

Fundació
Història
del Disseny

Fundación
Historia
del Diseño

Design
History
Foundation

Còrsega 176, baixos int.
08036 Barcelona

T. +34 935 139 729
M. +34 663 852 449

info@historiadeldisseny.org
www.historiadeldisseny.org

LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO EN LOS ESTUDIOS PRIMARIOS Y LA CERÁMICA DE SARGADELOS EN EL S. XX

SILVIA GARCIA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE VIGO. FACULTAD DE BELLAS ARTES

SILVIAGARCIA@UVIGO.ES

La enseñanza del diseño en los estudios primarios y la cerámica de Sargadelos en el siglo XX by Silvia García González is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

ABSTRACT

El objetivo de este trabajo es explorar las posibilidades pedagógicas del diseño en relación a la cerámica y el proyecto industrial y cultural del grupo gallego Sargadelos. Partiendo del estudio de este proyecto creado por Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane intentaremos proponer algunas líneas de actuación que acerquen el diseño a la educación primaria. La metodología del trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en problemas se aplican en la escuela y el instituto, pero todavía es necesario reivindicar la inclusión del diseño en la educación primaria

TEXTO PRINCIPAL

SARGADELOS

Lo que hoy conocemos como bajo el nombre de Sargadelos es un conjunto de empresas: dos fábricas de porcelana, una editorial, el Laboratorio de Formas, el Museo Carlos Maside y diversos institutos de

investigación. Tiene dos sedes principales, Cerámicas do Castro, cerca de Coruña y cerámicas Sargadelos en Cervo en la provincia de Lugo. El conjunto de empresas e iniciativas culturales fue creado por los artistas Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane.

La importancia de su desarrollo en el s. XX excede la idea de producción de cerámica y está ligada al trabajo de intelectuales y artistas que crearon un fructífero nodo cultural en el que se editaban libros se organizaban conferencias y cursos estivales (organizados a partir del año 1972) a los que asistían interesados en la cerámica de distintas partes del mundo. Es crucial el hecho de que este proyecto fue la idea de dos artistas, que buscaron apoyos y consiguieron sacar adelante Sargadelos como proyecto industrial y cultural. Su lema era : "arcillas gallegas elaboradas con las ideas de nuestro tiempo". El éxito de este proyecto cultural e industrial fue el de erigirse como parte de la imagen del s XX de la cultura de Galicia.

ISAAC DIAZ PARDO Y LUIS SEOANE

Isaac Díaz Pardo (Santiago de Compostela 1920) fue un artista que había ayudado a su padre en la empresa de artes gráficas (su padre fue escenógrafo, pintor y artista gráfico), con el había preparado los carteles para la votación de la que saldría el estatuto de autonomía en 1936 (justo antes del levantamiento que daría origen a la guerra civil), como tantas familias, en la familia de Isaac se vivió la represión más dura ya que su padre fue asesinado en 1936. Por su parte Luis Seoane (Buenos Aires, 1910) hijo de inmigrantes en Argentina también se vio forzado a escapar cuando supo que lo buscaban, el también había elaborado un cartel para el plebiscito de autonomía de Galicia en 1936.

Isaac Díaz Pardo puso en marcha un taller de cerámica en Sada (cerca de Coruña) en 1949 en terrenos de la familia de su mujer y en 1957 viajó a Argentina para poner en marcha una fábrica de cerámica en la Magdalena, a cien kilómetros de Buenos Aires, fue un ensayo de lo que pondrían en marcha en Galicia. En 1955 había conocido a Luis Seoane que era ya un artista reconocido en Argentina, y juntos decidieron crear el Laboratorio de formas, para aglutinar las distintas iniciativas con las que pretendían recuperar la cultura gallega que había sido arrasada con la Guerra Civil.

