

CERÁMICA

INSTRUCTOR: MA. CARMEN LOPERA COCA

HORARIOS: LUNES Y MIÉRCOLES 9:00 a 13:00 HRS.

SEMESTRES: (4 semestres)

DIRIGIDO A:

- Gusta de trabajar en equipo
- Disfruta el trabajo manual
- Tiene gusto o interés en las expresiones artísticas plásticas tales como pintura, dibujo o escultura
- Gusta de conocer y comprender ¿Cómo se hacen las cosas?
- Disfruta el contacto con la tierra, el agua o el manejo del fuego en su vida cotidiana

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: Se capacitará al alumno para que genere su propio taller, informándole sobre todos los aspectos de la infraestructura de un taller de cerámica propio, desde la extracción de materiales, la fabricación de herramienta, el diseño de un taller y sus medidas de seguridad hasta la generación de un catálogo de proveedores y productos.

Al concluir con su formación el alumno será capaz de generar productos cerámicos susceptibles de ser comercializados así como de contar con capacidad y competencia en el ramo de la cerámica y la producción artística o artesanal para continuar con una formación más especializada.

OBJETIVO GENERAL: Iniciar a los alumnos en el amplio oficio de la cerámica impartiendo conocimientos sobre las técnicas, materiales y ramas de producción adaptando los conocimientos a sus capacidades y fortalezas para que estas les sirvan de herramientas para su desarrollo personal y profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Se fomentara la experimentación, la innovación y las iniciativas de producción por medio de ejercicios específicos.
- Se fomentara el sentido de solidaridad gremial y liderazgo por medio de trabajos en equipo.
- Se reforzarán los ejercicios prácticos con contenidos teóricos para una mejor comprensión.

PRIMER SEMESTRE

TEMA I	TÉCNICAS CERÁMICAS 1.1 Presentación del taller 1.2 Requerimientos de seguridad y funcionamiento 1.3 Molienda de barro 1.4 Tipos de humectación 1.5 Amasado 1.6 Tipos de quema cerámica, eléctrica y raku	PERIODO / SESIÓN
TEMA II	MATERIALES 2.1 Composición del barro: pastas cerámicas, barro de alta y baja temperatura, contaminantes benéficos, características físicas y químicas del barro y la cerámica.	PERIODO / SESIÓN
TEMA III	QUEMA 3.1 Introducción a las técnicas de quema	PERIODO / SESIÓN

- 3.2 Temperaturas, estivado y medidas de seguridad
- 3.3 Auxiliar en técnicas de óxido reducción o raku

TEMA IV

MODELADO

PERIODO / SESIÓN

- 4.1 Modelado libre
- 4.2 Técnicas de chorro, placa y pellizco
- 4.3 Modelado expresionista con modelo

TEMA V

DIBUJO / PINTURA

PERIODO / SESIÓN

- 5.1 Dibujo para bocetar y proyectar diseños cerámicos, proyecciones axiales y alteraciones superficiales no pictóricas.

TEMA VI

DISEÑO UTILITARIO

PERIODO / SESIÓN

- 6.1 Diseño de piezas utilitarias a partir de sus conocimientos previos e identificación de diseños eficientes y diseños ineficientes en productos existentes.

TEMA VII

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

PERIODO / SESIÓN

- 7.1 Sensibilización material y perceptual a partir de ejercicios y reflexiones sobre la historia de la cerámica
- 7.2 La cerámica artesanal, artística nacional y extranjera

TEMA VIII

DESARROLLO EMPRESARIAL

PERIODO / SESIÓN

8.1 Introducción a las problemáticas de la producción y venta de productos cerámicos en el país, análisis de las ventajas y desventajas de los productos cerámicos e identificación de nichos de consumo potenciales y las competencias que estos requieren.

