado, lijado y compresores);
- Modelado, moldes y reproducciones, policromías, pulido, etc.

Taller de forja

En estos bloques temáticos, agrupados según especialidades, nos remitimos exclusivamente a las técnicas tradicionales, las que conoceríamos como propias de los oficios artísticos vinculados a la expresión tridimensional. Imaginemos que toda esta actividad se puede desarrollar con grupos de veinte estudiantes. He aquí el primer punto de mi reflexión y uno de los motivos por lo que hemos planteado el desarrollo de seminarios paralelos a la docencia.

Otro aspecto considerado es que de esta forma, aquellos estudiantes que no tuviesen especial interés por algunos de los temas, podrían tener la libertad de asistir, o no, a las distintas propuestas. Las actividades complementarias son recomendables pero no obligatorias.

En numerosas ocasiones, el material y su manipulación técnica es una parte importante de las propuestas que los estudiantes desarrollan, las soluciones deben solventarse fuera de los propios espacios de las facultades. No es fácil encontrar una infraestructura. El resultado es una pérdida de autonomía por parte de los estudiantes.

Por todo ello, es posible ampliar conocimientos por medio de la experiencia directa de quienes conviven con las técnicas específicas de cada especialidad y pueden compartir esta maestría

con estudiantes que no conviven con la rutina de un taller activo o una experiencia vivida y experimentada con el fin de mejorar recursos, planificar tiempos, contar con los distintos materiales y herramientas de un taller especializado y tener en cuenta las medidas de seguridad que requiere cada proceso y sobre todo el desarrollo de este tipo de propuestas amplía el horario de dedicación en pro de una enseñanza de calidad.

Antecedentes históricos

El Arte y las artes han sido enseñanzas que tradicionalmente se han aprendido con la práctica directa del trabajo de taller y a cada práctica le acompañaba la explicación *in situ* del modo de proceder más adecuado. Los problemas técnicos que pudiesen surgir en cada actividad o proyecto servían para completar la docencia del alumnado. Es así como el artista y el artesano adquirían su experiencia personal en las distintas especialidades y oficios artísticos, que luego trasladarían a su actividad laboral. La necesidad de formación en estos campos llevó a la creación de Escuelas de Artes Aplicadas para formar tanto al proletariado como al artesano desarrollando unos conocimientos tan necesarios para la naciente industria del siglo XIX, necesitada de especialistas en dibujo, modelado, moldeado, etc.

En una revisión histórica de la evolución de las mismas encontramos los precedentes de las Enseñanzas Artísticas en algunos de los movimientos “clave” que supusieron un reencuentro entre al Arte y la artesanía, entre los procedimientos técnicos y los conceptuales, dando mayor o menor importancia a uno u otro según el momento histórico y el desarrollo económico de cada país, que tanto ha influido en la producción, en la creación y, por tanto, en lo social y lo político.

La semilla de estas enseñanzas la encontramos en las Arts and Crafts, de mediados del XIX. W. Morris, en busca de una armonía frente al sentimiento de recelo que se experimentaba por la creciente industria, propone un entendimiento entre el Arte, la artesanía y la técnica. La idea de crear objetos bellos llevaba consigo una vinculación con la estética del producto, del objeto, de la pieza mimada y desarrollada como pieza única.

En un segundo grupo, los Modernistas: Art Nouveau... y los talleres vieneses, Wiener Werkstätte (1903), buscaron la renovación del diseño y su vinculación con lo científico. A partir de la industrialización se experimenta un interés naciente por la búsqueda

de un equilibrio entre la producción seriada y la pieza artística; el entendimiento entre forma e idea. La adaptación a la realidad de los tiempos, como sucede actualmente con las nuevas tecnologías, responde a un momento histórico con necesidades concretas y una lectura de la realidad contextual diferente.

Posteriormente, surge la Deutscher Werkbund (1907), una Asociación mixta de arquitectos y artistas, encabezada por Muthesius. De nuevo el papel de la industria es un impulso (ejemplo: AEG) y, por primera vez, la creación de un departamento de diseño nos permite considerarla como el movimiento previo a la Bauhaus.