En Sada inauguraron la fábrica en 1960 y en 1968 comenzaron con la fábrica de planta circular de Cervo. Tenía sentido crearla ahí no sólo por la idea de recuperar la tradición de la industria creada por Antonio Raimundo Ibáñez que había puesto en marcha una fábrica de vajilla entre 1807 y 1875, también influyó el hecho de la excelente calidad del caolín que se encontraba muy cerca.

Vista de la fábrica de Cervo. F. Xabier Lorenzo

EL LABORATORIO DE FORMAS Y LA IDENTIDAD CULTURAL

La carga identitaria está ligada a la búsqueda iconográfica con diseños creados por artistas que reivindicaban una vinculación a la iconografía del patrimonio y arte gallego (con las influencias de los dibujos de petroglifos y de la escultura del arte románico que los canteros tallaron en las iglesias). En las últimas décadas del s. XX las vajillas de Sargadelos eran uno de los regalos de boda más populares, y los turistas todavía buscan la porcelana de Sargadelos como un recuerdo valioso para llevarse de Galicia.

Operaria decorando a mano. F. Xabier Lorenzo

En el manifiesto del laboratorio de Formas publicado en 1970 se declaraba esa conexión entre el patrimonio cultural y los objetivos del laboratorio que centralizaba el ideal de las diversas partes del complejo Sargadelos:

"EL LABORATORIO DE FORMAS, nacido en la Galicia emigrada como producto de la voluntad de dos artistas, se propone el estudio de las formas desarrolladas

en el pasado gallego y las que continúan vigentes, heredadas de este pasado, en el presente. Testigo del cansancio producido por los últimos ideales cosmopolitas de algunas escuelas, el LABORATORIO se propone encontrar en esas formas olvidadas que tuvieron vigencia durante siglos, y en las que perduran heredadas, los signos de su propio sistema de expresión.

EL LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA registra un largo número de intentos y teorías que van desde John Ruskin y William Morris, desde los racionalistas y los constructivistas rusos, hasta las últimas experiencias de Tomás Maldonado, I. Sutherland, T. Johnson, etc., pasando por el ejemplo clásico del Bauhaus. Pero, los propósitos que guían al LABORATORIO y la teoría que sustenta, han de incluir, además del significado, el origen de las formas tratando de no someterse al cosmopolitismo a que antes nos referíamos, por respeto al hombre, analizando aquellas que distinguen de antiguo el arte de Galicia, teniendo en cuenta las experiencias anónimas que inventaron hace centenares de años formas aún actuales y que adquirieron particularidad gallega.

EL LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA dejó su período de conversaciones previas y de formulaciones teóricas, y, colaborando con Cerámicas del Castro cuenta ya en su haber con dos importantes realizaciones: el renacimiento de la cerámica de Sargadelos, la empresa industrial de más importancia y prestigio del pasado gallego, que representó al mismo tiempo una de sus mayores frustraciones, y la creación del Museo Carlos Maside, que aspira a recoger la obra y la documentación del movimiento renovador del arte gallego contemporáneo, convirtiéndose en un verdadero centro de información y archivo relativo a las ideas estéticas de Galicia y a la difusión dentro de ella de los movimientos universales del arte.

EL LABORATORIO DE FORMAS se propone hacerse notar más por sus realizaciones que por formulaciones teóricas, mostrando siempre su simpatía por las artes populares. El LABORATORIO estará presente allí donde existan problemas en relación con sus fines, sin más limitaciones que las éticas, y mantendrá un sistema abierto a la evolución de las ideas referidas al arte, a las formas, al diseño y al futuro."

Detalle de la portada del libro 4 notas sobre Luis Seoane con la reproducción de un dibujo realizado por Seoane en el que recoge diversos elementos esenciales de la cultura gallega

Está claro que una de las referencias para la utopía que proponía el Laboratorio de Formas era la de la Bauhaus, lo que era lógico ya que su influencia pedagógica se había expandido por Europa y América; pero menos conocido es el caso de la Hochschule für Gestaltung de Ulm que representa en su historia el cambio de orientación metodológica en el campo de la enseñanza del diseño.

