

La Cerámica en la Escuela

Por Daniel Gutiérrez

Escuela de Bellas Artes de Oviedo

y

Mª Vicenta Rivas

Taller de Cerámica. Universidad de Oviedo

El arte de la Cerámica en la Escuela

La expresión creativa del niño en ciertas etapas específicas de su desarrollo mental y emocional, sólo pueden comprenderse y apreciarse, si se entiende la interdependencia causal general entre la creación y el desarrollo.

La cerámica es una actividad dinámica y unificadora, con un papel potencialmente vital en la educación de nuestros niños, constituye un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia, para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño nos proporciona una parte de sí mismo, por lo que será muy necesario el tener en consideración el producto artístico.

El desarrollo mental depende de una variada y rica relación entre el niño y el ambiente, el hombre aprende a través de los sentidos y es la capacidad sensorial la que proporciona una interacción del hombre y el medio. Dado este presupuesto previo, el hecho de introducir en la escuela un material como la arcilla, va a posibilitar en el niño un gran desarrollo muscular y motriz, al mismo tiempo que estimulará su capacidad tacto-presora, gratificándole con el dominio de un material moldeable a su gusto. La cerámica le muestra al niño la riqueza de las texturas, el entusiasmo por las diferentes formas que se pueden obtener y la obtención del color mediante un método no pictórico, sino resultado de la fusión vidriado-horno.

El contacto del niño con una sustancia tangible que le ofrece la oportunidad de aplastar, unir-separar, manipular un material dócil y de gran valor educativo, resulta de gran ayuda para lograr en los niños un sentimiento de dominio del mundo.

Ha sido ya constatado el deleite que produce en los niños el moldear algo, dejar huella de uno mismo en algo, lo que constituye un medio sin paralelos para la destrucción sin culpa y para la construcción gratificadora.

A nivel psicológico puede resultar de gran ayuda para los niños agresivos, porque la buscan espontáneamente y la utilizan con vigor, sirve para descargar energías que, de otro modo, encuentran expresión en actitudes hostiles para con los compañeros. En cuanto al niño inhibido, el trabajo con arcilla en grupo le ofrece una oportunidad para llegar a conocer a sus compañeros y para experimentar sentimientos de compañerismo con respecto a ello.

I. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

- Vivo
- Moldeable
- Util

II. TECNICAS A APLICAR

- Recogida de la arcilla
- Fabricación de herramienta
- Trabajo a mano
  - Perforación
  - Rollos
  - Placas
  - Modelado-vaciado
  - Murales
- Técnicas básicas de decoración
  - Grabados
  - Engobes
  - Esmaltes
- El torno
- El horno

III. EXPERIENCIA PEDAGOGICA EN ASTURIAS

- Proyección de diapositivas de diferentes colegios
- Cursillos de iniciación y seminarios.

La Cerámica en la Escuela

I. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

En esta primera parte trataremos de cuáles son las razones que hacen de la arcilla un excelente material para trabajar con niños; situamos las razones en unas características intrínsecas del material, a saber:

- **Es un material vivo.** La importancia de este hecho es fundamental para el niño, porque la salida al campo a buscar el barro facilita la convivencia, se fomenta la transferencia de unas áreas a otras (ciencias naturales), al tiempo que el niño aprende a valorar el medio natural, a comprender el aprovechamiento del medio. Conseguimos una clase dinámica y participativa, desarrollando en el niño una gran capacidad de observación y selección de los materiales.

- **Material moldeable,** consiguiéndose un desarrollo muscular y habilidad tacto-presión. Al niño hiperactivo le sirve para descargar energías y agresividad. Su moldeabilidad hace de la arcilla un material con gran capacidad expresiva para el niño:

- Instrumento proyectivo, utilizado sobre todo por los niños pequeños (Preescolar) para comunicar dificultades interiores a nivel de traumas, problemas familiares, sentimientos de odio hacia alguien. No es necesario que exista parecido entre el objeto y la interpretación dada a él, siempre y cuando el objeto pueda desempeñar el papel que el niño le atribuye.

