

Propuesta para la enseñanza del Diseño en Cerámicos

Dr. Juan Manuel Oliveras y Alberú
Métodos y Sistemas de CyAD

HEMOS VENIDO PROPONIENDO que los materiales, sus propiedades, sus procesos y las implicaciones de sus productos en el contexto simbólico sociocultural, se estudien en cursos de los niveles fundamental, intermedio y especialización, y que asimismo para su estudio se considere el orden y los datos de las divisiones manufactureras que propone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a fin de disponer de una referencia estadística.

Estos cursos, deben contemplar cerámicos (aluminosilicatos), papeles y cartones, maderas, plásticos, metales, textiles, etc. El orden podría ser flexible, pero siempre comenzando con papeles y cartones y pasando luego a los cerámicos, ya que los primeros, por sus propiedades de plasticidad, resultan idóneos para la expresión elemental; además, con ellos se ejercitan procesos manuales que no ofrecen peligro, por lo cual son adecuados para los alumnos principiantes.

En la mayoría de las escuelas de diseño industrial, el currículo incluye ya cursos básicos o comunes a sus carreras, pero debe impartirse también al menos un curso de diseño centrado en los materiales (nivel fundamental), que considere los materiales elementales y que permita el entendimiento general de sus propiedades para diseñar, lo anterior sin descuidar la preparación formal del diseñador en aspectos teóricos, misma que debe incluir materias o apoyos como metodología, teoría del diseño, estética y composición, factores humanos, antropología, teoría de sistemas, etcétera.

Después de este primer curso introductorio, debe haber otro curso de diseño centrado en los procesos de formado y acabados para cada material (nivel intermedio), el cual aporte un cuerpo de coherencia a la preparación tecnológica del diseñador.

Igualmente, en toda Escuela de diseño, debe ofrecerse un Curso de diseño en materiales y procesos (nivel especialización), durante el cual se contemplen los diferentes aspectos concernientes al diseño en relación con el material sus propiedades y procesos en el contexto de producción, distribución y consumo.

Luego, entonces, en cuanto a la preparación para el conocimiento y manejo de los materiales, los cursos que proponemos para la formación de diseñadores quedarían así:

- *Fundamental*. Indispensable para los diseñadores en general.
- *Intermedio*. Indispensable para el diseñador industrial en nuestro contexto, pero también para artistas, diseñadores de la comunicación gráfica, arquitectos o cualquier otro estudiante que precise conocimientos para el diseño de productos tridimensionales acabados.
- *Especialización*. Dirigido a los alumnos vocacionalmente interesados en la problemática social, tecnológica y de producción, distribución y consumo de cierto grupo de materiales en el contexto.

Para los cursos planteados disponemos ya de un texto sobre diseño en cerámica, con una guía para la especialización, y su respectiva currícula con notas bibliográficas y de referencia.

El diseñador ceramista, perfil profesional para la especialización

El diseñador ceramista que se propone es un tecnólogo (experto en procesos técnicos y artes industriales) o un profesionalista que maneja la tecnología entendida como: "el control científico de los procesos naturales y sociales", según lo define Jürgen Habermas (Bonsiepe, 1975: 72). Es, pues, un profesional del diseño que, en el contexto antropológico, socio económico, cultural y simbólico, considera utilizar los materiales atendiendo a sus propiedades, limitaciones, posibilidades de forma y acabados, procesos, equipos y ambientes para obtener productos terminados que satisfagan idealmente necesidades de usuarios definidos. Sus respuestas son resultado de estudios, reflexiones, consideraciones y selección de propuestas. De ahí que insistamos en la importancia de una formación e información amplia, integral y comprometida con otros especialistas y con los usuarios destinatarios.

De esta manera, el especialista diseñador ceramista se dedicará a realizar estudios científicos, tecnológicos y artísticos, pero debido a los requerimientos del campo de la cerámica, este profesional frecuentemente se verá en la necesidad de aplicar procedimientos científicos específicos del campo de los cerámicos para buscar controlar ciertos materiales y procesos y lograr determinados productos simbólicos con ciertos acabados que requiera el caso específico al que se enfoque.

Dice el Tao: "la verdadera improvisación solo es posible con la libertad, y esta solo es posible con el conocimiento". De ahí que consideremos necesaria la especialización en cerámicos y diseño para interesados, en nuestro caso.

Tal diseñador ceramista debe conocer en la práctica, y explicar en términos de diseño, las posibilidades de formas acabadas de los diferentes materiales cerámicos y sus procesos de obtención, para, de esta manera, atendiendo a la experiencia teórico-práctica de sus propiedades y limitaciones estar en posibilidad de aportar –desde el punto de vista físico material del proyecto– respuestas coherentes a requerimientos y propuestas de productos.

Así pues, el diseñador ceramista trabajará proyectando para una comunidad de usuarios o clientes junto con la comunidad productora: fábrica, taller, cooperativa, conjunto de productores de cerámica o productores etnoartesanales, quienes podrían trabajar materiales y procesos semejantes o diferentes y dirigir sus productos a un sector de consumidores, o pretender conjuntamente alcanzar sectores comerciales.

Pero además de considerar las propiedades y limitaciones de los materiales cerámicos, al proyectar, el diseñador ceramista deberá estudiar los procesos de transformación de cada sustancia o componente y sus posibilidades de transformación formal para así elaborar objetos terminados en interacción con la disponibilidad de acabados, formas de cocción y almacenamientos en diferentes estadios del proceso productivo. Y hará, además, propuestas de producción, distribución y consumo de objetos y equipos que deban ser obtenidos tanto por la comunidad productora como la comunidad de usuarios. Lo anterior, atendiendo a los hábitos y aspiraciones del usuario y las capacidades del productor. Y todo ello, además, sin descuidar los aspectos estéticos, utilidad y destino de los productos cerámicos en cada ámbito de usuarios.