En 1919, la Bauhaus, la Casa de la Construcción, plantea una metodología que se inicia con lo artesanal y que promueve el avance hacia el funcionalismo y el racionalismo. La tecnología, la construcción... y la pedagogía, que se desarrolla en los años veinte en Alemania, por medio de cursos comunes y la posterior especialización (de acuerdo al programa pedagógico de Itten) desarrolla metodologías que han servido de guía a las Enseñanzas Artísticas desarrolladas en la Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Las artes útiles o aplicadas han sido consideradas el último escalón en la división clásica de las Bellas Artes; pero son las que, en este momento, nos interesan para desarrollar este seminario que nos ocupa. En ellas encontramos las técnicas, las habilidades de las personas frente a los materiales, las herramientas como recurso, los procedimientos que nos permitirán desarrollar propuestas artísticas contemporáneas sin dejar de lado procesos inmersos en la tradición de los oficios, tan necesarios para generar obras ya sean académicas o conceptuales. Pero el oficio precisa de pericia. El artesano, el técnico y el especialista, asumen el rol como maestro de la técnica. Se genera un círculo donde se puede desarrollar la creatividad, y el creativo puede adquirir los conocimientos técnicos. No hay límites ni disociación sino la posibilidad de entendimiento y cooperación. No se trata de una competición sino una acción compartida, compensada, y el inicio de un entendimiento necesario sin relegar lo uno frente a lo otro. Esta postura abierta enlaza la habilidad técnica y su aplicación; desarrolla la cercanía de las personas con su procedimiento frente a la fragmentación de la actividad en los procesos de fabricación en serie, donde sólo una parcela del objeto o pieza es atendida por su hacedor en un punto concreto, fruto de una rutina.

La Bauhaus de Weimar en su programa señalaba:

«Sabemos que sólo los métodos técnicos de la realización artística pueden ser enseñados; no el arte. A la función del arte se le dio en el pasado una importancia formal que la escindía de nuestra existencia cotidiana, mientras que en cambio el arte está siempre presente cuando un pueblo vive de modo sincero y sano» (Munari, 1991: 23).

A pesar del paso del tiempo su influencia persiste en temas relacionados con las enseñanzas artísticas, en la asociación colaborativa entre el arte y la artesanía, en la disolución de las barreras que frenan una colaboración sin posicionamientos jerárquicos y en el impulso al diseño; los objetos creados durante la Bauhaus siguen siendo motivo de inspiración transcurrido más de medio siglo.

La llegada de la Revolución Industrial supuso otro varapalo para los oficios artísticos cuando las máquinas comenzaron a usurpar las funciones tradicionales de los artesanos. La producción en serie de los objetos deja sin alma a lo producido y cuenta a su favor con que el coste de producción aminora los precios de venta. La crisis, además de económica, en estos sectores también es espiritual, pues se cuestiona una pérdida de humanidad en los nuevos procesos de producción. William Morris, en 1875 funda Morris and Co. con la utópica intención de hacer objetos asequibles para todos con una producción donde primaba el ser humano frente a la máquina.

Muthesius fue nombrado superintendente de las Escuelas de Artes y Oficios por el Consejo de Comercio prusiano. Sus intentos por evolucionar hacia las nuevas necesidades permitieron que diseñadores encontrasen su hueco en las industrias y, con ello, lograr mejoras en los productos manufacturados. Una nueva propuesta para mejorar la calidad y reconciliar paralelamente el arte, la artesanía y la industria, sin olvidar uno de sus fines: el comercio.

En estos primeros pasos, la empresa AEG se convierte en una de las pioneras. Peter Behrens fue nombrado diseñador jefe. Entre sus proyectos cabe destacar los diseños de productos tales como teléfonos, ventiladores, farolas..., material impreso y algunos edificios de la fábrica, como la nave de construcción de turbinas AEG. Este es uno de los momentos importantes en los que la industrialización tiene una implicación directa con los artistas.

«La posibilidad de transformar las grandes conquistas técnicas de nuestro tiempo en la expresión de un arte elevado y

maduro - escribió Behrens- es un tema de capital importancia y significación para la historia de la cultura humana» (Whitfrd, 1995: 22).

Junto a Behrens trabajaron el joven Le Corbusier y futuros directores de la Bauhaus (Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe).

En la Bauhaus la pedagogía se definía con un curso preliminar de conocimientos generales que permitía al estudiante descubrir el talento artístico innato y posteriormente podía experimentar con tantos medios y técnicas como fuera posible hasta que encontrase sus habilidades. Este sistema se mantuvo en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Una formación en unos cursos, que se denominaban “comunes”, les preparaba para dar paso a la especialización. El plan de 1963, por el que se regían en España, era un plan de estudios articulado en cinco cursos: tres de enseñanzas comunes y dos más, de especialización. En este plan se distinguían dos grupos de docentes: los de entrada (licenciados) y los maestros de taller, con capacitación técnica que complementaban la formación teórica.