MATERIAL:

2 trapos de cocina

1 Bote de plástico de 1L (yogurt, crema, etc.)

Libreta formato libre (recomiendo pasta dura forma francesa)

Plumón indeleble punta fina

Lápiz o pluma

Un guacal de plástico

Cúter grueso con navaja marca OLFA

1 espátula recta de plástico de 1 ½ de ancho

NOTA: Parte de la herramienta se construye en el taller o consta de objetos de uso cotidiano, por lo que se puede conseguir a lo largo del curso

*Tabla de madera de 1/4 inch de 30x35cm

*2 listones de madera de 1/2 inch de ancho 6mm de grosor y 60cm de largo (pueden conseguir madera de desperdicio con más o menos estas medidas)

*4 palos de madera (como para elotes)

*Bolsas de plástico delgadas (tipo tintorería)

*pegamento epóxido transparente de dos componentes, marca resistol.

*hilo grueso de nylon o sedal

*Este material es más económico si se compra en equipo. Material colectivo.

UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN:

Zapatos de seguridad con suela anti derrapante
Dos pañuelos o paliacates de algodón
Ropa de algodón
Gorra o sombrero
Faja de cargador
Mandil

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN (ASEO PERSONAL / HIGIENE)

UNIFORME COMPLETO / EQUIPO DE SEGURIDAD

ASISTENCIA

TRABAJO EN CLASE / TAREAS

EXPOSICIÓN FINAL

TRABAJOS ESPECIALES (extras)

SEGUNDO SEMESTRE

TEMA I

TÉCNICAS CERÁMICAS

PERIODO / SESIÓN

1.1 Preparación de pastas cerámicas para vaciado

- 1.2 Vaciado de moldes cerámicos, acabado de piezas
- 1.3 Diseño y creación de moldes cerámicos, formulación de engobes.

TEMA II

MATERIALES

PERIODO / SESIÓN

- 2.1 Óxidos colorantes, diseño y generación de fórmulas de engobes
- 2.2 Pastas cerámicas de alta y baja temperatura
- 2.3 Balanceo de pastas y sus características físicas y químicas
- 2.4 Antecedentes históricos.

TEMA III

QUEMA

PERIODO / SESIÓN

- 3.1 Responsables en las quemas eléctricas
- 3.2 Auxiliares en las quemas de gas, estivado y raku

TEMA IV

MODELADO

PERIODO / SESIÓN

- 4.1 Especialización de modelados mixtos
- 4.2 Modelado de prototipos en plastilina
- 4.3 Vaciado en moldes introducción al torno
- 4.4 Modelado expresionista con modelo

TEMA V

DIBUJO / PINTURA

PERIODO / SESIÓN

- 5.1 Aplicación pictórica de engobes
- 5.2 Dibujo de prototipos
- 5.3 Sensibilización sobre los elementos formales de la pintura en cerámica, ritmo, color, composición, etc.

TEMA VI

DISEÑO UTILITARIO

PERIODO / SESIÓN

- 6.1 Proyección de diseños de manera formal a partir de bocetos para problemáticas específicas dadas.

TEMA VII

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

PERIODO / SESIÓN

- 7.1 Análisis de los elementos formales de la producción artística bidimensional y tridimensional en la cerámica
- 7.2 Ejercicios de exploración del lenguaje propio del alumno

TEMA VIII

DESARROLLO EMPRESARIAL

PERIODO / SESIÓN

- 8.1 Conocimiento de los costos de materiales cerámicos y quemas en sus diversos tipos para la generación de productos con la mejor relación precio calidad y ganancia.

