

Manual

MURAL CERÁMICO

CREACIÓN COLECTIVA

EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO ANIMAH
PRONAI-3003, PRONACE-SALUD CONACYT

MARÍA CAMPIGLIA CALVEIRO

ÍNDICE

Introducción

¿Por qué un mural cerámico?	3
-----------------------------	---

Diseño del taller

Metodología	4
-------------	---

Sesiones

1. Cuadernillos	5
2. Selección de imágenes	6
3. Representación 1	
4. Representación 2	8
5. Transferencia	9
6. Sesión con profesores	10
7. Montaje de la pieza	11
8. Inauguración	12

Conclusiones

La encantadora tarea de mirar (nos)	13
-------------------------------------	----

¿POR QUÉ UN MURAL CERÁMICO?

Una obra de todos

En las artes visuales el tiempo cobra otra dimensión: parece alargarse e incluso suspenderse por momentos. Representar el mundo supone la difícil y encantadora tarea de detenerse a mirarlo... es entonces cuando parece producirse un quiebre y la realidad aparece ante nuestros ojos como nunca la habíamos visto. Detenerse a mirar un bichito, por ejemplo, nos permite no solo reconocer detalles que hasta entonces habían pasado inadvertidos, sino que nos pone a pensar, enamorándonos de él, ¿o quizás odiándolo?

Lo que no cabe duda es que se establece un vínculo con aquello que se dibuja, una relación que involucra la razón, pero también lo intuitivo, lo sensible, lo emocional. Y es que las artes visuales son una forma de aprehender el mundo viéndolo. Se trata de un lenguaje que suele resultarle afín a los niños. Casi podría decir que traducir la realidad a signos gráficos, dibujar, forma parte de la misma naturaleza humana. A diferencia de lo que sucede con otras manifestaciones artísticas, las herramientas son simples, por lo que no se necesitan grandes destrezas para dar lugar a la expresión: no es requisito ser virtuoso.

Cada representación gráfica da cuenta de una manera particular de ver el mundo, pero no solo eso, sino que nos permite pensar en otras alternativas de lo posible, imaginar nuevas realidades, nuevas formas de relación con el entorno y con los otros.

La elaboración de un mural cerámico, además de comprender un estudio gráfico del entorno, convoca al quehacer colectivo y comprende la elaboración de una pieza de gran formato y larga duración de la cual la comunidad pueda enorgullecerse. Niños, personal administrativo, docentes y encargado del funcionamiento de la escuela son invitados a participar del proyecto de modo que el producto final sea resultado del esfuerzo conjunto de todos los miembros del colectivo.

METODOLOGÍA

Público al que el taller se dirige

Niños y niñas de primaria

Duración

Ocho sesiones

Material

- Lápices
- Pintura acrílica
- Hojas bond y cartulinas tamaño carta
- Recipientes de plástico
- Engrapadora abierta
- Listón rojo
- Estopa
- Engobes
- Mosaicos cerámicos
- Pinceles

Requerimientos

- Mesas y sillas

Producto

Mural comunitario

Consideraciones

Las actividades deberán realizarse en algún espacio sombreado y amplio. Es necesario que los niños tengan acceso a los espacios, objetos, animales o plantas a representar.

Será necesario llevar los mosaicos a un horno a “quemar” para que las pinturas queden plasmadas en ellos permanentemente.

Actividad de reflexión y producción artística colaborativa que involucra a toda la comunidad escolar y la dota de una pieza artística que refleja su sentir

Sesión 1

CUADERNILLOS

Objetivo

Elaborar los cuadernillos que funcionarán como bitácora visual para recoger imágenes de todos los niños de la escuela, mismas que serán integradas al boceto final del mural cerámico para asegurar la participación en el mismo de la mayor cantidad de alumnos posible.

Actividades

Introducción (15 minutos)

Presentación y exposición de la dinámica de trabajo.

Portada y contraportada (40 minutos)

Doblando por la mitad una cartulina tamaño carta que hará las veces de cubierta del libro, cada niño pinta con acrílico la portada y contraportada del que será su cuadernillo de trabajo para el taller. El tema de la pintura a desarrollar será aquel que se haya elegido como eje para la elaboración del mural. Se pega la punta de un listón rojo a la parte interior de la cartulina, a la altura del lomo, para que funcione como separador.