Terminamos con este breve recorrido que nos sitúa en los diferentes momentos donde los oficios artísticos se han visto afectados por diferentes corrientes de pensamientos y posturas encontradas.

Experiencias Inéditas. Descripción de la actividad

En este punto atenderemos a «el arte» como actividad. Nos interesa, por tanto, lo producido y su forma de producirlo. La originalidad de los objetos y la capacidad que el ser humano tiene para reproducirlos y hacer uso de ellos, relaciona la acción de crear y la de producir de forma artesanal o industrial. En algunos casos, como el que nos ocupa, hay una actividad creativa y un objeto producido.

[...] la pedagogía artística debe asumir riesgos y que debe asimismo ser una experiencia compartida entre maestros y alumnos, una experiencia que resguarde y cualifique los impulsos esenciales que llevan a una persona a decidir su vocación por el arte, en un medio en el que esta profesión es por lo general subvalorada e incomprendida. Esto supone una relación dinámica entre identificación y crítica, entre continuidad y ruptura, entre conservación y cambio, entre herencia y re-generación (Pinto, 2004: 2).

En la adaptación contemporánea a la tecnología, el planteamiento que se propone pretende optimizar recursos existentes en los talleres de la facultad para que se utilicen de forma adecuada. No se pretende renunciar a ellos y para romper la monotonía de aprender una técnica tras otra, se invita, de forma puntual, a profesionales, artesanos, artistas... que participen junto a nosotros como transmisores del conocimiento específico de cada especialidad tratada. Se trata de una serie de experiencias desarrolladas en un espacio preparado (aula-taller) para conocer las distintas experiencias técnicas, a las que llamaremos inéditas, por su relación directa con la profesión de quienes serán invitados para compartir sus conocimientos, en su relación directa con el día a día (del cliente, de la economía).

Los programas actuales de Bellas Artes no permiten ahondar en un conocimiento más profundo y específico, reduciendo la parte más técnica de la docencia a una iniciación (6.0 ECTS). Los primeros pasos para conocer los recursos son iniciáticos aunque por medio de otras asignaturas como Taller de escultura se incide en estos procesos de formación.

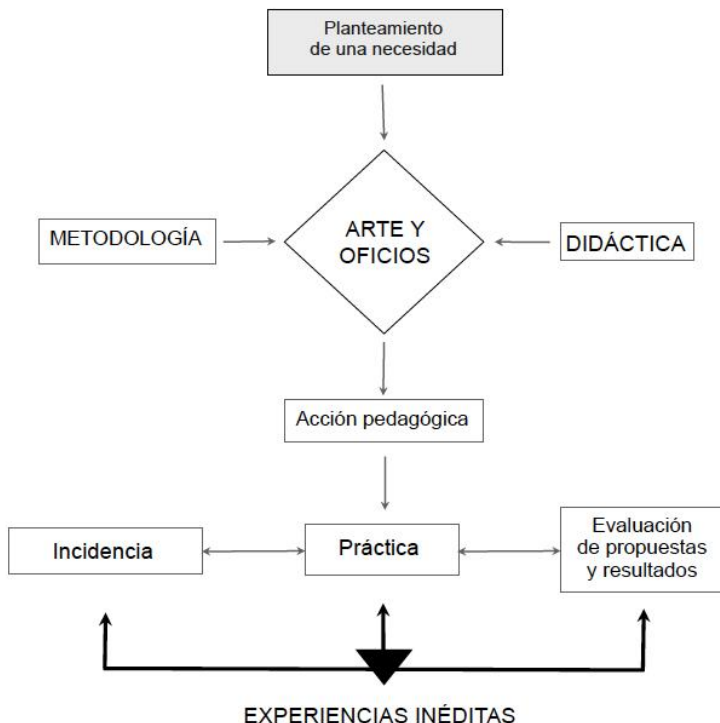
Para poner en marcha estas experiencias se inició el seminario como un semillero. Se temporalizó dentro y fuera del horario lectivo para introducir nuevas experiencias complementarias de libres asistencia.

