

TIERRA, FUEGO, AGUA Y AIRE: LA ESCULTURA EN RAKU

E. Blanch González, P. Terrón Manrique
Departamento de Escultura
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid
eblanch@art.ucm.es

RESUMEN

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, ha traído consigo cambios metodológicos docentes. Los departamentos de Escultura y Pintura de la Facultad de Bellas Artes no han querido ser ajenos a ellos y desde los mismos varios profesores hemos diseñado y llevado a cabo una actividad docente común centrada en los alumnos a través de la técnica del aprendizaje activo.

Estudiantes de tercero, cuarto y quinto curso de licenciatura y grado han ejercitado diferentes competencias profesionales partiendo de un problema común propuesto: el diseño y construcción de un horno artesanal y la ideación y realización de esculturas cocidiéndolas en el mismo con la técnica del raku.

El objetivo no era únicamente la resolución del problema sino que el alumno fuera capaz de adquirir y aplicar todo un conjunto de conocimientos tanto teóricos como prácticos de la disciplina convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje.

Los resultados se plasmaron posteriormente en la exposición de las obras y en la publicación del desarrollo del proceso en el campus virtual

PALABRAS CLAVE

Escultura, Cerámica, Horno, Color, Raku

INTRODUCCIÓN

El raku es una técnica tradicional oriental de cocción de piezas de arcilla. Desde finales del siglo XVI en Japón suele utilizarse para elaborar la ceremonia del té. Durante la misma, los participantes beben dicha infusión en cuencos realizados por ellos mismos y cocidos en ese momento. Las piezas se cuecen en un pequeño horno entre 900º y 1000º de temperatura. En ese momento, en estado incandescente, se extraen del horno y se depositan durante unos minutos en un recipiente con hojarasca o virutas de madera para posteriormente sumergirlos en agua. Al someter a las piezas a un choque brusco de temperatura y una atmósfera reductora se originan en las mismas colores inesperados y brillos metálicos, teniendo cada pieza un carácter irrepetible.

El modelado es una técnica escultórica que se realiza partiendo de una materia blanda con la característica principal de plasticidad, lo que permite dar forma al material y trabajar en el ámbito de las texturas. Dicha técnica se emplea de forma habitual en la docencia de aproximadamente la mitad de las asignaturas del departamento de escultura de la Facultad de Bellas Artes. Por el carácter reciclable del material que utiliza esta técnica, tiene el inconveniente que las formas creadas no permanecen estables en el tiempo. Debemos someterlas a un proceso de reproducción o de cocción para que puedan permanecer inalterables y en condiciones de conservación. Es por ello que hemos introducido la técnica del raku en el mundo de la escultura con la ventaja adicional que relacionamos directamente materia y color en nuestra obra plástica.

Gracias al apoyo del el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia y a través de la participación en un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, (PIMCD - 2011/2012) hemos trabajado con un grupo de alumnos de las asignaturas Proyectos II, Paisaje y Estrategias Artísticas que han trabajado conjuntamente diseñando y realizando un horno de baja temperatura (1000º) de modo artesanal. Simultáneamente han realizado esculturas con pastas cerámicas y las han policromado con esmaltes al fuego. Posteriormente las han cocido en dicho horno mediante la técnica de cocción de raku.

Hemos dividido el proceso en dos fases generales. La primera de ellas engloba el diseño y realización del horno y la segunda fase es la de diseño y creación de esculturas.

Los alumnos que han participado durante todo el proceso han sido veinticinco y los que han participado en la segunda fase suman un total de 180 alumnos divididos en pequeños grupos y coordinados por cuatro profesores.

Los resultados se han plasmado en la realización de un horno artesanal cerámico y la creación de aproximadamente 200 esculturas de pequeño formato, teniendo pendiente la publicación del desarrollo del proceso en dos DVD,s interactivos con los títulos "Construyendo un horno para raku" y "Raku: forma y color" y un tercer DVD sobre "Normas de seguridad y uso de hornos y pinturas cerámicas"

DESARROLLO

El alcance del proyecto ha venido marcado por el número de alumnos beneficiarios del mismo que son aproximadamente 180 pertenecientes a las asignaturas de Proyectos II, Paisaje y Estrategias Artísticas. A su vez el horno artesanal construido queda como patrimonio del Departamento de Escultura para poder utilizarlo en los siguientes cursos, es decir que posteriormente, todos los alumnos matriculados en el departamento podrán hacer uso de él.

El objetivo no ha sido únicamente la resolución de un problema sino el que el alumno sea capaz de adquirir y aplicar todo un conjunto de conocimientos tanto teóricos como prácticos de la disciplina convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje

Los **objetivos generales** docentes cara al alumnado han sido:

1. Profundizar en los contenidos teóricos de las materias implicadas.
2. Fomentar un aprendizaje dinámico en el que el alumnado se integre de forma activa y participativa.
3. Conocer el patrimonio escultórico y aprender a valorarlo y respetarlo.

Los **objetivos específicos** que se pretendían con este proyecto han sido:

- Desde el punto de vista del profesorado:
 - 1 Utilizar con los alumnos la metodología docente del aprendizaje basado en problemas
 - 2 Apoyar con imágenes la parte teórica y práctica de las asignaturas.
 - 3 Planificar y trabajar conjuntamente diversos departamentos
- Desde el punto de vista del alumno.
 - 1 Fomentar en el alumno la colaboración, la planificación de proyectos, la comunicación y la toma de decisiones y manejo del tiempo
 - 2 Ser parte activa en su formación.
 - 3 Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas.
 - 4 Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
 - 5 Profundizar en la materia.

