PROGRAMA DE CURSO AP-6007 TALLER DE ARCILLA

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

DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP6007.

CURSO: AP6007 TALLER DE ARCILLAS

GRUPO: 01

MODALIDAD: Semestral.

CREDITOS: 01 créditos.

NIVEL: I Nivel. Primer Año. Ciclo Común.

HORARIO DE CLASE: Grupo 02 Martes de 14 a 16:50

HORAS CONTACTO: 03 horas presenciales.

HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO: Jueves de 10 am a 12 md

CICLO LECTIVO: I Semestre I Ciclo Lectivo 2024.

PROFESORA: Licda. Karol Rodríguez Araya.

CORREO: karol.rodríguezaraya@ucr.cr

MODALIDAD: Presencial- Bajo Virtual

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.

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 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:

1. Las arcillas: orígenes, tipos, características, usos. Arcillas primarias, secundarias, pastas.
2. El taller: mobiliario, materiales, herramientas y equipo
3. 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.
4. 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.
5. Técnicas manuales propias de la cerámica: presión, placas, pellizco, rollos, modelado en bulto con estructura y otros
6. 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, se desarrollará en el taller mediante trabajo participativo y presencial. En la medida de lo posible se realizarán giras a yacimientos de arcilla en Salitral de Santa Ana y a talleres locales.

Un elemento muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje serán las sesiones demostrativas y 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
Proyecto práctico 1 Formas planas y texturas (copia obra de arte)	50%
Proyecto práctico 2 Formas Volumétricas (copia de animal local)	30%
Proyecto propuesta experimental (investigación propuesta y prototipo de objeto)	10 %
Prácticas de taller	10%
	100%

Notas:
Cada rubro de este apartado se abordará de distinta forma:
El aprovechamiento se evaluará con la participación semanal y tomando en cuenta el total del trabajo a lo largo de todo el semestre.
La investigación consiste en un trabajo en grupos o parejas sobre temas asignados relacionados con el material arcilla y sus afines. Debe ser expuesto ante el grupo y entregado por escrito ya sea en sesión presencial o virtual). Se evaluará según criterios de calidad de investigación, profundización en el tema y forma de exponer al grupo.

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:

FECHAS	TEMAS	OBJETIVO	ACTIVIDADES
11-15 marzo Semana 1	La arcilla El taller Herramientas y equipo	Conocer los propósitos y objetivos del curso. Práctica de texturas, experimentación. Investigación de texturas más utilizadas para textura táctil. - Conocer los métodos para elaborar formas aplanadas y lograr intervenir superficies por medio de la textura táctiles.	-Lectura y discusión del programa del curso. -Reconocimiento de talleres, equipo, herramientas, normas de seguridad. -Lista de materiales y herramientas. -Normativa del curso. TAREA: MOSTRARIO DE TEXTURAS- Traer papel periódico, pliego y pergamino. Selección de obra artística.
18-22 marzo Semana 2	La arcilla	-Conocer los materiales arcillosos, sus cualidades y limitaciones. -Diferenciar conceptos de patrones y texturas. — Injerencia de la luz sobre las superficies. **Inicio de Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	-Pruebas básicas para diagnosticar una arcilla. - Juegos sensoriales con la arcilla en sus diferentes estados: líquida, sólida, seca. -Técnicas de mezcla y amasado de la arcilla. - Manipulación de la arcilla para construcción de formas y texturas: presión sobre texturas. **Inicio de Proyecto 1. Formas planas y texturas.**
25-29 de abril Semana 3		Semana Santa	Semana Santa

Del 1 al 05 de abril Semana 4	Continuación de proyecto Proyecto 1. Formas planas y texturas.	Continuación de proyecto Proyecto 1. Formas planas y texturas.	Continuación de proyecto Proyecto 1. Formas planas y texturas.
Del 8 al 12 de abril Semana 5	Continuación de proyecto **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Continuación de proyecto **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Continuación de proyecto **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**
Del 15 al 19 de abril Semana 6	Continuación de proyecto **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Continuación de proyecto **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Continuación de proyecto **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**
Del 22 al 26 de abril Semana 7	**Semana Universitaria**	**Semana Universitaria**	**Semana Universitaria**
Del 29 al 03 de mayo Semana 8	La arcilla, orígenes, extracción y preparación. Evaluación Proyecto 1: Formas planas y texturas. Continuación **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Conocer el origen y procesos de extracción y preparación de la arcilla del taller. Continuación **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Continuación **Proyecto 1. Formas planas y texturas.** Clase demostrativa sobre trabajo con volúmenes, cortes, y otras alteraciones de la forma arcillosa. Introducción al proyecto 2

Del 06 al 10 de mayo Semana 9	Continuación **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Conocer los métodos para diseñar y elaborar formas tridimensionales. -Formas abiertas y cerradas. -Modelado de la arcilla: Sustracción y adición, cortes. Estructuración de formas	-Elaboración de proyectos según propuestas. -Trabajo de taller -Revisiones -Demostraciones -Consultas
Del 13 al 17 de mayo Semana 10	Finalización **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Finalización **Proyecto 1. Formas planas y texturas.**	Clase demostrativa sobre trabajo cerámico: Técnicas básicas manuales de construcción de formas (pellizcado, rollos, placas pegado, vaciado, etc.)