Armado de cuadernillos (20 minutos)

Una vez que haya secado la pintura de la cubierta, doblando por la mitad 10 hojas tamaño carta, cada niño elaborará su propio cuadernillo. Un adulto ayudará a los niños a engrapar por la mitad (se requiere una engrapadora abierta) las hojas y la cartulina para formar los cuadernos.

Cierre (15 minutos)

Se enseña a los maestros cómo hacer el cuadernillo para que puedan replicar la actividad con sus grupos, de manera que todos los niños elaboren su propio cuadernillo de trabajo.

Se definen cinco o seis frases detonadoras para trabajar los dibujos de la bitácora. Cada una debe estar vinculada con el tema eje al que se haya decidido dedicar el mural.

Resultados

Cuadernillos de trabajo para llevar a cabo las bitácoras visuales.

Consideraciones

Es importante que los maestros se comprometan a trabajar en sus grupos los temas de la bitácora para obtener la mayor cantidad posible de dibujos de calidad de los niños y enriquecer con ellos el bocetado de la pieza final. Se debería destinar aproximadamente cuatro sesiones de 30 minutos a cada uno de ellos.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Objetivos

Primeras aproximaciones al material (mosaico y engobe).
Primeras aproximaciones a la construcción del bocetado del mural.

Actividades

Presentación (10 minutos)

Presentación ante el grupo y exposición de la dinámica, materiales y objetivos del taller.

Revisión de los cuadernillos de trabajo (20 minutos)

Revisión de los cuadernillos en los que los niños han estado trabajando durante las semanas previas para llevar una bitácora gráfica del tema sobre el que se haya decidido que versará el mural, realizando una primera selección de dibujos.

Actividad principal (60 minutos)

Realización de una pintura en engobe sobre un mosaico por cada niño, dando como única indicación la temática central del mural.

Resultados

Un mosaico cerámico por cada integrante del grupo, que servirá para construir el mural.

Consideraciones

Al tratarse de un primer encuentro con un material de trabajo que los niños desconocen, resulta importante dar indicaciones precisas de uso antes de iniciar el trabajo y supervisar que durante el proceso de pintura se coloque la cantidad adecuada engobe para evitar problemas en el momento de la quema de las piezas.

REPRESENTACIÓN 1

Objetivo

Incorporar nuevas representaciones a los dibujos realizados en los cuadernillos. Realizar representaciones de objetos, animales o plantas .

Actividades

Presentación de los mosaicos quemados (10 minutos)

Se expondrá al grupo el producto del trabajo realizado durante la sesión previa para mostrar cómo cambian los colores y las texturas al meter las piezas cerámicas al horno a quemar. Ello permitirá realizar los futuros diseños tomando esto en cuenta las particularidades del material de trabajo.

Actividad principal (80 minutos)

Los integrantes al taller realizarán bocetos en hojas blancas, que posteriormente serán pintados en un mosaico cerámico.

Resultados

Un mosaico cerámico por cada integrante del grupo que servirá para construir el mural.

Consideraciones

Es importante guiar la sesión con preguntas generadoras que permitan que se produzcan representación que escapen al “lugar común”.

REPRESENTACIÓN 2

Objetivo

Realizar representaciones directas de objetos relacionados con el tema a trabajar en el mural con la finalidad de establecer la diferencia entre la imaginarización del objeto y el ejercicio de su representación.

Actividades

Actividad principal (90 minutos)

Se colocarán diferentes objetos al centro de las mesas de trabajo para que los niños puedan realizar una representación gráfica de ellos directamente sobre los mosaicos cerámicos.

Resultados

Un mosaico cerámico por cada integrante del taller que servirá para construir el mural.

Consideraciones

Es importante motivar a los niños a entender las particularidades del material, ya que esto ayudará a perfeccionar la técnica de trabajo.

TRANSFERENCIA

Objetivo

Transferir a las losetas cerámicas la imagen central del boceto.

Actividades

Actividad principal (90 minutos)

La imagen central del boceto será fragmentada y se realizarán impresiones en tamaño carta con la imagen que será calcada a cada una de las piezas cerámicas.

Para esto, con ayuda de un grafito, cubrirán la parte trasera de la impresión. Una vez que esté absolutamente negra, la colocarán sobre el mosaico cerámico de manera que el grafito quede en contacto con los mosaicos. Con un lápiz se repasarán el contorno de la imagen para que, cuando se separé la hoja del mosaico, ésta quede calcada en él.