- Instrumento social, idóneo para el trabajo en grupo y para la inserción en éste de niños inseguros en su status. El niño inhibido o ansioso utiliza el barro como medio de establecer contacto o como escudo protector detrás del cual refugiarse y estudiar al grupo.

- **Material útil,** con finalidad concreta en la vida; permite al chico un dominio del mundo, puesto que es capaz de obtener un producto final de alto valor social: en los niños de 10-14 años tiene gran importancia poder compartir el mundo de los adultos, por la fabricación de sus objetos; con los niños especiales, tiene un gran valor para ellos poder hacer sus utensilios diarios; en el medio rural, puede suponer un aporte importante en la vida del pueblo, utilizando el taller de cerámica como actividad extraescolar con los jóvenes y adultos del pueblo.

Una vez que se han analizado las características por las cuales la cerámica es un medio de expresión plástica en la escuela, pasamos a las diferentes técnicas en cerámica y sus posibilidades de expresión:

II. TECNICAS A APLICAR

- **Recogida de la arcilla.** La arcilla o materia prima en cerámica se puede comprar ya empaquetada y existen muchas fábricas que se dedican a ello, pero, como mínimo una vez en el curso, es interesante que los niños salgan a la naturaleza, recojan el barro y posteriormente elaboren su pieza; no se puede imaginar nada más didáctico.

Una vez que tenemos la arcilla en el aula la ponemos a secar; posteriormente, se muele hasta convertirla en polvo, se tamiza y a continuación se mezcla con agua hasta que presente la consistencia aconsejable para su trabajo.

La recogida del barro en el campo la pueden realizar los niños de todos niveles; ahora se estima que antes de los 8 años el niño no es consciente del aprovechamiento de la naturaleza y será a partir de 4º cuando el niño sea capaz de relacionar la arcilla con lo aprendido en la clase de ciencias. Con los chicos mayores, de 2ª etapa, la recogida de la arcilla es muy enriquecedora, porque en ello

podrían ver una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la escuela en otras asignaturas, puesto que los chicos mayores siempre cuestionan el para qué de lo aprendido. Al elaborar la arcilla, se logra un conocimiento de los materiales, pues si se echa más de un tipo de sustancia que de otra se obtendrían distintos resultados, observables por el chico.

- **Fabricación de herramientas.** Se les enseña a los niños a crearse sus propios utensilios de trabajo, desde la herramienta más sencilla a la más complicada. Las herramientas a fabricar pueden ser infinitas como la imaginación del hombre, pero existen 8 ó 10 que pueden ser consideradas como básicas y que pueden servir para todas las técnicas de cerámica. En la parte técnica, a medida que se aprende a realizar un método, el niño se fabricará la herramienta adecuada cuando sea necesario, porque también hay que estimular al niño a que utilice la mano que es la mejor herramienta de que disponemos, pero para aquellas técnicas que lo precisen el niño tendrá su herramienta al lado. La herramienta más sencilla la pueden comenzar a hacer los niños de 1º, porque lo realmente importante a esta edad es que el niño coja el hábito de realizarse lo que necesita, de conservar y respetar sus propiedades y las de los demás. La herramienta realizada por el niño es más tosca, menos perfecta pero más agradable al tacto y al manejo, porque resulta menos fría, más cálida y el niño es capaz de comprenderlo si se le estimula adecuadamente.

La fabricación de la herramienta fomenta, asimismo, la comunicación en el grupo, al tiempo que se desarrolla un espíritu de cooperación y colaboración, pues se precisa de la ayuda mutua. El hacer comprender esto al niño sólo plantea aspectos positivos, porque es muy conveniente que desarrolle la costumbre de contar con los demás, pues en la vida va a necesitar del trabajo en grupo y de la cooperación. A partir de los 9 años, los niños ya pueden realizar todas las herramientas necesarias para el trabajo en cerámica: rascadores, vaciadores, objetos cortantes hechos con caña, etc. En los años anteriores, les iniciaremos con las más sencillas.