MATERIAL:

- Libreta para bitácora
- Pluma
- Lápiz
- Plumón indeleble punta fina
- Masking tape 1inch
- Pinceles planos de cerda distintas medidas
- Pincel de ardilla (tradicional)
- Pincel redondo del No. 1, 3, 6
- Brocha de pelo o cerda fina de 1inch
- Espátulas rectas de plástico (finitas de cocina) de 2.5cm
- 1 espátula recta de plástico de 1 ½ de ancho

*Un paquete de botes de plástico desechables de 1/4 ,1/2 o 1 litro

*Pegamento epóxido transparente de dos componentes

*1/2kg de papel de estraza

*Paquete de cucharas cafeteras desechables

*Material colectivo

UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN:

- Goggles de seguridad
- Cubre bocas con filtro de carbón
- Cubre bocas desechables
- Guantes desechables de nitrilo
- Bata o camisola de algodón con manga larga
- Dos pañuelos de algodón

- Zapatos de seguridad con suela anti derrapante , cerrados con casquillo (acrílico)
- Ropa de algodón

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN (ASEO PERSONAL / HIGIENE)

UNIFORME COMPLETO / EQUIPO DE SEGURIDAD

ASISTENCIA

TRABAJO EN CLASE / TAREAS

EXPOSICIÓN FINAL

TRABAJOS ESPECIALES (extras)

TERCER SEMESTRE

TEMA I

TÉCNICAS CERÁMICAS

PERIODO / SESIÓN

- 1.1 Técnicas de esmaltado parcial y total
- 1.2 Modificación superficial de piezas cerámicas
- 1.3 Colores de Sellaer, esmaltado por estarcido, inmersión y aplicación parcial, esmaltes de bórax, alcalinos, plúmbicos, de ceniza

TEMA II	MATERIALES	PERIODO / SESIÓN
	<p>1.4 Experimentales; de atmósfera oxidante y óxido reductora</p> <p>2.1 Composición de esmaltes, compresión y estudio de esmaltes alcalinos, plúmbicos, de ceniza, bórax y</p> <p>2.2 Experimentales para alta y baja temperatura</p> <p>2.3 Colores de Seller y esmaltes para óxido reducción (raku)</p> <p>2.4 Técnicas tradicionales</p>	
TEMA III	QUEMA	PERIODO / SESIÓN
	<p>3.1 Técnicas experimentales de quema</p> <p>3.2 Control de horno eléctrico y encendido del horno de gas</p> <p>3.3 Responsables de algún paseo de la quema con raku</p>	
TEMA IV	MODELADO	PERIODO / SESIÓN
	<p>4.1 Especialización de modelados mixtos</p> <p>4.2 Especialización en modelado de prototipos y vaciado de moldes</p> <p>4.3 Modelado expresionista con modelo y modelado de imitación</p>	
TEMA V	DIBUJO / PINTURA	PERIODO / SESIÓN
	<p>5.1 Técnicas tradicionales de aplicación de esmaltes, inmersión</p>	

- 5.2 Aplicación con brocha y pincel, estarcido
- 5.3 Estilos compositivos tradicionales mexicanos y asiáticos

TEMA VI

DISEÑO UTILITARIO

PERIODO / SESIÓN

- 6.1 Diseño de productos terminados determinando todos sus procesos de producción a partir de problemáticas identificadas por los alumnos.

TEMA VII

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

PERIODO / SESIÓN

- 7.1 Definición de un estilo propio a partir del análisis de la propia obra
- 7.2 Perfeccionamiento y fortalecimiento del lenguaje
- 7.3 Elementos formales como línea, color vacío, ritmo, etc.

TEMA VIII

DESARROLLO EMPRESARIAL

PERIODO / SESIÓN

- 8.1 Análisis de los requerimientos para generar la propia infraestructura de un taller de producción cerámica
- 8.2 Determinar que procesos pueden delegarse y como seleccionar al mejor proveedor así como fortalecer las áreas de competencia frente a otros productores

MATERIAL:

- Libreta para bitácora
- Pluma
- Lápiz
- Plumón indeleble punta fina
- Masking tape 1inch
- Estarcidor bucal
- Juego de espátulas de silicón (miserables)
- Juego de pinceles y brochas (según su estilo)

*Tuvo de PVC grueso, acero, plástico o cobre de distintas medidas para usarlo como rodillo

