

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

EXPLORACIÓN DE LAS CUALIDADES TÁCTILES DE LA CERÁMICA:
UN ESTUDIO CON ESCOLARES EN CHILE

SEMINARIO DE TÍTULO – PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES

Alumna
Tamara López Valenzuela

Profesora Guía
Francisca García Barriga

SANTIAGO, 2024

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

EXPLORACIÓN DE LAS CUALIDADES TÁCTILES DE LA CERÁMICA:
UN ESTUDIO CON ESCOLARES EN CHILE

SEMINARIO DE TÍTULO – PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES

Alumna
Tamara López Valenzuela

Profesora Guía
Francisca García Barriga

SANTIAGO, 2024

Autorizado para

Sibumce Digital

Resumen/Abstract

Este estudio explora el potencial de las cualidades táctiles de la cerámica, a través de un taller de arte extracurricular en un establecimiento municipal de Chile. Se busca comprender cómo la interacción sensorial con el barro influye en el aprendizaje y la expresión. Los objetivos específicos incluyen identificar las capacidades individuales de los estudiantes, generar prácticas artísticas contemporáneas vinculadas a la materialidad y fomentar la autoconciencia a través del modelado. Se busca generar un espacio donde los estudiantes puedan conectar con su cuerpo y sus emociones a través de la manipulación del barro. La investigación se centra en tres preguntas claves: ¿Cómo contribuye la experimentación con cerámica al autoconocimiento? ¿Existe una relación entre la materialidad y la sensibilidad táctil? ¿Cómo la cerámica en su práctica puede generar transformaciones en los estudiantes? Los resultados preliminares sugieren que la experiencia táctil de la cerámica favorece la desconexión del mundo digital, promueve la creatividad y el trabajo colaborativo, y facilita la reflexión personal, generando nuevas subjetividades. Al combinar la práctica artística con la exploración sensorial, este estudio busca aportar evidencia sobre la importancia de la investigación de la práctica artística para validar los saberes corporales en el proceso educativo. El marco teórico se sustenta en investigaciones sobre la corporeidad y la percepción, así como en referentes artísticos chilenos como Bárbara Tatané y Seba Calfuqueo y teóricos como María Acaso, Luis Camnitzer, Contreras, Gallo y Sennett, quienes han explorado la relación entre el arte, la educación y la materialidad.

This study explores the potential of the tactile qualities of ceramics through an extracurricular art workshop in a Chilean municipal school. The aim is to understand how sensory interaction with clay influences learning and expression. Specific objectives include identifying students' individual abilities, generating contemporary artistic practices linked to materiality, and fostering self-awareness through modeling. The goal is to create a space where students can connect with their bodies and emotions through the manipulation of clay. The research focuses on three key questions: How does experimenting with ceramics contribute to self-knowledge? Is there a relationship between materiality and tactile sensitivity? How can ceramic practice generate transformations in students? Preliminary results suggest that tactile experience with ceramics promotes disconnection from the digital world, fosters creativity and collaborative work, and facilitates personal reflection, generating new subjectivities. By combining artistic practice with sensory exploration, this study seeks to provide evidence of the importance of researching artistic practice to validate embodied knowledge in the educational process. The theoretical framework is based on research on embodiment and perception, as well as on Chilean artistic references such as Bárbara Tatané and Seba Calfuqueo, and theorists such as María Acaso, Luis Camnitzer, Contreras, Gallo, and Sennett, who have explored the relationship between art, education, and materiality.

Palabras claves/Keywords:

Cualidades táctiles, cerámica, modelado intuitivo, montaje, educación artística.

Tactile qualities, Ceramics, Intuitive modeling, Assembly, Art education

Índice

Introducción	6
1 Aprendizaje corporeizado.....	8
2 Del barro a la forma: conciencia material.....	9
3 Uso de la cerámica en el arte contemporáneo.....	10
4 Taller de modelado en cerámica.....	13
4.1 Actividades con estudiantes: recopilaciones vegetales, modelado libre, retorno al jardín.....	15
4.2 Un taller con raíces en la naturaleza	15
4.3 Engobes: El color de nuestras creaciones	19
Proyecciones finales	27
Listado de referencias.....	29

Introducción

En nuestra vida cotidiana, muchas infancias conviven con la tecnología desde sus primeros meses de vida, desde encender el televisor hasta poner un teléfono móvil en sus manos, están expuestos al uso constante de dispositivos electrónicos, un acto que está ampliamente validado por la sociedad. Esto implica una sobrecarga de estímulos visuales y auditivos, con imágenes, colores y sonidos artificiales que afectan su desarrollo sensorial y cognitivo. La presencia creciente de tecnología en los hogares no solo ha transformado la manera en que los niños interactúan y perciben su entorno, sino también cómo se perciben a sí mismos. El contacto constante con asistentes virtuales y dispositivos electrónicos crea una relación nueva y continua con la información y el entretenimiento, lo cual desvía su atención de experiencias sensoriales directas, como lo es el contacto con la naturaleza. En los contextos urbanos, esta desconexión plantea un desafío para el desarrollo integral de los niños, ya que la conexión con su propio cuerpo y sus sentidos resulta fundamental para su aprendizaje y crecimiento.

