

AP6007

Taller en Arcilla PROGRAMA DE CURSO

Carreras: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico.

110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

Ciclo lectivo: III ciclo 2024

Créditos: 1

Modalidad: presencial

Duración: dos meses

Grupo: 01

Horario de clases: miércoles 9:00 – 11:45 y jueves de 13:00 – 15:45

Horas de contacto: 3 horas por semana presenciales

Horas de estudio independiente: 3 horas fuera de clase

Horas de atención al estudiantado: miércoles 8:00 – 9:00 y 13:00 – 15:00 y jueves
16:00 – 17:00

Profesora: Licda. Laura Esquivel Vargas

Correo electrónico: laura.esquivel@ucr.ac.cr

A. Descripción del curso

El curso Taller en Arcilla está dirigido a estudiantes del ciclo básico de las carreras de Diseño Plástico con varios énfasis y Diseño Gráfico. Consiste en una introducción al conocimiento de la arcilla como material útil en sus diversas facetas, para los propósitos expresivos de las artes plásticas y el diseño en general.

La arcilla es un material abundante en nuestro planeta que ha sido utilizada por el ser humano desde los primeros tiempos. Este material ha servido como medio de expresión y manufactura. A lo largo de la historia de la humanidad, la arcilla se ha utilizado en variadas aplicaciones: como colorante, en la pintura del cuerpo y el

ropaje, también aplicado como pigmento para el dibujo sobre diversas superficies, desde grandes paredes naturales hasta pequeños objetos utilitarios u ornamentales, como material constructivo para elaborar adobes y más tarde, al combinarla con el fuego, se descubrieron sus cualidades para producir artefactos utilitarios de cerámica, ladrillos, vasijas, mosaicos y esculturas.

Hoy día, la arcilla sigue siendo un material de mucho provecho en múltiples aplicaciones. Para los propósitos expresivos, por sus características plásticas, la arcilla se relaciona directamente con el sentido del tacto y ha sido un material privilegiado por el ser humano para plasmar sus inquietudes, sentimientos e ideas.

B. Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Conocer las potencialidades de la arcilla como material plástico en el quehacer artístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conocer las características de las arcillas y sus potencialidades como material expresivo artísticamente.
2. Conocer las principales herramientas y equipos necesarios para trabajar con arcilla.
3. Conocer las técnicas básicas de manufactura manual de cerámica.

C. Contenidos

- Las arcillas: orígenes, tipos, características, usos. Arcillas primarias, secundarias, pastas.
- El taller: mobiliario, materiales, herramientas y equipo
- Características y usos frecuentes de las arcillas: como pigmento, como material constructivo, como material de transición y otros usos. Las pastas y las mezclas arcillosas para diversos usos.
- La arcilla como material artístico bidimensional y tridimensional, como medio y soporte para la pintura, la escultura y la estampación.

- La cerámica. Sellos, texturas y relieves. Moldes simples y moldeados a presión.
- Técnicas manuales propias de la cerámica: presión, placas, pellizco, rollos, modelado en bulto con estructura y otros.
- Otros usos artísticos de la arcilla.

D. Metodología

El curso tiene una dinámica de experimentación mediante ejercicios variados, individuales y en grupo, donde los estudiantes realizan pruebas y experimentaciones con el propósito de descubrir las potencialidades del material, según sean las necesidades e intereses creativos y expresivos particulares.

Este es un curso que se impartirá mediante la modalidad presencial (100%). Se trata de un taller participativo, donde se requiere la intervención constante, crítica y oportuna de los estudiantes. Un elemento muy importante para el proceso de enseñanza aprendizaje serán las sesiones demostrativas, de observación y análisis de procesos alrededor del trabajo realizado.

E. Evaluación

Rubros globales	Porcentaje
Primer proyecto, individual	30 %
Segundo proyecto, individual	30 %
Tercer proyecto, individual	30 %
Trabajo en clase	10 %
Total	100 %

Notas:

Primer proyecto: Relieve a partir de la reinterpretación de una obra de arte de paisaje natural, urbano o semiurbano. Dimensiones aproximadas a una hoja tamaño carta. Técnica de decoración con textura táctil.

8 % Bocetos donde se evidencie la definición de planos y texturas, así como las posibles modificaciones.

11 % Desarrollo de propuesta. El estudiante debe evidenciar compromiso con el proyecto a la hora de cumplir con plazos propuestos y plan de ejecución, seguir recomendaciones, tener capacidad de resolver los problemas que se van presentando, adecuarse al boceto aprobado y si es necesario hacer modificaciones al mismo.

8 % Buenos acabados, entendiéndose “acabado” como el conjunto de retoques y añadidos que contribuyen al perfeccionamiento de un producto u objeto. Para este proyecto se solicita una superficie lisa que evidencia buena técnica, según el caso, aristas bien definidas y texturas sin rebabas.

3% Presentación: montaje limpio con cédula impresa.