La Hochschule fue fundada después de la II Guerra Mundial por Grete e Inge Scholl. El arquitecto y escultor suizo Max Bill, que procedía de la Bauhaus fue su primer director y el diseñador de los edificios de la escuela. Después ocupó el cargo el teórico argentino Tomás Maldonado que enfocó los estudios a una visión menos artística, buscando una metodología del proyecto (el defendía que un diseñador no tenía que ser un artista, debía más bien actuar como un coordinador de distintos especialistas)

El objetivo de la escuela fue humanizar la sociedad industrial recuperando los ideales del esfuerzo colectivo. En los cursos de Ulm se incluían estudios de psicología, teoría del juego, semiótica y antropología, se buscaba trascender el diseño como actividad puramente formal y se analizaba por lo tanto el contexto social. La Hochschule fue clausurada en 1968 por las autoridades que los consideraba demasiado vanguardistas.

LOS ENCUENTROS ESTIVALES Y LA PEDAGOGÍA

Los encuentros estivales de formación en Sargadelos fueron cruciales en los primeros años 70 del s. XX (empezaron en 1972); debemos tener en cuenta que Galicia no contaba en aquel momento con infraestructuras culturales que propiciaran el encuentro y el intercambio de conocimiento (si exceptuamos la Universidad de Santiago, pero hablamos de un ámbito, el del diseño y la cerámica que históricamente estuvo excluido de la universidad). Fueron muchos los artistas e intelectuales que pasaron por Sargadelos, y esas experiencias formativas y de debate fueron fundamentales para la generación de los años 70. Cumplieron

con los objetivos marcados en su idea de crear una industria cultural, y visto retrospectivamente, sólo podemos pensar que se expandieron más allá de sus posibilidades, llegaron a tener tiendas- galerías de arte en Lisboa, Milán, Madrid y Barcelona, además de las repartidas por toda la geografía gallega.

diagrama recogido en el el cuaderno nº 13 del Seminario de Estudios cerámicos de Sargadelos

En el año 1976 en el cuaderno nº17 de los cuadernos del Seminario de estudios cerámicos de Sargadelos queda reflejada la preocupación por ofrecer a los colegios la oportunidad de trabajar con la cerámica, una actividad que se mantiene en la actualidad con visitas de colegios que trabajan en los talleres y unas semanas más tardes recogen las piezas realizadas por los estudiantes, ya cocidas en los hornos de la fábrica.

Un año antes, en el cuaderno nº 13 del Seminario de Estudios cerámicos de Sargadelos , el informe de la 4ª Experiencia de Tecnología y escuela libre de 1975, queda reflejada la preocupación por la integración de la experiencia de la cerámica en la escuela básica, en la p. 21 se recoge al creación de los grupos de trabajo:

"El día 29 de julio dio comienzo la fase práctica de la Experiencia. Durante los primeros días se formaron diversos grupos de trabajo

- Tecnología cerámica
- Trabajo en el torno
- Pedagogía cerámica, que estudiaría la cerámica como actividad plástica dentro del programa de la EGB. Este grupo no llegó a trabajar.
- trabajo colectivo reflejado en el mural"

Se trabajaba en grupos y se realizaban piezas colectivas, una práctica que dejó de ser habitual, porque extrañamente, nuestra sociedad evolucionó hacia un mayor individualismo reflejado también en la práctica artística. Quizás al amparo de la crisis surgieron colectivos y grupos que nos permiten vislumbrar un cambio en las prácticas sociales, que ojalá llegue también al ámbito del diseño y las artes plásticas.

LA NECESIDAD DE TRABAJAR CON DISEÑO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

El diseño es una disciplina que está presente en nuestro entorno pero se ha visto marginado en el curriculum escolar, quizás por la inercia de las disciplinas históricas, el diseño no tuvo cabida en el puzzle de las asignaturas y los temarios, no supimos explicar la ventaja de la transversalidad.