La tierra, con su barro y sus colores, es un elemento fundamental en la identidad de Latinoamérica y Chile. En nuestro territorio, especialmente en zonas montañosas, es común encontrar un material presente en gran cantidad especialmente en zonas montañosas donde ha fluido agua, dejando vetas y fragmentos de tierra de diversos colores. Este contacto nos recuerda el vínculo estrecho que mantenemos con la tierra y el barro. Llevar la arcilla al aula se convierte en una manera de acercar a los estudiantes a esta autoconciencia. La pasta nos transporta al arte primitivo y a un quehacer artístico transmitido de generación en generación para preservar la cultura local. Tradicionalmente, se ha empleado para crear objetos con un propósito funcional o ritual, siguiendo técnicas heredadas a través del tiempo. Es así como la arcilla actúa como un vehículo que nos reconecta con la memoria de la tierra y sus procesos, revalorizando el vínculo ancestral con nuestra subjetividad y nuestros orígenes. Dentro de esta investigación tenemos tres preguntas centrales que guiarán el proceso: ¿Cómo contribuye la experimentación con cerámica al autoconocimiento? ¿Existe una relación entre la materialidad y la sensibilidad táctil? ¿Cómo la cerámica en su práctica puede generar transformaciones en los estudiantes?

Para dar respuesta a estas preguntas, esta investigación propone explorar las cualidades táctiles de la cerámica y las subjetividades de cada estudiante a través de un taller de arte, con el fin de comprender y valorar el aprendizaje de la mano al conectar con el barro de manera sensorial. Implementar un taller extra programático abierto a primer y segundo nivel básico, en donde se ofrece a los estudiantes la oportunidad de modelar cerámica, lo que genera un espacio fuera de obligaciones y rutinas, el movimiento manual que se emplea al trabajar con esta materialidad permite un tiempo para distendernos y explorar el material. Explorar las cualidades táctiles de la cerámica y las subjetividades de cada estudiante a través de un taller de arte, con el fin de comprender y valorar el aprendizaje de la mano al conectar con el barro de manera sensorial.

A modo de hipótesis, se plantea que la interacción de los estudiantes con materiales naturales y la creación de un montaje grupal fomentará su autoconocimiento y desarrollo de habilidades

socioemocionales. Al trabajar con barro y reconfigurar el espacio, se espera que los estudiantes establezcan una conexión más profunda consigo mismos y con su entorno, desconectándose del mundo digital y desarrollando habilidades como la colaboración, la resolución de problemas y la creatividad. Se hipotetiza que este proceso artístico, que prioriza la experiencia corporal y la experimentación, facilitará un aprendizaje significativo y duradero.

Entre sus objetivos específicos (OE) el proyecto contempla: Conocer y comprender sobre las diferentes capacidades y cualidades existentes en los alumnos, mediante ejercicios previos y preguntas durante el proceso de creación; Generar una práctica artística que tome referentes visuales vinculadas a la materialidad ocupada y el arte contemporáneo; y Desarrollar la autoconciencia a través del modelado con las manos.

En el presente informe se incluye marco teórico que está relacionado con la conexión de nuestro cuerpo y mente, las principales ideas y autores están vinculados a la percepción del mundo a través del cuerpo y cómo nuestra corporalidad adquiere conocimiento. Para ello se analizan referentes artísticos chilenos como Bárbara Tatané y Seba Calfuqueo, artistas reconocidos en el medio por su vinculación con la artesanía y las raíces ancestrales de nuestro país, vinculados con la materialidad con la que trabajaremos y su vínculo con nuestras manos. Como también dentro del proceso de investigación se planificaron y se llevaron a cabo actividades relacionadas al trabajo libre, sin reglas, actividades de modelado y montaje, generando reflexiones sobre la misma planificación de las actividades, vinculadas a procesos de aprendizaje más significativos e intuitivos.

1 Aprendizaje corporeizado

María José Contreras propone nuevas metodologías de investigación distanciándose del enfoque tradicional, apegándose a la idea del cuerpo como locus del conocimiento. Contreras nos invita a cuestionar la jerarquía que privilegia el conocimiento racional sobre el corporal, afirmando que “La práctica como investigación permite valorar y validar los saberes del cuerpo, su accionar, su creatividad, su sensibilidad y psicomotricidad, no como saberes ornamentales sino como saberes fundantes de nuestra subjetividad” (2013, 83). Sabemos y entendemos que por siglos la educación escolar ha sido guiada desde un paradigma racional, en donde se entregan saberes desde la lógica interna de los establecimientos, saberes que son objetivos, lógicos y sistemáticos, lo que permite una evaluación más sencilla, comparando a los estudiantes, pero sí cuestionamos este paradigma entendemos que es él quien nos distancia de nuestra corporalidad y de nuestras experiencias de la vida real, ya que es la experiencia quien nos entrega diferentes percepciones que enriquecen nuestra propia percepción, es acá donde la práctica artística entra como un medio para adquirir nuevas experiencias y entender lo que sucede dentro del proceso de creación, la investigación de la práctica artística abre camino a entender nuestro cuerpo.

