

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

Programa de curso

Nombre del curso: AP-6007 Taller de arcillas
I Ciclo 2015
Créditos: 1
Horas semanales: 3
Profesora: Ligia Sancho Víquez

A. Descripción del curso

El curso Taller de arcillas 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.

El curso tiene una dinámica de experimentación mediante ejercicios variados, individuales y en grupo, donde los estudiantes realizan pruebas controladas sobre los diversos materiales con el propósito de descubrir sus potencialidades, según sean las necesidades e intereses creativos y expresivos, tomando en cuenta los principios de la ética profesional aplicada al arte y al diseño.

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 que posee la arcilla como material plástico en el quehacer artístico.

Objetivos específicos:

1. Conocer las características y potencialidades de la arcilla como material artístico.
2. Conocer las técnicas básicas de manufactura manual de cerámica.
3. Conocer otras aplicaciones de la arcilla.

C. Contenidos:

1. La arcilla
2. El taller: Materiales, herramientas y equipo
2. Características y usos frecuentes de la arcilla
3. La arcilla como material artístico y como base para la pintura, la escultura, la cerámica y la arquitectura
4. Técnicas manuales propias de la cerámica: presión, placas, pellizco, rollos, modelado en bulto con estructura y otros
5. Otros usos artísticos de la arcilla

D. Metodología:

Este es un curso participativo y presencial. Se desarrollará a través visitas a minas, charlas demostrativas, procesos de experimentación con el material, desarrollo de proyectos grupales. Un elemento importante serán las discusiones entre los estudiantes alrededor del trabajo realizado y su participación constante en el desarrollo del curso por medio de la crítica y autocrítica de los proyectos.

E. Evaluación

Rubro	Porcentaje
Trabajo en clase	20%
Bitácora de taller **	25%
Proyectos individuales***	20%
Proyecto grupal Land Art ****	15%
Investigación *****	20%
TOTAL	100%

Notas:

*El trabajo en clase se evaluará todas las semanas.

** La bitácora consiste en un diario personal en físico, de trabajo donde se registran los ejercicios, experimentos, resultados, hallazgos, investigaciones que realice el estudiante. Puede ir acompañado de notas, recortes, fotografías y cualquier aporte que ilustre y enriquezca la información contenida. La riqueza de contenidos, orden, presentación, originalidad e interés demostrado en este diario serán aspectos a tomar en cuenta para la evaluación.

*** La investigación consiste en un trabajo en grupos sobre cualquier tema relacionado con el material arcilla y sus afines. Debe ser expuesto ante el grupo y entregado por escrito. Se evaluará según criterios de calidad de investigación, profundización en el tema y forma de exponer al grupo.

**** Los proyectos individuales pueden variar en número y variedad. Se evaluarán según criterios de interés demostrado, cantidad y variedad de trabajos, aprovechamiento de recursos, objetivos y logros.

***** El proyecto grupal consiste en una propuesta de land art que se realizará en conjunto con el docente del Taller de Pigmentos.

Nota importante: El estudiante debe saber que, según el Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos.

www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

F. Cronograma de actividades

Semana	Objetivos	Actividades
1	Conocer los propósitos y la dinámica del curso.	-Lectura y discusión del programa del curso. -Reconocimiento de talleres, equipo, herramientas, normas de seguridad. -Lista de materiales y herramientas. -Normativa del curso. Formación de grupos de trabajo. Tarea. Traer herramientas y materiales variados. *Trabajo en clase
2	Conocer el origen de las arcillas, la forma en que se explota y su preparación para la cerámica.	-Gira a Salitral de Santa Ana Recolección de muestras de arcilla, arena y otros materiales para experimentación en clase. *Trabajo en clase
3-4	Conocer los materiales arcillosos, sus cualidades y limitaciones. Conocer las potencialidades de la arcilla para propósitos artísticos.	-Juegos experimentales con la arcilla en sus diferentes estados: líquida, sólida, seca. Manipulación de la arcilla para construir formas: chorreado sobre superficies, body painting, amasado, modelados simples. -Experimentación con mezclas de arcilla con arenas, tierras, cementos, gomas, pinturas y otros materiales. -Definición de posibles aplicaciones y usos. *Trabajo en clase
5-6-7-8	Conocer procesos para producción serial objetos de arcilla.	- Experimentación con: Sellos planos Sellos cilíndricos Moldes simples Moldes compuestos ***Proyectos individuales Semana U
9	Gira a Guaitil	Visita al Museo de San Vicente, a las comunidades de San Vicente y Guaitil, talleres y prácticas de elaboración de cerámica artesanal tradicional. Recolección de materias primas.
9-10-11-12	Conocer la arcilla como material para la disciplina cerámica. Proyectos individuales	-Práctica del amasado y construcción de formas simples con los requerimientos básicos de la cerámica: formas huecas, formas planas, límite de tamaños, proceso de secado y horneado. -Práctica de elaboración según diversos métodos manuales cerámicos: Pellizado, presión, rollos, vaciado, placas y otros para elaboración de piezas diversas. ***Proyectos individuales

12-13-14-15-16	Conocer las posibilidades de la arcilla como material pictórico.	Experimentación con arcillas como pigmentos. Experimentación con mezclas de arcillas con materiales colorantes para producir materiales pictóricos. -Propuesta y ejecución del proyecto grupal : Intervención pictórica espacial " <i>land art</i> " o arte terrestre. **** Proyecto grupal
----------------	--	---

G. Bibliografía

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

Lista de herramientas y materiales que deben aportar los estudiantes de manera obligatoria:

- Juego de herramientas para cerámica con:
 - varias estecas o palitos para modelar
 - desvastadores
 - galleta de madera o plástica
 - cuerda de nylon (de pescar), con sujetadores
 - punzón fino
 - esponja
 - regla
 - cuchara de madera
- Rodillo de madera (puede ser de palo de escoba) de 40 cms.
- Dos reglas de madera para elaborar placas (venillas) de 40 cms de largo.
- Dos palanganas (grande y pequeña) para agua y modelado.
- Dos trozos de tela delgada para modelado a presión (aprox. 50 x 50 cm),
- Paquete de bolsas plásticas para conservar la arcilla y piezas húmedas
- Materiales que se solicitarán como tareas para trabajo en clase: yeso, arena, ocre, gomas, otros.