En el panorama educativo español, las artes y la música pierden terreno frente a las matemáticas y las lenguas. El gobierno acentuó el desequilibrio con la idea de que era necesario incrementar el número de horas dedicadas a las matemáticas y las lenguas basándose en los resultados de las pruebas estandarizadas, en vez de pensar que sería necesario propiciar un cambio metodológico para abordar con otro espíritu el enfoque de esos ámbitos del conocimiento.

El diseño está presente en los objetos que nos rodean y forman parte de nuestro entorno más próximo, constituye por lo tanto el contexto ideal para implicar a los estudiantes en el análisis de la realidad que nos rodea, investigando los procesos de fabricación, las materias primas, la sostenibilidad, todo lo que debemos integrar en la educación primaria para tomar conciencia de los enormes recursos naturales que consumimos.

Probablemente mejoraría la educación artística si existiese la especialidad de educación artística en primaria (como existe en el caso de la educación musical) pero la realidad es que en un porcentaje muy alto el contenido de la educación plástica y visual se resume en las actividades llamadas "manualidades"; hay honrosas excepciones, profesores que llevan a cabo proyectos de animación audiovisual, comic o videoarte, pero probablemente son menos del 10% de los profesores (en una encuesta realizada entre estudiantes del master de secundaria, sólo uno de 23 había tenido la experiencia del trabajo por proyectos en la educación primaria y secundaria)

Algunos ejemplos de porcelana del grupo Sargadelos

EL CAMBIO METODOLÓGICO Y EL TRABAJO POR PROYECTOS

Tenemos que propiciar un cambio metodológico en los estudios y el diseño ayuda a planificar, a entender las etapas necesarias para llevar a cabo una idea, ayuda a ligar la creatividad con la producción material y los problemas relativos a la ecología, y sostenibilidad.

Si hacemos que los estudiantes participen de todas las etapas de un proyecto, desde el análisis del problema a la propuesta de un prototipo, serán por supuesto ciudadanos con una visión más crítica sobre su entorno, y además se verán empoderados ante el descubrimiento de lograr llevar a cabo un proyecto complejo frente a la pasividad de escuchar callado en clase y reproducir lo memorizado en los exámenes.

El trabajo por proyectos permite que los estudiantes analicen problemas relacionados con su entorno. No cabe duda que debemos formar a los estudiantes para que sean sujetos críticos, para que sean consumidores responsables, pero ese objetivo no se logra si nos limitamos a explicar el sector primario y terciario mediante un libro de texto. La reflexión sobre nuestra sociedad sigue produciéndose a partir de la memorización de la teoría y no del conocimiento práctico, en el colegio se habla del sector primario, terciario...pero en primaria difícilmente se visitan fábricas o se entrevistas a las personas que trabajan en la industria....

La revolución en las aulas mediante el trabajo por proyectos se produce lentamente, en algunas universidades el trabajo por proyectos se aplica a toda la carrera (como sucede en alguna ingeniería en Catalunya) pero normalmente el trabajo por proyectos se aplica en las aulas de infantil y poco a poco comienzan a darse algunos ejemplos en primaria y secundaria.

Situándonos en el ámbito escolar podemos plantear que el trabajo por proyectos en el ámbito del diseño puede partir de una pregunta concreta acerca, por ejemplo, los recipientes que utilizamos los humanos, ¿como serían los primeros recipientes para comida? ¿como construiríamos nosotros un recipiente si formáramos parte de tribus nómadas), estas preguntas alientan el debate y la imaginación, así la primera fase incluiría la investigación en distintas fuentes, después analizaríamos el problema planteado y empezaríamos a crear propuestas que deberían desembocar, tras el descarte y la síntesis, en la elaboración de prototipos, o en la representación una solución u objeto final. Estas etapas obviamente incluyen muchos de los contenidos que se trabajan en la educación plástica y visual, el dibujo, la representación geométrica, la creación de formas y patrones visuales.... todos los conocimientos y competencias implicados en este ámbito se ponen en marcha con la creación de un proyecto.