- **Técnicas de trabajo a mano**

- **Perforación:** Es uno de los procedimientos más sencillos, ideal para trabajar los niños más pequeños. Se parte de una bola de arcilla del tamaño de un puño del niño; introducimos el pulgar en el centro y se va adelgazando la pared aplastándola hacia arriba y afuera entre el pulgar por la parte de dentro y los otros dedos por fuera, mientras se hace girar la vasija con la mano; tendremos la precaución de que las paredes no queden excesivamente delgadas porque se rompería la pieza. Mediante este método obtenemos cualquier tipo de cuenco, que es la forma más arcaica que se conoce en cerámica. Aunque esta forma es sencilla, es importante porque contribuye al desarrollo de la sensibilidad hacia la arcilla y una habilidad para apreciar el espesor de la pared con los propios dedos.
- **Rollos:** Recomendado también para los niños más pequeños por su facilidad de ejecución. Los rollos se hacen rodando la arcilla entre las ma-

nos; se comienza comprimiendo la arcilla en la mano para formar un rollo grueso y basto, después se rueda este rollo hacia adelante y hacia atrás en las manos. Los rollos se unen unos a otros y se realizan todo tipo de formas, pero el niño de esta edad hará lo que más le guste, como es el representar una figura humana y algún que otro animalillo. Es importante esta técnica porque es la contraria a la anterior y su complemento: perforación consistía en trabajar sobre toda la masa de arcilla; ésta consistirá en hacer partes o símbolos representativos de cada cosa por separado y unirlos para construir el conjunto. El 1º significaría que existe un concepto del todo, aunque vago, a partir del cual se están realizando los detalles; este modo se llama analítico; el 2º consiste en construir símbolos, significa que el niño está realizando una síntesis a partir de impresiones parciales; este método se llama sintético.

- **Placas:** Pueden hacerse de varias formas. La más corriente sería palmoteando una placa, golpeándola y utilizando dos listones y un rodillo. Aplanar una bola de arcilla hacia afuera haciendo fuerza sobre el talón de la mano y la palma y presionando hacia abajo, comenzando en el centro y yendo en todas las direcciones se adelgaza la placa golpeando la arcilla; al final se puede pasar un rodillo. La placa se puede utilizar para grabarla, para colocar encima objetos, también resulta interesante para realizar formas geométricas o para combinar esta técnica con la anterior y realizar bonitas vasijas.

La ejecución de la placa palmoteándola la pueden realizar los niños de 3º, mientras que la placa hecha con dos listones y una tabla es más precisa y exige una mayor elaboración, por lo que es recomendable introducirla a partir de 4º ó 5º.

Mientras que en las dos técnicas precedentes desarrollamos la capacidad táctil, el conocimiento de los distintos espesores de los objetos, sentido de la proporción, fomentamos la articulación de los dedos, el niño se encamina hacia un dominio de sí mismo mediante un control motor, se inicia en la capacidad de observación y aprende a conocer las características del material.

Mediante la técnica de placas desarrollamos el sentido de la medida, la geometría, la percepción espacial y de volumen de los objetos, las dimensiones de las cosas y la capacidad. Exige del niño gran precisión; la intencionalidad del objeto se inicia con esta técnica; el niño se plantea conscientemente llegar a hacer un objeto concreto.

- **Modelado-vaciado:** La arcilla es uno de los mejores materiales para modelar, debido a su plasticidad y a lo dócil que es si está adecuadamente preparada. El modelado es fundamental para los niños. Sobre todo con los mayores, comprobaremos si están plenamente desarrollados mentalmente, porque el modelado implica una gran capacidad de abstracción y el pensamiento abstracto está funcionando en estos años.