Segundo proyecto: juego de dos piezas con temática vegetal. Tamaño a conveniencia del estudiante y aprobación de la docente. Si hay un objeto grande o muy elaborado, se podrá hacer solo uno. Técnica de decoración: bruñido en un 10% de la superficie y el resto pulido. Técnicas de decoración opcionales: calado, textura, pastillaje, esgrafiado, impresión con engobe.

8 % Boceto con dimensiones (alturas, anchos, puntos de inflexión si los tiene), y posibles acabados. Boceto de acuerdo a principios del diseño bi y tridimensional: recorrido visual, peso visual, punto focal, contraste, etcétera.

11 % Desarrollo de propuesta. El estudiante debe evidenciar compromiso con el proyecto a la hora de cumplir con plazos propuestos y plan de ejecución, seguir recomendaciones, tener capacidad de resolver los problemas que se van presentando, adecuarse al boceto aprobado y si es necesario hacer modificaciones al mismo.

8 % Buenos acabados. Para este proyecto se solicita una superficie lisa y bruñida que evidencia buena técnica, según el caso, aristas bien definidas, interior de la pieza lo más pulida posible y demás acabados con buena técnica: sin rebabas, buenas pegas.

3% Presentación: montaje limpio con cédula impresa.

Tercer proyecto: Forma volumétrica a partir de la abstracción de un objeto o figura humana. Altura máxima aproximadas de 15 cm. Este tercer proyecto debe incluir al menos dos técnicas de decoración.

8 % Boceto con dimensiones (alturas, anchos, puntos de inflexión si los tiene), y posibles acabados. Boceto de acuerdo a principios del diseño bi y tridimensional: recorrido visual, peso visual, punto focal, contraste, etcétera.

11 % Desarrollo de propuesta. El estudiante debe evidenciar compromiso con el proyecto a la hora de cumplir con plazos propuestos y plan de ejecución, seguir recomendaciones, tener capacidad de resolver los problemas que se van presentando, adecuarse al boceto y si es necesario hacer modificaciones al mismo.

8 % Buenos acabados. Para este proyecto se solicita una superficie lisa que evidencia buena técnica, aristas bien definidas y demás acabados con buena técnica: sin rebabas, buenas pegas.

3% Presentación: montaje limpio con cédula impresa.

Trabajo en clase: Asistencia puntual, trabajo en clase y extra clase responsable, aprovechamiento del tiempo, limpieza y orden del área de trabajo.

F. Cronograma de actividades

SEMANA		CONTENIDO Y ACTIVIDADES
1	Del 6 al 12 de enero.	<p>Día 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del grupo. 2. Lectura y discusión del programa. 3. Pautas generales. 4. Reconocimiento de talleres, equipo, herramientas, normas de seguridad. 5. Lista de materiales y reconocimiento de herramientas. 6. Conocer los materiales arcillosos, sus cualidades y limitaciones: 7. Pruebas básicas para diagnosticar una arcilla. 8. Tres estados de la arcilla: líquida, plástica y seca. 9. Reciclando la arcilla. 10. Pastera

		<p>11. Técnicas manuales de construcción: amasado (técnica de cabeza de toro y caracol) y placas.</p> <p>12. Práctica en clase de amasado y placa. Cada estudiante creará una placa de 5x15 cm.</p> <p>13. Elección de obra para primer proyecto.</p> <p>TAREA para día 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individualmente, traer copia impresa a color en papel legder u opalina, imagen aproximadamente de 27 x 20 cm, tamaño carta. Adicionalmente, traer una copia en blanco y negro en papel bond. También traer lápiz, regla de 30 cm mínimo y tijeras. • Cada estudiante buscará objetos para crear textura acorde con su obra. • Por grupo traer un pliego de papel cebolla, un spray, un recipiente con tapa para guardar la barbotina y un pincel. • Individualmente traer herramientas básicas (apartado I del programa) y dos bolsas grandes: una para forrar la tabla y otra para envolverla. <p>Día 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estado de la arcilla: plástico húmedo a seco. 2. Conociendo la barbotina. 3. Inicio de primer proyecto: diseño de planos <mínimo tres> y texturas. 4. Práctica en clase de placas y texturas. 5. Al finalizar este día cada estudiante deberá tener lista su placa del primer proyecto y definidos los planos y sus texturas en boceto. <p>TAREA para día 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traer un objeto con dientes: como un cuchillo plástico o una sierra metálica.
2	Del 13 al 19 de enero.	<p>Día 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calificación de boceto: mínimo tres planos y definidas las texturas.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Desarrollo de primer proyecto. 3. Estado de la arcilla: estado de queso. 4. Técnicas de mantenimiento. 5. Técnica para acabado: pulir superficies. 6. Técnica de decoración: pastillaje. 7. Técnica de decoración: calado. 8. Técnica de reparación de fisuras. <p>Día 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de primer proyecto. <p>TAREA para día</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propuesta para segundo proyecto.
3	Del 20 al 26 de enero.	<p>Día 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de primer proyecto. 2. Estado de la arcilla: estado de chocolate. 3. Revisión de propuesta de segundo proyecto. <p>Día 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Técnicas de construcción: pellizco y rollos. 2. Técnica de molde. 3. Conclusión de primer proyecto. En caso que el clima no haya permitido avanzar, se podrá continuar el primer proyecto en paralelo con el segundo. <p>TAREA para día 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño del segundo proyecto. • Bolsas para forrar tabla y guardar pieza.
4	Del 27 de enero al 2 de febrero.	<p>Día 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calificación de boceto de segundo proyecto. 2. Práctica en clase de pellizco y rollos. 3. Inicio de segundo proyecto. <p>Día 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Desarrollo de segundo proyecto. 5. Estado de la arcilla: estado de cuero. 6. Técnica de bruñido.