Por otro lado, Luz Elena Gallo, doctora en educación, cita a Maurice Merleau-Ponty para explicar nuestra existencia corpórea y el concepto del "sujeto encarnado". Ella señala que el cuerpo no es solo un medio de desplazamiento, sino un modo de expresión ligado a las vivencias, emociones, percepciones y el sentir corporal. Gallo afirma que “la motricidad misma es el modo de relación con el mundo de la vida” (2006, 57), esto quiere decir que el cuerpo no solo alberga emociones, sino que es fundamental para nuestra conciencia, una conciencia encarnada, es la forma en que nos vinculamos con el entorno, por lo tanto, es la condición misma de nuestra experiencia en el mundo, el sujeto vive a través de su cuerpo. Con esto quiero destacar que todos los estudiantes tienen conocimientos que han sido adquiridos con anterioridad, todas las experiencias de nuestra vida nos entregan conocimiento, por ende, se puede decir que ningún alumno llega vacío a la sala de clases, el aprendizaje se obtiene generando experiencias para aprender en la acción misma del hacer, otro punto importante es la forma en cómo se entrega el conocimiento, puesto que en las experiencias existe un filtro que es nuestro cuerpo y a través de él podemos tener diferente percepción de la situación, el rol de un profesor es guiar el proceso y mantener una escucha activa, estar pendiente de las dificultades que puedan surgir para acompañar en el proceso de creación personal.

En el libro *Art thinking*, las autoras María Acaso y Clara Megías abordan la dicotomía entre emociones e intelecto, que históricamente ha marginado a las artes visuales, asociándose sólo con la expresividad y la emocionalidad (2017, 71). Según su propuesta, esta percepción ha relegado a las artes a un lugar devaluado dentro del sistema educativo, un lugar donde las artes visuales han sido vistas como una asignatura de distracción o sobrante, esta crítica posiciona nuevamente el proceso artístico como conocimiento valioso sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Aprender desde el cuerpo, desde la experiencia encarnada, es mucho más significativo que la simple memorización teórica.

Acaso también critica el sistema educativo actual por fomentar lo que ella denomina una "educación bulímica", donde los estudiantes deben memorizar grandes cantidades de información sin profundizar en el contenido, lo que obstaculiza un aprendizaje real y significativo (De Pascual y Lanau, 2018, 15). Este enfoque devaluado, que se basa en la evaluación numérica, ignora el valor intrínseco del aprendizaje que surge del proceso creativo, que muchas veces no puede ser verbalizado, pero sí experimentado corporalmente. En el contexto de la cultura institucional de los establecimientos escolares, las artes visuales suelen enfatizar la estética del producto final.

2 Del barro a la forma: conciencia material

En el título de esta investigación se plantea el concepto cualidades táctiles del material con esto me quiero referir a las sensaciones que experimentamos al tocar la cerámica, estas sensaciones son variadas y dependen del estado de la pasta cerámica, puesto que el material pierde agua en el paso de los días y pasa por procesos extremos de temperatura dentro del horno, pero de forma general a través de nuestras manos podemos conocer los diferentes estados, tocando su rigurosidad, su suavidad, su temperatura, su frescura, calidez, su peso y plasticidad. El apreciar y tomar conciencia de estas cualidades táctiles, permiten disfrutar la experiencia de tocar el material.

La elección del material nos remite nuevamente a esta idea de conexión ancestral, como nuestros ancestros descubrieron y replicaron estas nuevas formas de hacer, generando nuevas tecnologías de desarrollo que contribuyen en su cotidiano, la evaluación del ser humano pasa por la alfarería a través de ella comenzamos a crear objetos que tenían un uso útil para nuestro desarrollo, desde la piedra que fue trazada para obtener un filo cortante, hasta la tierra que fue cocida para obtener un recipiente.

Dentro del taller escolar se desafía a los estudiantes a transformar sus ideas en tres dimensiones, enfrentándose a problemáticas para mantener el equilibrio de la masa o controlar sus proporciones. La materialidad permite adquirir conocimientos, esto puede ocurrir de manera implícita o no, pero a medida que se avanza en el proceso se genera una relación entre el material y nuestra conciencia. "Los dedos pueden implicarse en una actividad táctil de indagación sin intención consciente, como cuando buscan un punto particular en un objeto que estimula el cerebro a empezar a pensar; se habla aquí de tacto "localizado" (Sennett, 2009, 102). La persona que toca la tierra y moldea con la pasta cerámica, piensa en el material, porque el cerebro comienza hacerlo de manera inconsciente, se piensa en él mientras nuestras yemas tocan la pasta. Generando un nuevo vínculo en la práctica del hacer, en el taller en específico tenemos el frotado con nuestras cualidades táctiles, como también la transformación del material y sus procesos, cuando esta se va secando y va perdiendo agua, llegando al estado de hueso, acá se vuelve duro y frágil, adquiriendo temperatura y una textura específica, por lo que se le entrega un cuidado especial. Desde las mutaciones de la pasta, se logran transmitir estados emociones que se experimentan durante la búsqueda de soluciones en la construcción del objeto.

El ser consciente de este tipo de conocimiento también nos permite ser conscientes de nuestros sentidos, en este caso el tacto entrega conocimiento por medio del frotado, lo táctil permite conocer una dimensión mucho más blanda, la mano entrega información hacer de la presión empleada, la temperatura y la textura reconocida.

3 Uso de la cerámica en el arte contemporáneo

Para crear, es fundamental contar con referencias teóricas y artísticas que nutran nuestro imaginario. Observar y explorar nuestros propios intereses personales es una forma de enriquecer este proceso creativo. Las referencias actúan como un puente entre nuestra experiencia y nuestra creación artística. Me interesa indagar en el proceso de modelado y montaje, que serán enmarcados en la escena de artistas chilenos que trabajan en cerámica, cuyas obras sirven de inspiración, identificando técnicas, conceptos y decisiones estéticas que puedan alimentar el proceso creativo. Estas referencias me proporcionan un marco de inspiración para abrir nuevas posibilidades en la construcción del taller.