Durante el curso 2012/13 se llevaron a cabo tres experiencias. Nos visitaron el artista cubano Raychel Carrión (16 de mayo); el herrero turolense Fernando Fernández (17 de mayo) y el restaurador oscense David Moreno (24 de mayo).

Los talleres artísticos, junto a las experiencias de profesionales relacionados con los contenidos impartidos, suponen la consolidación de espacios para la educación, el aprendizaje y la experimentación; laboratorios donde ahondar en una serie de contenidos guiados y presentados por especialistas externos que nos aportan datos «vividos y su experiencia» en primera persona por el profesional-ponente y maestros-invitados. Un puente entre la docencia y la realidad del día a día.

Este Seminario no se hubiese podido llevar a cabo sin el apoyo incondicional de los tres ponentes que participaron de forma desinteresada para impulsarlo y los espacios facilitados por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel.

Nuestro planteamiento se estructura de acuerdo a la síntesis que muestra este esquema:

Actualmente en las Bellas Artes se cuestionan distintas posturas y actitudes frente a las técnicas. Más allá de la propia creación, de la asignatura de Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos, se observa una ambivalencia sobre el peso de una actitud cambiante frente a la obra y al proceso de la escultura. Una especialidad que siempre ha estado vinculada al esfuerzo físico, a la idea de esculpir, y que, sin embargo, esta idea debe evolucionar pues escultura no solo es tallar o modelar, sino que también es ocupar un espacio, desocuparlo, llenar de vacío o romper los límites. Para no caer en el mismo debate, pero a la inversa, utilizar y aprender las técnicas no es involucionar.

Tal vez se renueva una cuestión que vuelve a estar presente en los debates sobre la necesidad de volver a lo «hecho a mano» y, por tanto, de una posible vuelta a los oficios cuando la sociedad está inmersa en una falta de materialidad sobre la creación del objeto del arte.

La filosofía de nuestro trabajo es ofertar recursos y participar de ellos. Todo puede fluir con rapidez sin olvidar la minuciosa dedicación del artesano que ha llegado a considerarse obsoleta y fuera de lugar en una sociedad donde la era de la información se basa en la navegación intangible por el espacio cibernético y, sin embargo, volvemos a tejer, a sentir y a compartir ese tiempo de trabajo. Lo sacamos a la calle, llega a la galería,... y encontramos que en el oficio artístico sigue prevaleciendo una parte importante del alma humana: su aura.

Tres experiencias en Arte y oficios

El término tecnología designaba en otro tiempo, en francés, el estudio razonado de las herramientas y de las máquinas, en un tratado discursivo sobre las artes y los oficios. Bajo la influencia de los usos de la lengua inglesa y por razones paralelas, de énfasis publicitario, parece utilizarse cada vez más, en lugar del término técnica, y con el mismo sentido que él. Deploramos la confusión y la pérdida de una diferencia, útil, entre la cosa y su descripción.

Sobre todo porque necesitamos la palabra tecno-logía para expresar las técnicas del discurso, al menos tanto como el discurso sobre las técnicas. [...]

La arrogancia altiva de algunos acepta mal que se pueda colocar al mismo nivel una forja y una consola, que se diferencian únicamente en el orden de la energía, uno material, otro lógico, técnico el uno y el otro tecnológico (Serres, 1994: 80).

La programación de las experiencias tenía como misión el acercamiento de los/las estudiantes a la técnica. En estas tres primeras, desarrolladas en mayo de 2013, conocimos el trabajo y los proyectos del artista multidisciplinar Raychel Carrión. Su presentación se enmarcaba en el apartado Arte; y en «oficios», nos mostraron cómo se pone en marcha una fragua y se golpea el hierro candente; se practicaron algunas técnicas para realizar una hoja vegetal, un entorchado y una espiral con plantilla, bajo la guía y supervisión de Fernando Fernández. Para terminar, David Moreno nos explicó algunos de los trabajos que ha realizado con moldes de silicona, y realizamos las prácticas correspondientes.

En total se dedicaron once horas. En la charla coloquio, tres y cuatro para cada técnica. La asistencia fue la que se preveía para cada actividad; una media de quince estudiantes para las técnicas de taller y en la charla coloquio, realizada durante horario lectivo, cuarenta personas (se invitó a los dos grupos de primero en la asignatura de Volumen I).

Objetivos

Al iniciar este seminario nos marcamos unos objetivos básicos, de los que destacamos seis:

- Abrir la posibilidad para el desarrollo de nuevas capacidades que permitan adquirir conocimientos específicos y dote de autonomía personal al estudiante.