Con el modelado, el niño se enfrenta al volumen de los objetos, percibirá que éstos ya no son planos sino que, por el contrario, tienen dife-

rente grosor, altura, profundidad, etc. y el modelado le permite la oportunidad de reflejar lo que ve y comprobar cómo lo ve.

El modelado de un animal puede resultar de gran valor didáctico porque implica el conocimiento de dicho animal. Por ejemplo, si se trata de un hipopótamo es necesario saber que lo más prominente es su cabeza, con un cuerpo impresionante y con unos ojos bulbosos, salientes y de párpados gruesos. El modelado se puede realizar con el modelo presente o no; es aconsejable que se realice de las dos maneras.

En cerámica hay que modelar y posteriormente vaciar, porque los espesores grandes explotan al cocer. Se da forma a un cilindro sólido de arcilla y se añade arcilla blanda para ir dando forma a la pieza. Cuando se tiene más o menos configurada, se va vaciando bien por abajo y por el medio, según se prefiera; el vaciado se realiza con un utensilio de anilla, que previamente se habrán fabricado los chicos y con él se va quitando el exceso de arcilla hasta que las paredes tengan 1,25 cm. aproximadamente de espesor, cuando se encuentra la pieza adecuadamente vaciada se le termina de dar los últimos detalles.

El vaciado se puede iniciar con volúmenes sencillos en 4º; el proceso completo de modelado-vaciado es recomendable para la 2ª etapa. Este método precisa un gran desarrollo mental y mucha capacidad de abstracción, por lo que es necesario que el chico lo realice en un estado de madurez adecuado, para que no le cause frustración.

De los trabajos a mano, el modelado es la culminación del proceso creativo, desarrollando la capacidad creativa y la imaginación en gran medida. Se estimula en el niño la búsqueda de la estética de la pieza, la observación se fomenta mucho, sobre todo cuando se tiene el modelo delante; lo mismo ocurre con la concentración y la reflexión, se consigue el control de la materia y de uno mismo, exigiendo del niño tesón y constancia.

- **Murales:** Pueden ser muy útiles para realizar trabajos en grupo y fomentar en el niño el compañerismo y la sociabilidad. Además, el mural cerámico es un bonito elemento decorativo de las paredes del colegio.

Los murales pueden ser escultóricos o pictóricos; los primeros se desarrollan en tres dimensiones, tienen relieve, bulto y masa, y son muy adecuados para fomentar en el niño los conceptos de volumen, forma y profundidad; los pictóricos no salen del plano, se despliegan sobre la retícula de unos azulejos o baldosas; es interesante su realización porque se combinan las técnicas cerámicas y pictóricas y exige que el niño haya dibujado previamente lo que va a pasar a la placa, sometándolo a una valiosa concentración.

El mural escultórico puede tener cualquier forma, preferiblemente que no sea rectangular, porque nos separa de lo escultórico, de la concepción espacial de la vida, de lo táctil, de lo sensible. El tema conviene que sea libre, permitiendo que el niño se exprese de manera espacial.

En cuanto al mural pictórico, se puede realizar en baldosa ya cocida aplicando esmaltes; mediante la técnica de cuerda seca, a un dibujo pre-

viamente hecho en la baldosa se le pasa por encima del lapicero una mezcla de óxido de maganeso con aceite de linaza, para evitar que se junten los esmaltes y arruinen el dibujo. Con los murales el niño se va introduciendo en la obtención del color mediante materiales cerámicos. También podemos realizar el mural sobre azulejos en blanco, en los cuales se ejecutan dibujos con colores sobre cubierta; es interesante para los niños más pequeños de la etapa del realismo (9 años), además exige poca temperatura (750 grados); los temas utilizados para este tipo de murales conviene que tengan relación con experiencias vividas por el niño (salida al campo, por ejemplo).