EL DISEÑO Y LAS CAPACIDADES QUE SE ESTIMULAN

El diseño es, por sus características, una disciplina transversal que puede servir de puente entre las matemáticas, la tecnología, la informática, la sociología y la historia,

Una de las grandes ventajas del diseño, por ejemplo si introducimos a los niños en la mecánica del trabajo de proyectos en el diseño industrial es que son muchas las capacidades que nos permiten estimular en nuestros estudiantes mediante el trabajo con el diseño en el aula:

- la capacidad de análisis de la realidad, de las formas culturales, de las necesidades sociales.
- La capacidad de proyectar objetos, realizando bocetos, trabajando con las escalas y con la representación geométrica.
- La capacidad de buscar información sobre los materiales necesarios para la elaboración y los pasos necesarios en el proceso de elaboración
- La capacidad de síntesis, y la capacidad de tomar decisiones
- La capacidad de trabajar en equipo y no desistir en el empeño, porque el proyecto requiere de la implicación en todas las etapas, es necesario establecer un cronograma para cumplir con todas las etapas del proceso y obtener el objeto resultante.

CONCLUSIONES

Es necesario difundir la metodología del diseño en las etapas iniciales de la educación, la cerámica de Sargadelos ocupa un lugar importante en la historia de Galicia porque la producción de la cerámica de gran calidad se complementó con la creación de un complejo cultural que no admite comparación con ninguna otra experiencia en Galicia; si hubo algunos complejos fabriles muy interesantes como la industria Conservera Massó, de origen catalán, pero ningún complejo industrial tuvo la relación con el diseño y la cultura como Sargadelos.

El diseño empieza ahora a estar plenamente integrado en la universidad en sus distintas áreas de trabajo, pero la presencia en las etapas educativas anteriores a la universidad es puramente testimonial.

Es necesario que nos esforcemos por difundir la historia del diseño y sobre todo la metodología del diseño en las etapas educativas tempranas, para ello tendremos que esforzarnos en crear recursos pedagógicos, en difundir el proceso de trabajo, en mostrar la importancia de mejorar el diseño de objetos de nuestro entorno para vivir una vida más confortable teniendo en cuenta que en el buen diseño es obvio que el criterio de sostenibilidad de la producción es uno de los primeros objetivos a cumplir.

El ejemplo es importante, conocer las iniciativas de los que nos precedieron predispone a la acción porque ofrece la seguridad de saber que otras personas en difíciles circunstancias consiguieron poner en marcha un proyecto que parecía utópico.

Pero el ejemplo no llega, necesitamos desarrollar una metodología que incida en el trabajo por proyectos aplicados a la pedagogía del diseño en etapas tempranas.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV. (2008) *40 anos do Laboratorio de Formas. Sargadelos recuperado*

A Coruña: Fundación Luis Seoane.

AAVV (1974) *Informe. 3ª experiencia de Tecnología y Escuela Libre.*

Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos

Bayley, Stephen y Conran, Terence(2008) *Diseño, Inteligencia hecha materia*, Barcelona: Blume

Calvera, Anna Ed. (2007) *De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño*, Barcelona: Gustavo Gili

Costa, Joan y Moles, Abraham (1992) *Imagen Didáctica*, Barcelona: Ceac,

Díaz Pardo, Isaac y Uría Santos, MR; Palmás, R; Díaz, X (1994): *4 notas sobre Luis Seoane*. Cadernos do Laboratorio de Formas de Galicia. A Coruña: Edicións do Castro

Gardner, H (2011) *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*, Barcelona: Espasa

Heskett, John (2015) *El diseño en la vida cotidiana*, Barcelona: Gustavo Gili

Sudjic, Deyan (2014) *B de Bauhaus. Un diccionario del mundo moderno*, Madrid: Turner