- Estimular el conocimiento procedimental por medio de ponentes, maestros, artistas... invitados, que nos presentan sus experiencias profesionales de modo cercano. La acción es directa y el diálogo, posible.

- Realizar actividades interdisciplinares donde la docencia sea guiada por un invitado externo para dinamizar la experimentación y la docencia.

- Fomentar la convivencia.

- Incorporar tecnología y técnicas tradicionales como parte de la formación académica.

- Implementar las actividades del seminario y la vocación por el mismo.

La experiencia fue bien acogida por los/las estudiantes, lo que nos lleva a la reflexión sobre la necesidad de profundizar en esta materia.

Fue un experimento para valorar la acogida que tenía y si podríamos plantear su continuidad. Como observatorio, no se publicitaron a todos los estudiantes para atender a grupos reducidos y controlar el desarrollo de la propuesta. En este caso los grupos implicados estaban bajo nuestra tutela en Técnicas escultóricas y Volumen.

En el seminario de Arte y oficios se pretende desarrollar las tres primeras actividades del curso 2012-13, destinadas a los estudiantes de Bellas Artes en las asignaturas de Volumen y Técnicas escultóricas. En ellas, profesionales y artistas invitados, conocedores (por su experiencia) de cuestiones técnicas y vivencias, nos aportan información directa, de primera mano, sobre contenidos que no han sido editados.

Un visitante

Raychel Carrión. Artista multidisciplinar. Licenciado en el Instituto Superior de Arte, ISA en La Habana y Graduado en la Cátedra de Arte de Conducta de Tania Bruguera.

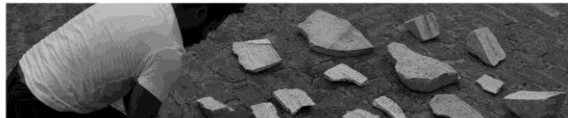
“Mi trabajo parte de situaciones que voy encontrando en la sociedad, de lo que el contexto me dice, construyendo desde ahí la obra. Me interesa lo social en el aspecto de los estereotipos sociales en cuanto a la estética personal de cada individuo y su relación con el medio espacio de poder, es decir, lo culturalmente construido, lo tradicional y lo importado como formador de opinión y por consiguiente como controlador de una estética establecida. En este tema mi obra habla de los prejuicios devenidos en barreras interpersonales que frenan el conocimiento de las interioridades y el auto impedimento de interactuar con las personas o espacios físicos. En síntesis, me interesa indagar en los niveles de tolerancia del público activando la zona del análisis a través de lo verbal, como mediador entre el cómo nos ven con respecto a lo que decimos, y como lo decimos en el espacio en el que estamos, contraponer la estética personal con la expresión verbal. Lo que pretende es la innovación al desconcierto, la invitación a pasar por el umbral”.

EXPERIENCIAS INÉDITAS
Seminario de Arte y oficios

16 de mayo de 2013
Charla / coloquio
Aula 2.5, a las 11, 30 horas

Edificio de Bellas Artes
Facultad de C., S., y Humanas
Campus de Teruel
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Raychel Carrión
artista multidisciplinar

Un visitante

Idea y Coordinación:
Carmen M. Samper
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Raychel Carrión

EXPERIENCIAS INÉDITAS
Seminario de Arte y oficios

Artista multidisciplinar. Licenciado en el Instituto Superior de Arte, ISA en La Habana y Graduado en la Cátedra de Arte de Conducta de Tania Bruguera.

“Mi trabajo parte de situaciones que voy encontrando en la sociedad, de lo que el contexto me dice, construyendo desde ahí la obra. Me interesa lo social en el aspecto de los estereotipos sociales en cuanto a la estética personal de cada individuo y su relación con el medio espacio de poder, es decir, lo culturalmente construido, lo tradicional y lo importado como formador de opinión y por consiguiente como controlador de una estética establecida. En este tema mi obra habla de los prejuicios devenidos en barreras interpersonales que frenan el conocimiento de las interioridades y el auto impedimento de interactuar con las personas o espacios físicos. En síntesis, me interesa indagar en los niveles de tolerancia del público activando la zona del análisis a través de lo verbal, como mediador entre el cómo nos ven con respecto a lo que decimos, y como lo decimos en el espacio en el que estamos. contraponer la estética personal con la expresión verbal. Lo que pretendo es la innovación al desconcierto, la invitación a pasar por el umbral.”