● Técnicas básicas de decoración

- **Grabados:** Al grabar, texturar o hacer incisiones directamente sobre la pasta cruda y blanda de la pieza terminada, se hace uso del método más antiguo de que dispuso el hombre para expresarse artísticamente. Los grabados o incisiones se harán con una punta seca de madera; se pueden realizar dibujos estilizados o esquemas geométricos puros. También se obtienen grabados muy bonitos con tampones de escayola que contengan un dibujo. El niño puede utilizar para grabar los más dispares utensilios que tenga a su alcance y se le ocurra, incluso se les enseñará a fabricarse su propia herramienta para que realice un grabado propio y original.
- **Engobes:** Consiste en aplicar una pasta arcillosa, de consistencia de acuerdo con la técnica que se vaya a aplicar (si es a pistola más líquida, si es a pincel más espesa), coloreada con un óxido. Se aplica sobre la pieza o placa todavía húmeda pero terminada. Mediante esta técnica, se consigue una gran calidad formal y expresiva, pues permite una comunicación más directa y natural. El engobe pueden utilizarlo incluso los niños más pequeños y es una buena forma de introducir lo pictórico en la cerámica. Además, plantea una gran ventaja y es que con muy pocos medios obtenemos una manera de decorar muy bonita. El engobe se puede aplicar con pincel, pistola, manga, mediante enmascaramiento con papel, hojas o cualquier otro elemento.
- **Esmaltes:** Una vez horneada la pieza (bizcocho), el esmalte consiste en una delgada capa vítrea, firmemente adherida al bizcocho cerámico. Presenta el esmalte todos los colores y texturas imaginables, y sus propiedades de dureza, resistencia y perdurabilidad, como sus condiciones estéticas, unido al cambio que produce en la vasija, hace que sea una experiencia muy interesante para ser vivida por el niño, sobre todo para los últimos cursos de E.G.B. Si queremos que el niño conozca algo de la composición de un esmalte, le acercamos al mundo de la química, el cual está empezando a ser familiar para él, y aquí comprobará una de sus múltiples aplicaciones.

● El torno

Es un estímulo muy interesante y adecuado para los niños de 2ª etapa, potencia su desarrollo de la habilidad manual, que ha de adquirirse poco a poco y repitiendo ciertos movimientos hasta que se conviertan en automáticos, requiere paciencia y disciplina. No sólo las manos están implicadas en el torneado, sino que interviene el cuerpo y la mente; es necesario aplicar cierta cantidad de fuerza, pero es más importante para realizar un trabajo a torno la tranquilidad, cierto grado de concentración y sensibilidad por la arcilla.

Tornear es obtener una pieza hueca perfectamente simétrica, partiendo de un trozo de arcilla, con la ayuda de una rueda o torno, que consiste en un plano circular que gira horizontalmente alrededor de un eje central; este movimiento de rotación puede impulsarse por el hombre o por un motor.

El proceso de dar forma a cualquier recipiente en el torno consiste en centrar la arcilla, abrir el agujero, ahuecar la arcilla, levantar las paredes, dar forma y pulir. Todas las formas que se pueden realizar en el torno se dividen en formas cilíndricas y formas abiertas. El cilindro es la forma básica a partir de la cual se hacen la mayoría de las formas de jarrones, jarras, teteras, botellas y jarros. Los platos, cuencos más o menos profundos, cazuelas y fuentes son formas abiertas.

Para realizar cualquier pieza a torno, es imprescindible que la bola de arcilla esté perfectamente amasada, de tal forma que resulte un cono homogéneo y se eliminen todas las burbujas de aire.

● El horno

Es un elemento de capital importancia en cerámica; después del barro, el horno es imprescindible. Es de suma importancia para el niño, que podrá comprobar el cambio sufrido por sus piezas, las cuales comenzaron siendo barro y se han convertido en piedra, además los esmaltes sólo nos ofrecen todos los colores existentes al ser cocida la obra. El hornear la obra consiste en dar perdurabilidad a lo que el niño ha hecho y esto para él es básico, ya que su obra no tiene por qué ir a la basura, pues puede ser de gran utilidad para el niño, y los suyos se sentirán orgullosos con el producto final que se obtiene del horno.