Por ejemplo, y en específico refiriéndonos al torneado, el diseñador ceramista deberá de poder utilizarlo en sus variantes de torneado manual y torneado mecánico, para modelar o elaborar moldes y matrices para ciertos procesos de producción.

Por tanto, las capacidades para tornear barro, pastas y yeso, deben contarse entre las destrezas del diseñador ceramista, y considerarse elementos para incrementar su capacidad expresiva y productora. En el curso intermedio se propone énfasis en el modelado, la moldería y la producción en los procesos secundarios o de formado, para que el diseñador tenga una preparación general que le sea útil para obtener modelos y moldes con cerámicos.

Tendremos así a un diseñador cuya labor le exigirá elementos de oficio que tenía el artesano, pero que estarán complementados con

elementos teóricos de diseño y tecnológicos de y para los cerámicos, los cuales le permitan elevar su nivel al de profesionalista. Por otra parte, la preparación práctica de este diseñador para "el hacer" (*poiésis*) debe asimismo ser sólida y detallada, por lo que en nuestra propuesta encuentra énfasis, toda vez que esta, en general, suele ser deficiente en la preparación de los diseñadores.

A continuación exponemos con mayor detalle las características que deben observar los tres cursos.

Curso fundamental

Es un curso para orientar vocacionalmente en la producción de formas a los futuros diseñadores. Se imparte en los troncos comunes iniciales de las licenciaturas, independientemente de la rama en la que se aspire cursar. Constituye parte de lo que llamamos "Curso de la Magia de los Materiales Interactuantes", en el cual se consideran sus propiedades transformables durante ciertos procesos en determinadas formas y objetos acabados.

Constituye, pues, un curso semejante al que se propuso en la Bauhaus, cuyo propósito consistía en superar el analfabetismo visual, formal y táctil que padecen la mayoría de los estudiantes que se inician en el diseño (Bonsiepe, 1975: 114). Por tanto, deben existir cursos fundamentales semejantes, de maderas, metales, plásticos, textiles, etc. —complementarios a los cursos del Taller de Diseño— en los que se observen los elementos de metodología y teoría para el diseño, la composición y color con cada uno de los diferentes materiales; lo cual no se opone a exponer los inicios en factores humanos y la explicación elemental de la relación con el contexto simbólico cultural.

Curso intermedio

Este constituye un curso formal de diseño industrial de materiales en general (de aluminosilicatos o cerámicos en nuestro caso). Existirían así sendos cursos intermedios, de acuerdo con los intereses de la escuela en otros momentos, de papeles y cartones, maderas, metales, plásticos, textiles, etc., todos cursos paralelos y complementarios al Taller de Diseño. Pero en nuestra principal área de interés, este curso ofrece los fundamentos del diseño o proyecto relacionados con los cerámicos y vidrios, considerando sus propiedades y procesos para la fabricación de productos terminados en un determinado contexto. La práctica del curso se centra en las cinco primeras áreas tipológicas.¹

Referencias

Bonsiepe, Gui (1975). *Teoría y práctica del diseño industrial*, Barcelona: Gustavo Gilli.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Censos Económicos y Sociales*. México: INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Información mensual del INEGI*
www.inegi.org.mx

Oliveras y Alberú, Juan Manuel (1988). *Propuesta para la formación del diseñador. Diseño en cerámica*. Tesis para la obtención del grado de maestría en Diseño Industrial. UNAM: México.

Schärer Säuberli, Ulrich et al. (19288). *Ingeniería de manufactura*. México: CECSA.

Para este espacio se proponen ejercicios de diseño individuales, en los que se consideren la composición, el color, los factores humanos y la relación con el contexto histórico, político, económico y sociocultural simbólico. Para ello, se interactuará grupalmente en un sitio común de experimentación o taller, realizando prácticas elegidas individualmente, compartiendo las experiencias surgidas en el desarrollo del trabajo propio y observando a los otros desarrollar sus casos de estudio con los procesos productivos disponibles, o bien repartidos de acuerdo con el problema, a fin de observar o resolver cómo son los formados y torneados manuales y mecánicos, el vaciado, etc.² El propósito es obtener individualmente un producto o grupo de productos terminados, expresados inicialmente en técnicas manuales para ser realizados mediante ciertos procesos productivos con sus acabados, tomando en cuenta el contexto socio cultural simbólico y tecnológico, su almacenamiento en diversos estadios, así como los envases y embalajes requeridos. Asimismo se considerarán las incidencias de las tipologías en el modelado y la moldería, y su utilidad en el procesamiento de otros materiales como fibras, pastas, plásticos y metales para la obtención de formas (Schärer, 1988: 67-70).

Curso de especialización

Este se propone como un curso de diseño total, relacionado con gestión tecnológica en el contexto de producción cerámica. En él los alumnos realizarán estudios de materiales, de sus propiedades, posibilidades de forma y acabados con los diferentes procesos, conociendo también las infraestructuras, equipos y herramientas requeridos, así como las implicaciones en la producción de cerámicos y sus ambientes.

Se hará igualmente diseño de maquinaria, equipo y ambientes, lo cual incluye procesamiento de materias primas, fabricación de productos por diferentes procesos y los acabados de diferentes tipologías, con sus envases y embalajes. Para ello se realizarán estudios de mercadotecnia y diseño gráfico adecuados a los productos y a los usuarios destinatarios. Finalmente, todos los estudios serán considerados desde su perspectiva histórica, política, económica, simbólica y sociocultural.³

²Véase Diseño en cerámica de este autor "1.1.1 Tipologías de cerámicos y propiedades de sus productos".

³Véase Diseño en cerámica de este autor "III. Formado, modelado y moldería".