



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SEDE DE
OCCIDENTE



SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

AP6007

Taller en Arcilla

PROGRAMA DE CURSO

Carreras: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

Ciclo lectivo: I Semestre-2023

Créditos: 1

Modalidad: presencial

Duración: semestral

Grupo: 2

Horario de clases: Viernes 14:00 – 16:50

Horas de contacto: 3 horas por semana presenciales

Horas de estudio independiente: 3 horas fuera de clase

Horas de atención al estudiantado: Viernes 10:00 – 12:00 (cita previa)

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, tomando en cuenta los principios de la ética profesional aplicada al arte y al diseño.

Este es un curso que se impartirá mediante la modalidad presencial (100%). Se desarrollará en el taller mediante trabajo participativo y presencial. En la medida de lo posible se realizarán giras a yacimientos de arcilla y a talleres locales.

Un elemento muy importante para el proceso de enseñanza aprendizaje serán las sesiones demostrativas, de observación y análisis de procesos 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
Primer proyecto (grupal): formas planas y textura	35%
Segundo proyecto (individual): forma volumétrica abstracta	20%
Tercer proyecto: copia de trípode precolombino (individual)	20%
Bitácora resumen (individual)	7,5%
Investigación (grupal)	7,5%
Aprovechamiento	10%
	100%

Notas:

- 1. Primer proyecto:** Relieve a partir de obra de arte bidimensional. Dimensiones aproximadas de 50 cm x 50 cm. Utilización de técnicas de construcción con placas y de decoración.
- 2. Segundo proyecto:** Forma volumétrica abstracta. Dimensiones aproximadas de 20 cm x 20 cm. Utilización de técnicas de construcción a partir de modelado (sustracción y adición) y vaciado; más técnicas de decoración.
- 3. Tercer proyecto:** Elaboración de copia de trípode precolombino costarricense. Dimensiones aproximadas de 20 cm x 20 cm. Utilización de técnicas de construcción a partir de rollo, molde o pellizco.
- 4. Bitácora resumen:** Documento escrito, en físico o digital, con resumen de:
 - Esquema con ciclo de las arcillas.

- Estados de la arcilla.
- Técnicas manuales: proceso y estado óptimo de la arcilla para su aplicación.
- Técnicas de decoración: proceso y estado óptimo de la arcilla para su aplicación.
- Glosario: nombre de herramientas con explicación de su uso y cualquier otro concepto, material, etc.

Los procesos deberán ser ilustrados por medio de imágenes.

5. Investigación: Sobre temas afines al material arcilloso. Debe entregarse por escrito. Se evaluará según criterios de calidad de investigación, profundización en el tema y forma de exponer al grupo.

6. Aprovechamiento: Dado que el taller es de modalidad presencial y las prácticas y la ejecución de los proyectos se realizan dentro del espacio del taller, se adjudicará el rubro de aprovechamiento según las siguientes condiciones:

- que el estudiante cumpla con el avance de los temas y las asignaciones dadas tendrá un 4%.
- El restante 6% se desglosa según asistencia. Se deberá firmar asistencia al inicio y al final de la clase. Quien asista al 100% de los talleres tendrá el 6%, quien falte a un taller tendrá un 5%, quien falte a dos talleres tendrá un 3%, y quien falte a tres talleres o más tendrá un 0%. No se tomará en cuenta la asistencia obligatoria en la Semana Universitaria, y la ausencia por enfermedad o situación justificada.

Criterios a calificar para cada proyecto son:

Criterios de diseño:

- Que los trabajos sean planeados tomando en cuenta el diseño y la composición (propuesta de diseño agradable y bien resuelta). Se toma en cuenta el diseño como el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a una problemática particular: para que el diseño sea exitoso deberá ser armónico, práctico y estético desde la perspectiva visual.

Ejecución y resultados:

- Que la propuesta sea ambiciosa: con un buen nivel de complejidad. Además, el estudiante debe evidenciar compromiso con el proyecto y su resultado final.

Acabados:

- Que los proyectos tengan buena solución, entendiéndose “acabados” como el conjunto de retoques y añadidos que contribuyen al perfeccionamiento de un producto u objeto, especialmente en lo que se refiere a su aspecto o

presentación. Se requiere que los proyectos tengan una buena presentación y montaje, además verse limpios y bien contruidos, con un funcionamiento estable.

Originalidad:

- Que el uso de la arcilla y la resolución de los proyectos se hagan de manera creativa, entendiendo creatividad como la habilidad que permite resolver problemas de forma eficiente e inventar soluciones que aporten al propósito práctico y estético del proyecto.

