

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

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 2024

Créditos: 1

Modalidad: bajo virtual

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 11:00 – 12:00 y 13:00 – 14:00

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): formas planas y textura	20%
Segundo proyecto (individual): forma volumétrica	20%
Tercer proyecto (individual): objeto utilitario	15%
Bitácora (individual)	25%
Prácticas en clase	20%
	100%

Notas:

- 1. Primer proyecto:** Relieve a partir de la reinterpretación de una obra de arte latinoamericana. Dimensiones aproximadas a una hoja carta.
- 2. Segundo proyecto:** Forma volumétrica a partir de la estilización de un animal del hábitat natural costarricense. Dimensiones aproximadas de 15 cm x 15 cm. Este segundo proyecto debe incluir dos técnicas de decoración.
- 3. Tercer proyecto:** Elaboración de un objeto utilitario con temática vegetal. Dimensiones aproximadas de 20 cm x 20 cm.

Criterios a calificar para cada proyecto son:

Criterios de diseño: Boceto

- Propuesta de diseño que toma en cuenta los conceptos de composición, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a una problemática particular y obtener un resultado armonioso, práctico y estético desde la perspectiva visual.

Ejecución y resultados:

- El estudiante debe evidenciar compromiso con el proyecto a la hora de cumplir con plazos propuestos y plan de ejecución, seguir recomendaciones, y adecuarse al boceto.

Acabados:

- Cada proyecto debe tener una 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. Este rubro incluye un buen montaje a la hora de exponer, limpieza y estabilidad de la pieza.

Originalidad:

- Que el uso de la arcilla y la resolución de los proyectos se hagan de manera creativa, entendiéndose 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	3 pts.	Excelente: Lo logra de forma sobresaliente.
Lo logra	2 pts.	Lo logra 4: Cumple con lo solicitado.
Para mejorar	1 pts.	Para mejorar: Cumple con lo solicitado de manera insatisfactoria; sin embargo, se infiere un intento de búsqueda que con más trabajo y compromiso puede alcanzar el nivel requerido.
No cumple	0 pts.	No cumple con lo solicitado ni se observa compromiso suficiente.

- 4. Bitácora:** Documento escrito A MANO que contiene información relevante de cada proyecto, práctica en clase, teoría. Cada estudiante ordenará la información de acuerdo a criterios temáticos, cronológicos y de jerarquización.

Rubros específicos de evaluación de bitácora

- Proyecto 1, 2 y 3, 15% cada uno. A saber:
 - Técnicas de construcción y decoración que se aplicarán. 1 %
 - Boceto (y posibles modificaciones). 1%
 - Cronograma de ejecución (tareas y tiempo). 2%
 - Ejecución (etapas relevantes ilustrados por medio de imágenes numeradas). 5%
 - Resultados y recomendaciones (indicar puntualmente cada uno de los aciertos de ejecución, así como los desaciertos o errores; cada ítem debe acompañarse de una breve explicación del motivo del resultado). 6%
- Prácticas en clase. 15%
 - Número de práctica y su descripción escrita e ilustrativa (imágenes numeradas).
- Glosario: 40%
 - Nombre de herramientas con explicación de su uso. 3%
 - Ciclo de las arcillas y una explicación del mismo. 3%
 - Estados de la arcilla: cada uno con sus características físico químicas. 10%
 - Técnicas manuales de construcción: cada una debe indicar su proceso de ejecución y estado óptimo de la arcilla para su aplicación. 8%
 - Técnicas de decoración: cada una de indicar su proceso de ejecución y estado óptimo de la arcilla para su aplicación. 8%
 - Mantenimiento y reparación de las piezas. 3%
 - Conceptos como: pastas, engobes, curioles, barbotina, y cualquier otro concepto importante para efectos del curso. 5%
- 5. Prácticas en clase:** Son pequeñas prácticas para asimilar conceptos y técnicas. Las prácticas deben documentarse por medio de fotografía.