Los materiales didácticos generados se concretan en:

- Construcción de horno cerámico ubicado en el departamento de escultura.

Publicación del proceso y resultados del proyecto en el campus virtual y en tres DVD,s didácticos e interactivos con los títulos: "Construyendo un horno para raku", "Raku: forma y color" y "Normas de seguridad y uso de hornos y pinturas cerámicas"

- Recopilación de imágenes digitales que ayuden a clarificar con ejemplos visuales los procesos pictóricos y escultóricos utilizados
- Difundir y Promover las normas de uso y seguridad en los departamentos de Escultura y Pintura

Los recursos didácticos elaborados quedan como patrimonio de la Facultad y los departamentos para poder seguir utilizándolos y ampliándolos a lo largo de los cursos.

El trabajo se ha planteado en 9 fases diferenciadas, siguiendo el siguiente esquema.

1. Diseño del horno
2. Realización de horno de raku
3. Modelado de esculturas para cocer con la técnica del raku
4. Bizcochado de las piezas
5. Pintado de las esculturas
6. Cocción definitiva de las piezas
7. Creación de una guía de normas de uso y seguridad del horno raku
8. Creación de un Video-Cd con el proceso de construcción de un horno y aplicación de la técnica del raku al trabajo escultórico
9. Evaluación del proyecto

La metodología utilizada está fundada en el aprendizaje basado en problemas, reuniéndose los profesores semanalmente durante cuarenta minutos para poner en común el trabajo realizado y analizar la marcha del mismo.

RESULTADOS

- Se ha realizado un horno cerámico para raku de manera artesanal
- Se han preparado pastas resistentes al choque termico para raku mediante la mezcla de diversas arcillas
- Se han creado aproximadamente 200 esculturas de pequeño formato
- Se han preparado pinturas cerámicas para la técnica del raku
- Se ha realizado un muestrario de color

El 14 de junio entre las 12 y las 18h ha tenido lugar la fiesta del raku en la facultad de Bellas Artes en la que ha sido invitado todo el alumnado y personal del centro, con la realización de las siguientes actividades:

- Puesta en marcha del horno
- Policromía de las esculturas
- Cocción de las piezas
- Conferencia sobre la historia del Raku
- Ceremonia del té
- Toma de imágenes

Se ha evaluado el proyecto tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado mediante unas fichas de evaluación con las que hemos conseguido obtener datos sobre la satisfacción de la actividad realizada, habiendo sido evaluada en conjunto de forma muy positiva.

El horno construido queda como patrimonio del departamento de escultura para poder utilizarlo en años sucesivos y que de este modo puedan beneficiarse promociones posteriores. A este respecto, ya un grupo de alumnos de la facultad liderados por un alumno que ha participado en el proyecto, han solicitado hacer una cocción durante el mes de octubre y exponer las piezas obtenidas en la sala de exposiciones de la facultad.

CONCLUSIONES

Los resultados han sido muy satisfactorios. Respecto a los objetivos propuestos, se han cumplido los mismos. Desde el punto de vista del profesorado el trabajo ha resultado muy enriquecedor ya que ha servido para aunar criterios entre los profesores participantes.

Desde del punto de vista del alumno, hemos logrado que se impliquen mucho más en su trabajo. El hecho de ver el trabajo en conjunto y no fragmentado como se estudia en las asignaturas de la facultad hace que tengan un mayor dominio de todo el proceso y conocimiento crítico de los resultados. Son capaces de localizar rápidamente donde se pueden manifestar los errores y analizar las causas de los mismos.

Los resultados plásticos generados son mucho mayores que los esperados y durante la jornada del raku la implicación y dedicación del alumnado ha sido sorprendente. La colaboración y ayuda entre ellos ha sido continua y a través de los resultados han podido interactuar con las distintas áreas artísticas. Durante esta jornada el profesor ha pasado a un segundo plano, llevando los alumnos el proceso de una forma ordenada y responsable.

Al final de la jornada los alumnos han podido valorar cada una de sus obras de forma crítica, reflexionando sobre los errores y aciertos obtenidos

Hemos logrado que la implicación del alumno con las respectivas asignaturas sea más efectiva potenciando la atención individualizada. A través del uso de un problema real hemos logrado la unidad entre el trabajo del aula y el de su futuro profesional.

BIBLIOGRAFIA

AAVV, *El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica*. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. Vicerrectorado Académico, Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (2004). [Disponible en <http://www.ub.es/mercanti/abp.pdf>]

AAVV, *Aprendizaje basado en problemas*, Servicio de Innovación Educativa UPM, Madrid, (2008). [Disponible http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf]

Araújo, F., Sastre Vilarrasa, G., *El aprendizaje basado en problemas: una nueva perspectiva en la enseñanza en la universidad*, Gedisa, Barcelona, (2008).

Benito, A., Cruz, A. *Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior*, Narcea, Madrid, (2005).

García Sevilla, J. *El aprendizaje basado en problemas en la enseñanza universitaria*, Servicio de Publicaciones Universidad de Murcia, Murcia, (2008).

Escribano, A., Valle, A. *El aprendizaje basado en problemas (ABP): Una propuesta metodológica en Educación Superior*, Narcea, Madrid, (2008).

de Miguel, M. *Metodologías de enseñanza para el desarrollo de competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior*, Alianza, Madrid, (2006).