Barbara Tatané es una ceramista de San Pedro de Atacama, con una trayectoria marcada por la tradición familiar y una profunda conexión con su entorno. Desde pequeña fue muy cercana a su abuela, ha incorporado los secretos de la cerámica en sus obras, convirtiéndose en una verdadera artesana. Su obra se caracteriza por la representación de formas naturales del desierto, toma formas de cactus, hojas y flores del desierto para crear piezas utilitarias, la pieza *Zorro colorado*, ha sido reconocida y premiada a nivel nacional e internacional. Acá ella utiliza pigmentos naturales como las cenizas de leña y el humo para entregar las sombras negras. Estableciendo una relación íntima entre la materia prima, la forma y el lugar, creando piezas que son un verdadero reflejo del alma del desierto, sus piezas tienen una coherencia entre su materialidad y su representación.

Figura 1. *Zorro Colorado*. Fotografía de Bárbara Tatané. Fuente: Chile Artesanía, Sistema de Registro Nacional de Artesanía. Recuperado de <https://chileartesanía.cultura.gob.cl/artesanos/2423>

El montaje, por su parte, lleva esta idea un paso más allá. Al unir objetos diversos en un espacio determinado, el montaje crea una nueva realidad, un pequeño mundo en donde cada elemento interactúa con los demás y con el entorno. Esta interacción genera un diálogo visual y conceptual que invita al espectador a explorar las relaciones entre los objetos y a construir sus propias interpretaciones. En la obra *Mercado de Aguas* la artista chilena-mapuche Seba Calfuqueo presenta su obra de gran escala, con 30 bidones de cerámica con palabras caladas, estas palabras componen una frase del código de aguas, código creado durante la dictadura militar, que posiciona al agua como un bien mueble. Calfuqueo utiliza la metáfora del agua para denunciar el impacto de la industria forestal y su relación con el consumo excesivo de agua, cada bidón de cerámica esmaltado de azul, corresponden a 20 litros de agua, que es el consumo diario por cada árbol de la industria forestal.

Figura 2. Detalle de la instalación *Mercado de Aguas* (2018). Sebastián Calfuqueo. Fuente: <https://sebacalfuqueo.com/mercado-de-aguas/#jp-carousel-1261>

Con todo lo anterior quiero retomar la idea de una investigación a través de una práctica artística que entrega conocimientos vinculadas a su contexto, por lo que se piensa en un cruce de ideas en torno a la imagen de la cerámica, desde una mirada ancestral, para luego tomar conciencia de un arte más contemporáneo, para así entender cómo se observa el arte en nuestra realidad. Este cruce de ideas permite a los estudiantes tener conocimiento de nuestra propia historia latinoamericana y el uso de nuestros recursos, como también generar un nuevo imaginario actual sobre el material y la visión del arte conceptual como un elemento que puede representar por medio del lenguaje visual.

4 Taller de modelado en cerámica

La intervención se llevó a cabo en el establecimiento educacional Guillermo Zañartu, ubicado en la comuna de Ñuñoa, en el centro de la Villa Olímpica. Este espacio privilegiado en accesibilidad cuenta con una amplia plaza, canchas de fútbol, un supermercado y una junta de vecinos ocupada por la Escuela Amaranta, el primer establecimiento educativo para jóvenes trans en Latinoamérica. La ubicación céntrica del establecimiento genera una rica diversidad cultural, con estudiantes de 11 países y distintos niveles socioeconómicos. El programa de talleres de cerámica propuesto está dirigido a estudiantes de primer y segundo ciclo básico, que se organizan en dos secciones, como actividad extracurricular y después de las clases formales, entre 15:30 a 17:00 horas. En el primer ciclo se inscriben 15 estudiantes y en el segundo ciclo 5 estudiantes.

Espacios de trabajo: El taller se desarrolló en distintos espacios según el día. Los martes se utiliza una sala de inglés equipada con un parlante, mientras que los jueves, en la sala de artes, un espacio compartido. También se incorporarán actividades al aire libre, aprovechando el entorno escolar.

Materiales a utilizar:

- 30 kg de pasta gres (alta 1200°)
- Pigmentos de baja temperatura (950°)
- Bolsas de plástico y paños
- Estacas y herramientas de modelado
- Esponjas
- Usleros
- Cortador de alambros