Los criterios anteriores se calificarán según la siguiente tabla:

Excelente	5 pts.	Excelente: Que sea según definición óptimo, sobresaliente, insuperable, inmejorable, superior.
Lo logra	4 pts.	Lo logra 4: Cumple con lo solicitado.
Puede mejorar	3 pts.	Puede mejorar: No cumple con lo solicitado de manera satisfactoria; sin embargo, se infiere un intento de búsqueda que con más trabajo y compromiso puede alcanzar el nivel requerido.
Insuficiente	1 pts.	Insuficiente: No cumple con lo solicitado de manera satisfactoria y tampoco se observa compromiso suficiente con lo solicitado.

F. Cronograma de actividades

SEMANA		CONTENIDO Y ACTIVIDADES
1	Semana 13 al 17 marzo	Presentación del grupo. Lectura y discusión del programa. Pautas generales. Reconocimiento de talleres, equipo, herramientas, normas de seguridad. Lista de materiales y reconocimiento de herramientas. Conocer los materiales arcillosos, sus cualidades y limitaciones: • Pruebas básicas para diagnosticar una arcilla. • Juegos sensoriales con la arcilla en tres estados: líquida, plástico, seca.

		Reciclando la arcilla • Pastera Técnicas manuales de construcción • Amasado Inducción del primer proyecto (grupal) Conformación de grupos (4 personas)  TAREA para semana 2: Selección de obra artística bidimensional. Copia impresa (buena resolución). Traer un pliego de papel periódico y un pliego de papel pergamino. CONTENIDO Y ACTIVIDADES
2	Semana 20 al 24 marzo	Origen y extracción de las arcillas • ¿Qué es una arcilla? • Ciclo de las arcillas • Preparación de las arcillas • Pastas Conociendo la consistencia de la arcilla • Plástico húmeda a plástico seca Conociendo la barbotina Técnica de decoración • Textura por presión Patrones con textura Trabajo en clase primer proyecto  TAREA para semana 3: Muestrario de textura a partir obra artística.
3	Semana 27 al 31 marzo	Técnicas manuales de construcción • Placas • Elaboración, mantenimiento. Conociendo los engobes Técnica de decoración • Pastillaje • Estarcido

		Trabajo en clase primer proyecto • Establecimiento de texturas y división de planos.  TAREA para semana 5: Por grupo traer: tabla, tela, dos venillas de 2 cm y bolsa plástica negra un poco más grande que la tabla. Traer pliegos con bocetos.
4	Semana 3 al 7 abril	 SEMANA SANTA
5	Semana 10 al 14 abril	Conociendo la consistencia de la arcilla • Dureza de queso y chocolate. Técnica de decoración • Esgrafiado. Trabajo en clase primer proyecto • Elaboración de placas (soporte) y divisiones. • Generación de posibles relieves. • Mantenimiento.
6	Semana 17 al 21 abril	Técnica manual de construcción • Vaciado de placa ¿Cómo reparar grietas? Continuación de primer proyecto
7	Semana 24 al 28 abril SEMANA UNIVERSITARIA	Continuación de primer proyecto y revisión de avance
8	Semana 1 al 5 mayo	Continuación de primer proyecto y revisión de avance Inducción para temas de investigación (grupal, máximo tres personas)
9	Semana 8 al 12 mayo	Entrega de primer proyecto (grupal) Inducción del segundo proyecto (individual)

		 TAREA para semana 10: Bocetos (mínimo dos vistas laterales y vista superior) para segundo proyecto: formas y decoración.
10	Semana 15 al 19 mayo	Inicio de segundo proyecto (individual) • Revisión de bocetos Técnicas manuales de construcción • Modelado (estructuración de formas, sustracción y adición) • Vaciado  TAREA para semana 11: Tema para investigación grupal.
11	Semana 22 al 26 mayo	Trabajo en clase de segundo proyecto Recepción de temas para investigación y grupos
12	Semana 29 mayo al 2 junio	Continuación de segundo proyecto y revisión Revisión de avance de bitácora resumen
13	Semana 5 al 9 junio	Entrega de segundo proyecto (individual) Inducción del tercer proyecto (individual) Técnicas manuales de construcción • Pellizco • Rollos  TAREA para semana 14: Imagen de objeto precolombino costarricense (trípode) y plan de trabajo para construcción.
14	Semana 12 al 16 junio	Trabajo en clase de tercer proyecto Conociendo la consistencia de la arcilla • Dureza de cuero.

		Técnica de decoración • Bruñido.
15	Semana 19 al 23 junio	Continuación de tercer proyecto
16	Semana 26 al 30 junio	Continuación de tercer proyecto
17	Semana 3 al 7 julio	Entrega de tercer proyecto Entrega de investigaciones
18	Semana 10 al 14 julio	Entrega de notas

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: Cuando 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. 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

I. Lista de herramientas y materiales que deben aportar los estudiantes:

- Juego de herramientas para cerámica (estecas, desbastador, punzón, paleta, esponja, segueta).
- 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.
- Tabla o base para transporte de pieza.
- Rociador para agua.