F. Cronograma de actividades

SEMANA		CONTENIDO Y ACTIVIDADES
1	15 de marzo	<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: <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas básicas para diagnosticar una arcilla. • Juegos sensoriales con la arcilla en dos estados: líquida y seca. 7. Reciclando la arcilla. <ul style="list-style-type: none"> • Pastera 8. Técnicas manuales de construcción: amasado (técnica de cabeza de toro y caracol). <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #1 de amasado 9. Inducción del primer proyecto. <p> TAREA para viernes 22 de marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buscar tres opciones de obra artística latinoamericana. Traer copia impresa o imágenes en celular. • Traer herramientas básicas (apartado I del programa), rodillo, bolsas (tres mínimo), dos tablas de madera para base (o cartón grueso con plástico) tamaño carta. • Por grupo van a traer un recipiente con tapa para guardar la barbotina y un pincel.
2	22 de marzo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Origen y extracción de las arcillas <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es una arcilla? • Ciclo de las arcillas • Preparación de las arcillas

		<ul style="list-style-type: none"> • Pastas <ol style="list-style-type: none"> 2. Conociendo la consistencia de la arcilla para trabajar. <ul style="list-style-type: none"> • Plástico húmedo a plástico seca. • Práctica en clase #2: formas tridimensionales básicas elaboradas a mano: esfera, cubo y cono. • Mantenimiento: dejar tapadas las piezas. • Conociendo la barbotina. 3. Técnica de construcción manual: las placas. <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #3: elaboración de placas. • Mantenimiento: dejar tapadas las piezas. 4. Revisión de obras latinoamericanas para elegir una para proyecto #1. TAREA para viernes 05 de abril <ul style="list-style-type: none"> • Traer herramientas básicas (apartado I del programa). • Copia impresa con buena resolución de obra latinoamericana. • Traer un pliego de papel periódico y un pliego de papel cebolla o papel encerado de cocina. • Traer regla metálica de 30 cm mínimo, lápiz, marcador, tijeras. • Traer tabla de madera un poco más grande que una hoja tamaño carta. • Traer bolsa plástica negra suficientemente grande para que entre la tabla. • Objetos para generar texturas interesantes: encajes, hojas, etc.
3	29 de marzo	 SEMANA SANTA
4	05 de abril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destapar placas del ejercicio #3. 2. Inicio de primer proyecto.

		<p>3. Resumen de tareas del primer proyecto para elaborar cronograma.</p> <p>4. Técnica de construcción manual: las placas y las pegas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #4: construcción con placas del ejercicio #3. • Mantenimiento: dejar tapada la pieza. <p>5. Técnica de decoración: texturas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #5: texturas sobre placas. • Mantenimiento: dejar tapada la pieza. <p>6. Conociendo nuevos estados de la arcilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dureza de queso y chocolate. <p> TAREA para 12 de abril:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Todo el equipo y materiales adicionales para realizar el proyecto 1. • Durante la semana van a destapar las piezas que realizaron en el ejercicio #4, el cono el cubo y la esfera del #1 por 24 horas para llegar a estado de queso; y la pieza del ejercicio #5 la van a destapar por 48 horas para llegar a estado de chocolate. Una vez finalizado el lapso propuesto, vuelven a tapar las piezas. En cada ejercicio van a tratar de llevar las piezas a los estados de queso y chocolate. <u>Nota:</u> si los días están fríos, pueden dejar destapadas las piezas más horas. • Objetos para generar texturas interesantes.
5	12 de abril	<p>1. Revisión de piezas en estado de queso y chocolate.</p> <p>2. Técnica de construcción manual: vaciado.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #6: vaciado, pega, construcción de objeto a partir de figuras geométricas. • Mantenimiento: dejar tapada la pieza. <p>3. Técnicas de decoración: pastillaje, textura y esgrafiado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Practica en clase #7: pastillaje, textura, esgrafiado y acabados. • Mantenimiento: dejar tapada la pieza. <p>4. Hacia el acabado de las piezas (entre estado de queso y cuero).</p> <p>5. Conociendo nuevos estados de la arcilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dureza de cuero. <p>6. Continuación de primer proyecto.</p> <p>7. Resumen de tareas del primer proyecto para elaborar cronograma.</p> <p> TAREA para 19 de abril:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Todo el equipo y materiales adicionales para realizar el proyecto 1. • Durante la semana van a destapar las piezas que realizaron en los ejercicios #6 y #7 hasta llegar a dureza de cuero. • Materiales para bruñir.
6	19 de abril	<p>1. Revisión de piezas de ejercicios #6 y #7.</p> <p>2. Técnica de decoración: bruñido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #8: bruñido. • Mantenimiento: dejar tapada la pieza. <p>3. Continuación de primer proyecto.</p> <p>4. Reparación de grietas.</p> <p>5. Resumen de tareas del primer proyecto para elaborar cronograma.</p>