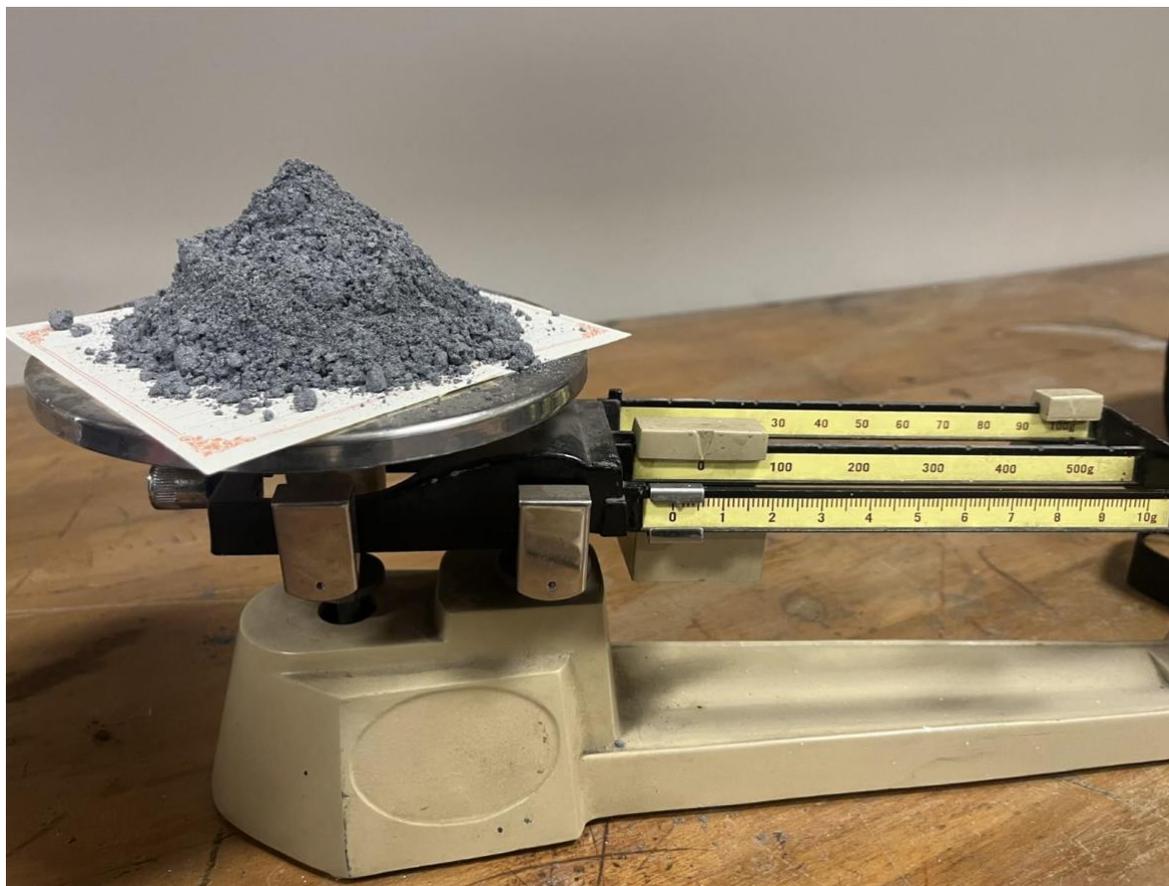

Figura 3. Balanza con engobes cerámicos. Registro propio. (2024)

4.1 Actividades con estudiantes: recopilaciones vegetales, modelado libre, retorno al jardín

4.2 Un taller con raíces en la naturaleza

El taller de cerámica se distingue por su enfoque experimental y su conexión con la naturaleza. A través de la exploración de materiales y técnicas poco convencionales, se busca estimular la creatividad y la sensibilidad de los estudiantes. Inspirados en las corrientes del arte contemporáneo que exploran la relación entre el arte y la naturaleza, proponemos un recorrido creativo que parte de la observación del entorno natural y culmina en la creación de piezas cerámicas únicas de formas figurativas o abstractas, que emergen de los vegetales encontrados, que se procesan y traducen en un material que suele tener otros usos comunes en nuestro cotidiano, utilizándolos en nuestro cotidiano como objetos utilitarios, en nuestras cocinas, en nuestras vajillas, baños y construcciones.

La primera actividad del taller invita a los participantes a establecer un diálogo profundo con la naturaleza. Armados con curiosidad y sensibilidad, exploran el patio en busca de elementos naturales que los inspiren. Cada estudiante selecciona un objeto que le llama la atención y lo lleva al taller. Allí, utilizando pasta de arcilla, reproduce fielmente las formas, texturas, volumen y dimensiones del objeto encontrado. Este proceso no solo desarrolla habilidades manuales, sino que también fomenta la observación detallada y la capacidad de traducir las experiencias sensoriales en una obra de arte.

Figura 4. Fotografía. Registro de salida al patio en busca de elementos naturales.

Un aspecto interesante y fortuito de esta etapa fue la elección del patio, que los estudiantes comenzaron a llamar “el patio mágico”. Este espacio cerrado tiene más vegetación que otros, y al seleccionarlo surgieron comentarios de los alumnos, quienes compartieron que, cuando estaban en primero básico, este había sido su patio. Se evidenció así una emoción especial al regresar a un espacio que habían habitado en su niñez. Durante la búsqueda de elementos naturales, los estudiantes plantearon preguntas como: ¿qué texturas debemos replicar? ¿Funcionará o no si el elemento natural está unido a otro material? Esta exploración del espacio, que no era habitual para ellos, buscaba generar un diálogo con el entorno, abriendo nuevas posibilidades para sus imaginarios. Además, se buscaba conectar con la memoria ancestral de la arcilla, destacando su profunda relación con la naturaleza. Esta elección del espacio tenía una intención simbólica, pues al estar en contacto con el exterior, se fomentaba la creatividad a partir de lo no personal.

Durante el proceso de modelado, se destacó la libertad en las decisiones de los estudiantes, ya que no se les impuso una técnica específica para la representación de sus elementos. La creación fue completamente intuitiva, dejando que las manos y la mente fluyan de manera libre, dando forma al material sin un plan definitivo. Sin embargo, surgieron dificultades, especialmente al intentar modelar formas delgadas o curvas en cerámica, muchas de las cuales se rompieron al perder humedad. Los estudiantes se dieron cuenta de que el tiempo invertido en sus piezas no siempre daba los resultados esperados. En ese momento, se ofrecieron consejos para modelar con placas y generar estructuras más densas, de modo de evitar las grietas y mejorar la resistencia de las piezas. A pesar de los contratiempos, se observó un gran compromiso de los estudiantes para seguir adelante con la actividad y crear piezas únicas, lo que evidenció su resiliencia y sus habilidades individuales.