La temperatura necesaria para cocer la arcilla es de 1.000 grados y debe ser obtenida aumentándola paulatinamente, ya que si la subida es brusca las piezas corren el peligro de estropearse.

En el mercado existen todo tipo de hornos: eléctricos, de propano, etc. Pero si el colegio carece de medios, los maestros pueden construir, junto con los niños, el horno; es aconsejable que el niño participe en la elaboración de su horno. Podemos construirnos un horno sencillísimo y muy económico de serrín; las piezas obtenidas estarán coloreadas de negro, se cuecen a muy pocos grados (600-700) y no pueden ser esmaltadas, pero a pesar de estas limitaciones es interesante el hacer hornadas con horno de serrín, aun en el caso de que se tenga otro mejor. Por supuesto, si no se tienen posibilidades de tener otro, se debe utilizar este tipo de horno, antes que no cocer las piezas. El horno de leña también

es de muy sencilla construcción y no tiene ninguna de las limitaciones que plantea el de serrín; hay que estarle atendiendo de vez en cuando pero no es excesivo el trabajo que da para todas las ventajas que plantea.

III. EXPERIENCIA PEDAGOGICA EN ASTURIAS

En el año 1982 se realizó el primer Cursillo de Iniciación a la Cerámica para maestros de E.G.B. Fue de corta duración porque se había pensado, básicamente, para comprobar la aceptación de los maestros para introducir el trabajo con barro en la Escuela. Sin embargo, no era en el sentido de barro sólo, sino de barro-cerámica, lo cual es completamente distinto. Los resultados de este Cursillo fueron muy positivos, por lo cual el I.C.E. creyó conveniente dar un Cursillo de más larga duración, en verano, en Gijón, y así se hizo. Este Cursillo duró 60 horas, divididas en parte práctica y seminarios sobre la aplicación de la cerámica en la escuela. Las técnicas enseñadas fueron las anteriormente señaladas, las cuales tenían que ser realizadas por todos los cursillistas.

Los resultados del Cursillo fueron extraordinariamente positivos, puesto que el colectivo de maestros que participó encontró la cerámica con un alto valor pedagógico y entendió que podía ampliar considerablemente el campo de la plástica y las pretecnológicas al mismo tiempo. Además de gustarles en grado sumo la cerámica (lo cual es importante, porque raro es que un maestro enseñe adecuadamente algo que no le gusta), comprobaron que su aplicación a la Escuela no era nada difícil y que, por supuesto, los costos no superaban los beneficios que se podían obtener. El cursillo finalizó con el proyecto de llevar la cerámica a la escuela y el de realizar un Seminario, al comenzar el presente curso, para dialogar de lo que cada maestro había hecho en su aula y las posibilidades que tenían de trabajar.

SEMINARIO DE CERAMICA

Tuvo lugar en el mes de noviembre. Asistieron casi todos los maestros que habían realizado el cursillo en verano, de los cuales la mayoría había comenzado a trabajar con barro en la escuela y ya existían proyectos de realización de hornos.

La convocatoria del Seminario se valoró como muy positiva, por lo que suponía de entrar en contacto con otros maestros que estaban trabajando en la misma actividad.

En el Seminario se habló sobre todo de los problemas que habían tenido los maestros para comenzar con la cerámica en el aula, que se podrían resumir: Problemas de espacio y de organización de los colegios; poco tiempo de dedicación de los horarios a pretecnológicas y plástica (los profesores de estas asignaturas las suelen dar como relleno y no tienen ninguna preparación); mentalizar a los compañeros de los colegios para que no pongan impedimentos a la cerámica; falta de preparación de los maestros en algunos aspectos concretos.

Además de los problemas, se realizaron una serie de sugerencias, sobre todo dirigidas al I.C.E. carta a los directores de los colegios para que faciliten y favorezcan la realización de la tarea; realización de más cursillos de iniciación y alguno de perfeccionamiento; publicación de un libro de cerámica que sea manejable en la escuela.