En el **seminario de Arte y oficios**, que se inicia con el artista cubano Raychel Carrión, se pretende desarrollar las tres primeras actividades del curso 2012-13, destinadas a los estudiantes de Bellas Artes en las asignaturas de *Volumen y Técnicas escultóricas*. En ellas, profesionales y artistas invitados, conocedores (por su experiencia) de cuestiones técnicas y vivencias, nos aportan información directa, de primera mano, sobre contenidos que no han sido editados.

Este seminario está coordinado por la profesora del área de escultura Carmen M. Samper

La forja tradicional

Fernando Fernández. Herrero y forjador

“El hierro es un material abundante en la provincia de Teruel, especialmente en Sierra Menera y en la Sierra de Albarracín. Entre sus características se encuentran las de ser un metal dúctil, maleable y tenaz.

El trabajo del hierro ha sido una constante en la Península Ibérica. Su evolución abarca desde algunas formas rudas hasta el perfeccionamiento y la organizada sistematización del trabajo que desarrollaron los romanos en Hispania.

El avance en la técnica de extracción de los yacimientos, el tratamiento en hornos y el impulso de su trabajo en primitivas herrerías o fraguas facilitó la evolución técnica que se ha desarrollado hasta llegar a nuestros días; sin embargo, el protagonismo de la forja tradicional no ha quedado desplazado por completo aunque esta actividad haya sido relegada a un número reducido de talleres especializados.

El fuego de la fragua, el color del metal candente y el golpeteo de martillos y mallos ha permitido que la ductilidad del metal siga presente entre la tradición del oficio y su uso en escultura”.

EXPERIENCIAS INÉDITAS

Seminario de Arte y oficios

17 de mayo de 2013

Práctica

Taller de Hierro, a las 17 horas

Edificio de Bellas Artes

Facultad de C., S., y Humanas

Campus de Teruel

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Fernando Fernández
Herrero

La forja tradicional del hierro

Idea y Coordinación:
Carmen M. Samper
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Fernando Fernández

EXPERIENCIAS INÉDITAS

Seminario de Arte y oficios

Herrero y forjador

“El hierro es un material abundante en la provincia de Teruel, especialmente en Sierra Menera y en la Sierra de Albarracín. Entre sus características se encuentran las de ser un metal dúctil, maleable y tenaz.

El trabajo del hierro ha sido una constante en la Península Ibérica. Su evolución abarca desde algunas formas rudas hasta el perfeccionamiento y la organizada sistematización del trabajo que desarrollaron los romanos en Hispania.

El avance en la técnica de extracción de los yacimientos, el tratamiento en hornos y el impulso de su trabajo en primitivas ferrerías o fraguas facilitó la evolución técnica que se ha desarrollado hasta llegar a nuestros días; sin embargo, el protagonismo de la forja tradicional no ha quedado desplazado por completo aunque esta actividad haya sido relegada a un número reducido de talleres especializados.

El fuego de la fragua, el color del metal candente y el golpeteo de martillos y mallos ha permitido que la ductilidad del metal siga presente entre la tradición del oficio y su uso en escultura”.

En el **seminario de Arte y oficios** se presenta la segunda propuesta con el herrero Fernando Fernández, quien aportará nociones sobre el manejo de la fragua y la forja. En las tres primeras actividades del curso 2012-13, los estudiantes de Bellas Artes en las asignaturas de *Volumen y Técnicas escultóricas* reciben, por medio de profesionales y artistas invitados, conocedores (por su experiencia) de cuestiones técnicas y vivencias, información y contenidos que no han sido editados.

Este seminario está coordinado por la profesora del área de escultura Carmen M. Samper

Moldes flexibles de látex y silicona

David Moreno. Restaurador. Estudios Superiores de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en Huesca.

“Los moldes de caucho pueden hacerse con productos de endurecimiento en frío o de fusión en caliente. En frío se trabaja con látex y el caucho de silicona y en caliente, el plastoflex.

Realizar un molde en piezas no es tarea fácil y se requiere de cierta experiencia para desarrollar de forma correcta todo el proceso de moldeado.

Los moldes flexibles son otra modalidad que facilitan la reproducción de modelos tridimensionales y simplifican el vaciado. Precisan de un desarrollo metódico preciso y unos conocimientos específicos.