Figura 5. Fotografía. Registro del proceso de modelado.

4.3 Engobes: El color de nuestras creaciones

Una vez finalizadas nuestras esculturas cerámicas, llegó el momento de darles vida a través del color. Para ello, exploramos el fascinante mundo de los engobes. Los estudiantes descubrieron cómo preparar y aplicar estos pigmentos cerámicos, experimentando con la mezcla de colores primarios para crear una amplia gama de tonalidades. Este proceso no solo les permitió desarrollar habilidades técnicas, sino que también fomenta su creatividad y les permitió expresar su individualidad a través del color.

Para entregar color a las piezas utilizamos engobe de baja esto significa que su cocida en el horno debe ir de 950° a 1100°c, la preparación de este engobe es 1:1, un ejemplo de esto sería utilizar 90 gr de pigmento x 90 ml de CMC que es el humectante, este líquido CMC es comprado en polvo y es mezclado con agua tibia en una licuadora para su preparación, proviene de la celulosa de los árboles y es frecuente en repostería para dar textura y consistencia a las preparaciones, por lo tanto su textura es viscosa, antes de unir el pigmentos con CMC, pasaremos el pigmento por un mortero, lo tamizamos y dejarlo sobre el líquido CMC, sin mover, ni revolver, durante 12 horas, una vez que observamos que el pigmento logra bajar por completo, se revuelve, dando por finalizada su preparación. De esta manera logramos una textura consistente y homogénea, sin grumos. Este proceso se repite en todos los colores que utilizaremos: Azul, Amarillo, rojo, blanco y negro.

Figura 6. Serie de fotografías. Registro del proceso de preparación de Engobes cerámicos.

En la tercera actividad los estudiantes respondieron la guía entregada, donde deben realizar una rueda de emociones, identificar qué emociones sintieron en el proceso y en qué momento, como también respondieron preguntas para reflexionar sobre su relación con la cerámica y su conexión con la naturaleza. Las preguntas planteadas fueron las siguientes: ¿Sabes dónde podemos encontrar cerámica y cómo crearla?; ¿Cuántas veces a la semana tocas tierra?; ¿Crees que existe una conexión entre nuestras capacidades táctiles y nuestra mente o pensamientos?; ¿Qué emociones te genera el modelado en cerámica con tus manos?; en una palabra, describe tu experiencia en el Taller. Las respuestas fueron diversas, pero todas coincidieron en algún punto. Estas fueron escritas en la guía, pero dialogadas.

Los estudiantes tienen conciencia de donde se encuentra la cerámica y donde se puede encontrar, durante esta conversación, surgieron anécdotas de algunos estudiantes sobre paseos al campo, la montaña y la playa, respuestas que enriquecen la experiencia con recuerdos personales y reflexiones sobre el contacto con la tierra. Las preguntas fueron formuladas con el objetivo de comprender cómo es el lugar en el que los estudiantes viven y el vínculo que tienen con la tierra. La mayoría de ellos reside en departamentos, lo que implica que sólo bajan una vez al día al patio común para jugar. Sin embargo, este no es un espacio en el que puedan interactuar directamente con la tierra; es más bien un lugar destinado a la socialización y el juego con amigos. La naturaleza en su entorno es limitada, por lo que no tienen la oportunidad de jugar o tocar la tierra de manera habitual. En cuanto a las emociones experimentadas durante el proceso de modelado, los estudiantes mencionaron sensaciones de relajación, tranquilidad y entretenimiento. En respuesta relacionada con el autoconocimiento, también hubo una respuesta afirmativa, justificada por las emociones experimentadas y la reflexión sobre su propio estado mental durante la actividad. Además, se explicó que el acto de hacer arte y mantenerse concentrado en el proceso crea un estado de hiperfocalización, en el que se avanza de manera consciente y directa en la creación.

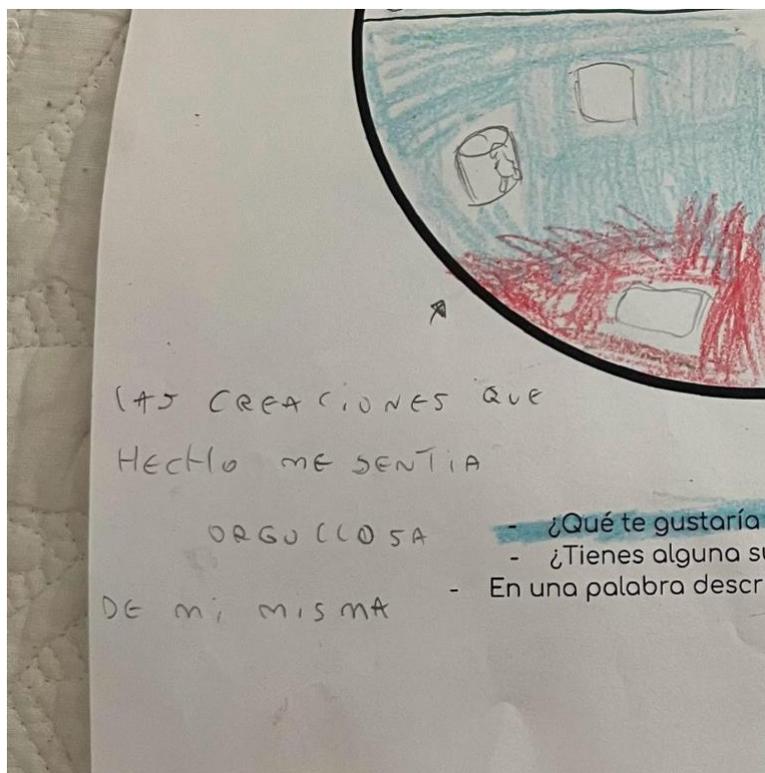

Figura 7. Fotografía de Guía con respuesta escrita del estudiante.