Del 20 al 24 de mayo Semana 11	Inicio Proyecto 2 Formas Volumétricas Introducción al Proyecto 3 propuesta individual	Asignación de investigación	Técnicas decorativas (esgrafiado, pastillaje, bruñido, incisiones, estarcidos, dripping).
Del 22 de mayo al 31 Semana 12	Continua Proyecto 2 Formas Volumétricas	Continua Proyecto 2 Formas Volumétricas Recepción de tema de investigación.	Elaboración de proyectos según propuestas. -Trabajo de taller -Revisiones -Demostraciones -Consultas
Del 3 al 07 de junio Semana 13	Continua Proyecto 2 Formas Volumétricas	Continua Proyecto 2 Formas Volumétricas	Consultas individuales
Del 10 al 14 de junio Semana 14	Continua Proyecto 2 Formas Volumétricas	Continua Proyecto 2 Formas Volumétricas	Proyecto 3 Definición de las características del proyecto Propuesta práctica
Del 17 al 21 de junio Semana 15	Finaliza Proyecto 2 Formas Volumétricas	Finaliza Proyecto 2 Formas Volumétricas	Discusión proyecto 3
Del 24 de junio al 28 Semana 16	Inicio proyecto 3	Investigación práctica y prototipado	Discusión sobre las aplicaciones de la arcilla a estos conceptos.

Del 1 al 5 de julio fin de clases Semana 17	Prototipado proyecto 3	Reconocer diversas posibilidades que tiene la arcilla como medio y fundamento para la expresión artística mediante procesos creativos integrales.	
8 al 12 de julio Semana18	Evaluación		

Rubros por calificar

Prácticas de taller:

Dado que el taller es de modalidad presencial y las prácticas y la ejecución de los proyectos se realizan dentro del espacio del taller, adjudicará el rubro de aprovechamiento según las siguientes condiciones: que el estudiante cumpla con tener los materiales de trabajo y avance apropiadamente en las clases.

Para los proyectos:

Acabados:

Que los proyectos tengan 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, se requiere que los proyectos tengan una buena presentación y montaje, además de verse limpios y bien construidos, de funcionamiento estable.

Criterios de diseño:

Que los trabajos sean planeados tomando en cuenta el buen diseño y la composición, según la elección de la obra a interpretar y los ajustes requeridos en esta para su elaboración (que la propuesta de diseño sea agradable y bien resuelta según el objetivo). Tomando en cuenta que diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a cierta problemática particular, en este caso representación táctil de obra de arte y que para ser considerado exitoso debe ser armónico visualmente, ser práctico y a la vez estético.

Ejecución y resultados:

Que la propuesta sea ambiciosa, el estudiante debe evidenciar un buen nivel de compromiso con el proyecto y su resultado final según la intención expresiva en su elección de obra y su

aporte interpretativo.

El estudiante debe demostrar un buen nivel de complejidad y resolución en el proyecto y su resultado final.

Originalidad:

Que el uso de la arcilla, la forma y contra-forma en la propuesta sean creativas, entendiendo creatividad como una habilidad que permite a quien la desarrolla, inventar cosas, objetos y elementos nuevos o nuevos lenguajes, que aporten al propósito estético y práctico del elemento.

Los criterios anteriores se calificarán según los alcances con base en la siguiente tabla:

Excelente	5 pts.
Lo logra	4 pts.
Puede mejorar	3 pts.
Insuficiente	1 pts.

Excelente 5 pts Que sea según definición óptimo, estupendo, extraordinario, excepcional, sobresaliente, espléndido, maravilloso, insuperable, inmejorable, superior, sublime.

Lo logra 4 pts Cumple con lo solicitado.

Puede mejorar 3 pts No cumple con lo solicitado de manera satisfactoria, sin embargo, se infiere un intento de búsqueda que con más trabajo y compromiso pudo alcanzar el nivel requerido.

Insuficiente 1 pts No cumple con lo solicitado de manera satisfactoria ni se entreve compromiso suficiente con lo solicitado.

A. 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, Compañia 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 (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 piezas.