Con esta actividad se inicia una reflexión y/o planteamiento sobre la naturaleza de la copia de originales y la existencia de materiales transitorios para realizar escultura”.

EXPERIENCIAS INÉDITAS

Seminario de Arte y oficios

24 de mayo de 2013
Teórico/Práctico
Aula 2.5, a las 17 horas
Taller de Vaciado, a las 17, 30
horas

Edificio de Bellas Artes
Facultad de C., S., y Humanas
Campus de Teruel
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

David Moreno Pérez
Restaurador

*Moldes flexibles de
látex y silicona*

Idea y Coordinación:
Carmen M. Samper
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

David Moreno Pérez

EXPERIENCIAS INÉDITAS
Seminario de Arte y oficios

Restaurador. Estudios Superiores de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en Huesca.

“Los moldes de caucho pueden hacerse con productos de endurecimiento en frío o de fusión en caliente. En frío se trabaja con látex y el caucho de silicona y en caliente, el plastoflex.

Realizar un molde en piezas no es tarea fácil y se requiere de cierta experiencia para desarrollar de forma correcta todo el proceso de moldeado.

Los moldes flexibles son otra modalidad que facilitan la reproducción de modelos tridimensionales y simplifican el vaciado. Precisan de un desarrollo metódico preciso y unos conocimientos específicos.

Con esta actividad se inicia una reflexión y/o planteamiento sobre la naturaleza de la copia de originales y la existencia de materiales transitorios para realizar escultura”.

En el **seminario de Arte y oficios** se presenta la tercera propuesta con el restaurador David Moreno, quien aportará las nociones necesarias para la realización de moldes flexibles. En las tres primeras actividades del curso 2012-13, los estudiantes de Bellas Artes en las asignaturas de *Volumen y Técnicas escultóricas* reciben, por medio de profesionales y artistas invitados, información y contenidos que se explican por medio de una práctica *in situ* ya que no han sido editados

Este seminario está coordinado por la profesora del área de escultura Carmen M. Samper

Conclusiones

El seminario de Arte y oficios ha sido un punto de partida y un «encuentro» cuya contribución nos ayuda a consolidar y llevar a cabo la materialización de ideas y la reflexión sobre la amplitud técnica y procedimental del campo de la escultura y sus posibilidades.

Los estudiantes en el desarrollo de estas experiencias en las que se fomentan nuevas iniciativas para el desarrollo de recursos se convierten en sujetos activos.

Ellos mismos pueden aportar sus conocimientos puesto que, en algunos casos, tienen formación académica y experiencia laboral en temas relacionados con la práctica artística. Pueden ser los guías de la experiencia, lo que todavía hace más cercana la experiencia.

Proponemos estrategias didácticas que mejoren los procesos de aprendizaje porque consideramos que abrir las puertas a la realidad exterior es permitir la entrada a la experiencia de otros para enriquecer la nuestra.

Nuevas propuestas van a dar continuidad a este seminario. Otras experiencias nos permitirán adentrarnos en la gestión cultural y los espacios expositivos; pero eso serán otras actividades que nos

permitirán seguir ahondando en el conocimiento del Arte, más allá de la propia creación.

No pretendemos centrarnos en un solo ámbito formativo. Las acciones interdisciplinares harán posible la integración de nuevas asignaturas y el estudiante podrá optar a nuevas experiencias para su enriquecimiento personal.

Como punto final subrayar a los oficios artísticos y a las técnicas artesanales como iconos territoriales que definen la identidad de las gentes.

Bibliografía/ referencias

Munari, B. (1991). *El arte como oficio*. Barcelona: Labor.

Pinto Cárdenas, W. (2004). En *II Congreso de las artes en Lima*, Ponencia sobre "Pedagogía artística/ La pedagogía del arte, una experiencia de creación e intercambio". Consultado en 5 de marzo de 2014. Disponible en:

<http://es.scribd.com/doc/23417987/La-pedagogia-del-arte-una-experiencia-de-creacion-e-intercambio-Wili-Pinto-Cardenas>

Serres, M. (1995). *Atlas*. Madrid: Cátedra.

Whitfrd, F. (1995). *La Bauhaus*. Barcelona: Destino.

¹ *Unpublished experiences. Workshop Art and Crafts seminar. Forging identities*

² Doctoranda.

Universidad de Zaragoza (España).

Email: casamper@unizar.es