Luego de estas preguntas, se presentan referentes artísticos actuales para tener una idea sobre el escenario actual de las artes cerámicas y el montaje de la misma, para entender la información entregada de mejor manera, se realizó un ejercicio dinámico y rápido, en el que se tomaron tres objetos de la sala de clases: una planta artificial, una linterna y una figura articulada de madera. Estos objetos fueron colocados de diferentes maneras: la planta cambió de lugar, el sujeto (la figura de madera) alteró su posición y la linterna fue dirigida hacia diferentes puntos. A medida que se realizaban estos cambios, se preguntó al grupo: "¿Qué están queriendo representar los objetos?" Las respuestas variaron, ya que las conexiones entre los objetos cambiaban, lo que a su vez modifica su narrativa. Este ejercicio demostró que los objetos pueden adquirir significados diferentes dependiendo de su disposición y contexto.

Figura 8. Fotografía de autoría propia. Objetos utilizados para ejercicio de representación.

Con este ejercicio práctico, se busca vincularnos de manera intuitiva con una visión del arte contemporáneo, relacionada con la narrativa visual de los objetos. Desde esta perspectiva, aprendemos que un objeto puede ser declarado arte por sí mismo, a través de la validez que se le otorga por su materialidad y sus cualidades sensibles. El valor del objeto no reside únicamente en su capacidad de imitar algo, sino en cómo se utiliza y válida dentro de un contexto artístico.

Como última actividad, los estudiantes realizarán un montaje colectivo, disponiendo los elementos de su trabajo de manera que se genere una relación visual y conceptual entre ellos, creando un recorrido coherente. Este ejercicio fomenta la comunicación y la colaboración, llevando a los estudiantes a pasar de resolver problemas individuales a enfrentar desafíos grupales, promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje compartido. El primer desafío consistió en llegar a un acuerdo sobre el lugar del montaje y luego reflexionar sobre la disposición de los elementos. La dinámica fue amistosa, con acuerdos justos entre los participantes.

En este último montaje surgieron ideas innovadoras y nuevas referencias por parte de los estudiantes, en cuanto a primer ciclo tenemos la Figura 9, donde se realiza una analogía con la técnica japonesa del kintsugi, que repara las piezas con oro, acá las estudiantes de cuarto básico relatan sus objetos como objetos que han sido reparados con pasto, mientras que en la Figura 10 alumnos de segundo ciclo básico explican el montaje como una conexión material entre el objeto y la tierra. Un ejemplo destacado es el de una alumna que decidió posicionar sus piezas sobre la tierra y mezclarlas con hojas, simbolizaba el desorden de la naturaleza, es por esto que están mezcladas las hojas con las hojas de cerámica.

Figura 9. Montaje de las cerámicas correspondiente a los estudiantes de primer ciclo en el patio del establecimiento. Pieza reparada con pasto en medio de sus roturas. Registro propio, 2024

Figura 10. Montaje de las cerámicas correspondiente a estudiantes de segundo ciclo en el patio del establecimiento. Piezas en la tierra, mezcladas con hojas para representar el caos. Registro propio.

Proyecciones finales

A partir de la realización de este proyecto de investigación y de los objetivos planteados al comienzo, se guiarán las proyecciones finales. En relación al primer objetivo (OE), Conocer y comprender sobre las diferentes capacidades y cualidades existentes en los alumnos, mediante ejercicios previos y preguntas durante el proceso de creación. Se afirma que este objetivo fue cumplido en diferentes instancias de conversación, un factor importante dentro de este proceso de conocerlos, son las palabras utilizadas por el docente y su rol como un guía pasivo, cuya función principal es validar las experiencias y opiniones de los estudiantes, orientándose a través de consejos y retroalimentación positiva. Este acompañamiento fomenta el desarrollo de la confianza en sus propias capacidades y la expresión de sus subjetividades. Además, el diálogo constante refuerza su percepción del trabajo realizado, transformando el proceso creativo en un espacio de aprendizaje significativo.

Las sesiones realizadas fuera del horario escolar han demostrado ser un espacio libre de presiones académicas o calificaciones, el enfoque principal está evocado al proceso, no al resultado, por lo tanto. Este contexto fomenta un compromiso auténtico por parte de los estudiantes, quienes asumen la responsabilidad de su asistencia y trabajo de manera autónoma. Al no haber obligaciones extras, el aprendizaje se centra en la exploración personal, incentivando la energía para asistir y el disfrute de la práctica artística. Este lugar sin presiones permite conocer de diferentes maneras a nuestros estudiantes.