5	Del 3 al 9 de febrero.	<p>Día 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de segundo proyecto. <p>Día 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de segundo proyecto. 2. Asignación de objetos de referencia para el tercer proyecto. <p>Tarea para día 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de tercer proyecto.
6	Del 10 al 16 de febrero.	<p>Día 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de segundo proyecto. 2. Revisión de propuesta de tercer proyecto. <p>Día 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conclusión de segundo proyecto.
7	Del 17 al 23 de febrero.	<p>Día 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calificación de boceto del tercer proyecto. 2. Desarrollo del tercer proyecto. 3. Técnica de vaciado y modelado. <p>Día 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo del tercer proyecto.
8	Del 24 de febrero al 2 de marzo.	<p>Día 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo del tercer proyecto. <p>Día 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conclusión del tercer proyecto.
9	Del 3 al 7 de marzo	<p>Lunes 3 de marzo: presentación final de proyectos.</p> <p>Domingo 9 de marzo: ampliación</p>

G. Normas del curso

Es importante aclarar que es responsabilidad del estudiantado de informarse sobre asignaciones de tareas, instrucciones y fechas de entrega. Se recomienda revisar continuamente el cronograma de este programa.

Las evaluaciones serán anunciadas con más de una semana de anticipación. Si el estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que merezca ser considerada, éste deberá comunicarlo a la docente a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO 24: Cuanto el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede solicitar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios. Esta solicitud deberá presentarla ante el profesor que imparte el curso, adjuntando la justificación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una reposición. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ESTUDIANTIL DE LA UCR.

- En caso de enfermedad, el estudiante deberá justificar por medio de dictamen médico emitido por médico de práctica privada o médico de la CCSS tanto en físico como digital.
- Se debe revisar cuidadosamente los instrumentos de evaluación facilitados.
- Se debe respetar la fecha y hora de presentación de los proyectos. No se aceptarán trabajos extemporáneos sin la debida justificación acorde al artículo 24 supra citado.
- Solo se revisarán los proyectos cuyo proceso haya sido revisado por la docente.
- En caso de trabajar en taller o realizar trabajos prácticos plásticos, se deberá limpiar y ordenar el espacio al finalizar la actividad. Además, se deberán mantener las medidas de seguridad cuando se utilice equipo, herramientas y químicos.
- Al desarrollar trabajos teórico prácticos no se debe agregar información extraída de internet u otro recurso bibliográfico sin la debida procedencia según

APA u otro sistema referencial bibliográfico. De no realizarse se considerará como una falta grave.

H. Bibliografía

- Birks, Tony. (1993). Guía completa del ceramista. Editorial Blume.
- Britt, John. (2004). The complete guide to high-fire Glazes.
- Clark, Kenneth. (1984). Manual del alfarero. Editorial Hermann Blume.
- Cooper, Emmanuel. (1999). Historia de la cerámica. Ediciones CEAC.
- Ferrero, Luis. (1972). Costa Rica Precolombina. Editorial Costa Rica.
- Harvey, David. (1984). Cerámica creativa. Enciclopedia CEAC de las artesanías.
- Luchis, Bruno. (1994). Terracota, Técnica de la escultura en arcilla, Editorial Ceac S. A., España.
- Norton, F. H. (1960). Cerámica para el artista alfarero. Mexico, Compañía Editorial Continental S. A.
- Tyler Christopher y otros. (1974). Modernes Raku. Ed. Tyler Hirsch.
- Vittel, Claude. (1986). Cerámica (pastas y vidriados). Ediciones Paraninfo.

I. Lista de herramientas básicas de trabajo:

- Juego de herramientas para cerámica (estecas, desbastador, punzón, galleta de madera o metal, cuerda, esponja).
- Trozo de segueta y cuchillo plástico.
- Delantal.
- Limpión.
- Trozo de tela (preferiblemente algodón) de unos 40 x 40 cm aproximadamente.
- Taza o palangana de plástico pequeña.
- Rociador para agua.
- Tabla o base para transporte de pieza.
- Paquete de bolsas plásticas para conservar la arcilla y piezas húmedas.