		 TAREA para 26 de abril: <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Todo el equipo y materiales adicionales para realizar el proyecto 1. • Traer imágenes de animal para estilizar.
7	26 de abril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escogencia de animal para estilizar. 2. Inducción para el segundo proyecto. 3. Continuación de primer proyecto. 4. Reparación de grietas. 5. Resumen de tareas del primer proyecto para elaborar cronograma. TAREA para 03 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Todo el equipo y materiales adicionales para realizar el proyecto 1. • Boceto de animal estilizado con técnicas de decoración propuestas.
8	03 de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de bocetos del segundo proyecto. 2. Continuación de primer proyecto. 3. Reparación de grietas. 4. Resumen de tareas del primer proyecto para elaborar cronograma. TAREA para 10 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> • Boceto en caso de modificación.

9	10 de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de primer proyecto. 2. Revisión de bocetos del segundo proyecto. TAREA para 17 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Boceto de animal estilizado. • Tabla para colocar pieza del segundo proyecto o cartón grueso con plástico.
10	17 de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Técnicas de construcción manual: modelado por medio de sustracción y adición. <ul style="list-style-type: none"> • Demostración. 2. ¿Qué son los engobes y los curioles? 3. Inicio de segundo proyecto. 4. Programación de cronograma individual. TAREA para 24 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Boceto de animal estilizado. • Realizar dos placas de 5 x 5 cm y llevarla a estado de cuero.
11	24 de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Técnica de decoración: estarcido y aplicación de engobes. <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #9: estarcido y aplicación de engobes. • Práctica en clase #10: bruñido sobre pieza con engobe. 2. Continuación de segundo proyecto.

		 <p>TAREA para 31 de mayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Boceto de animal estilizado.
12	31 de mayo	1. Continuación de segundo proyecto.
13	07 de junio	<p>1. Entrega de segundo proyecto</p> <p>2. Inducción del tercer proyecto</p> <p>TAREA para 14 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Boceto de objeto utilitario para tercer proyecto.
14	14 de junio	<p>1. Técnicas de construcción manual: pellizco y rollos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Práctica en clase #11: pellizco. • Práctica en clase #12: rollos. <p>2. Inicio del tercer proyecto.</p> <p>3. Programación de cronograma individual.</p> <p>TAREA para 21 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel.
15	21 de junio	<p>1. Continuación del tercer proyecto.</p> <p>2. Técnica de decoración de negro.</p>

		 <p>TAREA para 28 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas básicas (apartado I del programa). • Barbotina y pincel. • Traer piezas de ejercicios y segundo proyecto.
16	28 de junio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuación del tercer proyecto. 2. Realización de fogata para técnica de decoración negro.
17	04 de julio	Presentación de tres proyectos y prácticas.
18	12 de 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. (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.

Lucheis, 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.
- . 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.