El segundo (OE) está enfocado en Generar una práctica artística que tome referentes visuales vinculadas a la materialidad ocupada y el arte contemporáneo; estas referencias fueron presentadas y reflexionadas con los estudiantes a través de las presentaciones de obras cerámicas actuales, con ejemplos sobre el montaje y la ocupación del espacio, acá surgieron ejercicios dinámicos para que así pudiesen entender de mejor manera, se buscó que los estudiantes comprendieran como el arte puede transformar y ocupar el espacio. De manera general se abordaron temáticas como la relación entre el material, el espacio y el espectador, fomentando así una reflexión crítica sobre el arte contemporáneo.

El tercer y último (OE) es el más complicado de conseguir, puesto que es una consecuencia de las acciones tomadas: Desarrollar la autoconciencia a través del modelado con las manos. A lo largo del taller, los estudiantes no solo desarrollaron habilidades técnicas, como el modelado y la pintura en cerámica, sino que también tuvieron la oportunidad de explorar conceptos profundos relacionados con la naturaleza, la memoria ancestral de la arcilla, y la importancia del tacto en el proceso de creación. Este enfoque les permitió comprender la cerámica no sólo como una técnica, sino como un medio para conectarse con el entorno y con su propio proceso de autoconocimiento.

El contacto con la cerámica genera curiosidad y expectativas en los estudiantes, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el material, dentro de las primeras dinámicas de las clases, iban surgiendo preguntas y respuestas frente al material, esto fue bastante enriquecedor en cuanto a experiencias, la mano es capaz de conectar nuestro cerebro con el pensamiento, sin ir más lejos, la exploración de moldear algo con las manos genera un estado de concentración y dedicación, que es articulado por nuestros movimientos y decisiones. El proceso creativo pone de manifiesto las posibilidades y limitaciones de la arcilla, como su fragilidad al ser muy delgada o los resultados inesperados en el color. Estas experiencias enriquecen la comprensión del material, estimulando tanto la imaginación como la resiliencia frente a los desafíos del proceso creativo.

Dentro de esta conexión con la tierra tenemos la expansión del aula, para trasladarnos a la naturaleza y tomarla como un lugar de trabajo. Desplazar las actividades artísticas a espacios no convencionales, como el patio, enriquece el proceso. La recolección de elementos naturales como inspiración para modelar permite a los estudiantes ampliar su perspectiva sobre las posibilidades artísticas y conectar con su entorno. Este desplazamiento físico promueve formas nuevas y orgánicas de creación, donde cada estudiante toma decisiones propias para moldear la masa y representar lo elegido.

Construcción de vínculos, diálogo y subjetividades.

El proceso artístico con cerámica, desde el modelado hasta el montaje final, favorece el diálogo reflexivo entre los estudiantes. La experimentación con el material y la libertad creativa genera comentarios y reflexiones que reflejan sus subjetividades y perspectivas individuales. Este intercambio fomenta la autoexpresión, el reconocimiento mutuo y una comprensión más profunda de la cerámica como medio de conexión con el entorno, con su memoria ancestral y con el propio autoconocimiento.

Todos estos vínculos creados, el desarrollo de la expresión al moldear y la experimentación de procesos emociones y estados, provoca o incita de cierta manera a dialogar y conversar sobre lo que sucede, con el material y lo que le sucede a cada uno, estos comentarios crean las subjetividades y diferencias de cada alumno por lo tanto mirándolo, el diálogo de estas opiniones, crea las subjetividades. En conjunto, estas experiencias permiten a los estudiantes desarrollar habilidades procedimentales al experimentar con diferentes técnicas y resultados, habilidades cognitivas al resolver problemas creativos con los materiales, y una sensibilidad artística al interpretar y comunicar significados a través de sus obras.

Las experiencias vividas en el taller, entregan una nueva mirada de la educación en cuanto a la exportación de las cualidades táctiles de la cerámica, el modelado intuitivo, la expansión del lugar del trabajo y el rol docente, estas determinaciones y elecciones guiaron el taller de cerámica con el fin de proponer una nueva forma de llevar la clase. La educación artística abre grietas en los cimientos de la educación formal, brotando nuevas metodologías y subjetividades provenientes de nuestros estudiantes, desafiando los paradigmas tradicionales y construyendo un futuro educativo más inclusivo, conectado con nuestra corporalidad.

Listado de referencias

- Acaso, M. y Megías, C. (2017). *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la Educación*. Ediciones Paidós.
- Contreras, M. J. (2013). La práctica como investigación: nuevas metodologías para la academia latinoamericana, *Poiésis Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes Universidade Federal Fluminense* N° 21-22.
<http://www.poesis.uff.br/PDF/poesis21-22/dossie2-02-contreras.pdf>
- Chile Artesanía. (n.d.). Artesanos y organizaciones. Chile Artesanía.
<https://chileartesanía.cultura.gob.cl/artesanos/2423>
- De Pascual, A. y Lanau, D. (2018). *El arte es una forma de hacer (no una cosa que se hace)*. Los Libros de la Catarata.
- Gallo, L. E. (2006). El Ser-corporal-en-el-mundo como punto de partida en la fenomenología de la existencia corpórea. *Pensamiento Educativo*, 38(1), 46–61.
<https://ojs.uc.cl/index.php/pel/article/view/24005/19273>
- Sebacalfuqueo. (2022). Mercado de aguas. Sebacalfuqueo.
<https://sebacalfuqueo.com/mercado-de-aguas/>
- Sennett, R. (2009). *El artesano* (M. A. Galmarini, Trad.). Editorial Anagrama.
<https://iupa.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2016/06/Sennett-richard-el-artesano.pdf>