Por último se pintará con los pinceles y engobes.

Resultados

Mosaico cerámico terminado en crudo. Solo resta hornearlo e instalarlo.

Consideraciones

Para que la técnica de transferencia funcione, debe colocarse una cantidad importante de grafito detrás de cada hoja y remarcarse con fuerza los contornos.

SESIÓN CON PROFESORES

Objetivos

Valoración crítica del trabajo realizado durante el taller con los niños.
Explicación tanto técnica como marco conceptual con miras a la replicación.

Actividades

Ensamble de piezas (20 minutos)

Presentación, explicación del trabajo realizado durante el taller y armado grupal del mural.

Evaluación grupal del proceso (20 minutos)

Se pedirá a los profesores que identifiquen cuáles de los dibujos de sus estudiantes fueron incluidos en la pieza y se hará una valoración crítica tanto de lo realizado en los cuadernillos como de la obra final.

Aplicación de engobes para entender diferentes sus formas de uso (60 minutos)

Se realizará una detallada explicación técnica del uso de engobes sobre mosaicos cerámicos y se trabajará en una placa en la que cada docente anotará su nombre y el de cada uno de sus estudiantes; la decorará luego. Aquellos que así lo deseen podrán también pintar un mosaico para incluirlo en el mural.

Nombrando el mural (20 minutos)

A través de una lluvia de ideas se pensará en posibles nombres para la pieza y una vez que se llegue a un acuerdo en relación al mismo, éste se anotará en el mural.

Resultado

- Ensamblado de la pieza final.
- Nombre para el mural.
- Mosaicos con nombres de todos los niños y propuesta visual de los profesores para integrar su participación a la pieza

MONTAJE DE LA PIEZA

Objetivos

Instalar el mural cerámico en el sitio que se haya elegido.

Actividades

Introducción (20 minutos)

Presentación que permita que padres, tallistas y profesores se conozcan y entiendan la mecánica de trabajo y las tareas que corresponderá a cada uno desarrollar, bajo la orientación de los miembros del equipo que cuenten con conocimiento de albañilería.

Instalación de la pieza

La duración de esta etapa, así como su desarrollo, dependerán tanto de las dimensiones finales de la pieza como de la cantidad de personas disponibles para llevar a cabo la tarea y las especificaciones técnicas que se requiera tener en cuenta

Cierre (30 minutos)

Como cierre del proceso se llevará a cabo una convivencia entre quienes participaron de la faena ofreciendo alguna bebida o alimento para compartir.

Resultados

Instalación del mural

Consideraciones

Para el montaje se requiere de la ayuda de padres de familia con conocimientos de albañilería que provean las especificaciones técnicas, los requerimientos de material y participen de la instalación guiando al colectivo.

INAUGURACIÓN

Objetivos

Exponer a la comunidad el resultado del trabajo conjunto.

Actividades

En una fecha que la escuela considere conveniente, se invitará a padres de familia, profesores y niños a la develación de la obra. El evento puede acompañarse de actividades que la escuela decida realizar en el marco del tema que haya articulado la creación de la obra. También puede aprovecharse alguna actividad que tenga planeada la propia escuela para presentar formalmente la pieza al colectivo.

Consideraciones

Los niños que participaron del taller y los padres que apoyaron al montaje deberán ser invitados a estar presentes en el momento de la develación de la obra, en tanto autores de la misma.

Conclusiones

LA ENCANTADORA TAREA DE MIRAR(NOS)

Con frecuencia se piensa en integrar el arte a la pedagogía como una forma de entretenimiento, como un recurso para atraer la atención de los somnolientos estudiantes tras una jornada extenuante de exposición. Es el as bajo la manga que se saca un profesor cuando tiene seca la garganta y cansadas las piernas después de pasar horas frente al pizarrón y entonces les sugiere a sus alumnos que colorean algo o moldean piezas de plastilina. Pero el arte es otra cosa; es una forma de mirar el mundo y de verse en él. El arte es, incluso, la herramienta para construir mundos posibles cuando el que habitamos no nos satisface del todo.

Materializar la mirada de los miembros de un colectivo mediante una pieza, producto del trabajo colaborativo, que se emplace a la vista de todos, es abrir una ventana a los corazones, es dar lugar en el espacio a los sueños, los miedos y las fantasías de centenares de individualidades para conformar con ellas un conjunto, es producir un anclaje identitario que genere orgullo y arraigo.