*Encendedor o cerillos

*Cubre bocas

*jabón para trastes

*Material colectivo

UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN:

- Goggles de seguridad
- Cubre bocas con filtro de carbón
- Cubre bocas desechables
- Guantes desechables de nitrilo
- Bata o camisola de algodón con manga larga
- Dos pañuelos de algodón
- Ropa de algodón
- Zapatos de seguridad con suela anti derrapante , cerrados con casquillo (acrílico)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN (ASEO PERSONAL / HIGIENE)

UNIFORME COMPLETO / EQUIPO DE SEGURIDAD

ASISTENCIA

TRABAJO EN CLASE / TAREAS

EXPOSICIÓN FINAL

TRABAJOS ESPECIALES (extras)

CUARTO SEMESTRE

TEMA I

TÉCNICAS CERÁMICAS

PERIODO / SESIÓN

1.1 Especialización de técnicas y aplicación de las mismas sobre un proyecto o diseño personal, como solucionar

problemas cerámicos y como identificar problemáticas que tengan una solución material en la cerámica
1.2 Técnicas de aplicación de la cerámica

TEMA II

MATERIALES

PERIODO / SESIÓN

- 2.1 Aplicación de materiales a partir de un proyecto o producto
- 2.2 Diseño de partes de esmaltes o engobes, pastas, barros mixtos, contaminaste intencionales, tipos de quemas alternativas
- 2.3 Técnicas mixtas como barro y vidrio, herrería, madera etc y su interacción.

TEMA III

QUEMA

PERIODO / SESIÓN

- 3.1 Se realizarán ejercicios de selección de hornos para su compra real o hipotética
- 3.2 Valoración de las técnicas de quema más favorables para su tipo de producción
- 3.3 Encargados de raku o quemas de tipo tradicional a fuego abierto
- 3.4 Control y supervisión de quemas y análisis de sus resultados.

TEMA IV

MODELADO

PERIODO / SESIÓN

- 4.4 Definición de un estilo propio de modelado bajo proyecto
- 4.5 Generación de métodos, técnicas y herramientas para el estilo de modelado propio.

TEMA V**DIBUJO / PINTURA****PERIODO / SESIÓN**

5.4 Ejercicios de dibujo y pintura sobre el estilo y afinidad propios del alumno.

TEMA VI**DISEÑO UTILITARIO****PERIODO / SESIÓN**

6.1 Identificación de nuevos nichos para la generación de productos.

6.2 Diseño de prototipos

6.3 Aplicación y mejoramiento de los diseños iniciales para su perfeccionamiento en todos los procesos de producción y generación de series.

TEMA VII**EXPRESIÓN ARTÍSTICA****PERIODO / SESIÓN**

7.1 Depuración del estilo y evaluación de su efectividad comunicativa y estética, su pertinencia en el contexto contemporáneo.

TEMA VIII**DESARROLLO EMPRESARIAL****PERIODO / SESIÓN**

8.1 Generación de la infraestructura de un taller propio, analizar sus alcances y limitaciones

8.2 Objetivos a corto y mediano plazo así como la proyección de sus objetivos de desarrollo según las necesidades del mercado.

MATERIAL:

Material según su proyecto

- *Guantes desechables
- *Aceite de linaza
- *Cepillo para lavar trastes
- *Solventes
 - *Material colectivo

UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN:

- Goggles de seguridad
- Cubre bocas con filtro de carbón
- Cubre bocas desechables
- Guantes desechables de nitrilo
- Bata o camisola de algodón con manga larga
- Dos pañuelos de algodón
- Ropa de algodón
- Zapatos de seguridad con suela anti derrapante , cerrados con casquillo (acrílico)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN (ASEO PERSONAL / HIGIENE)

UNIFORME COMPLETO / EQUIPO DE SEGURIDAD

ASISTENCIA

TRABAJO EN CLASE / TAREAS

EXPOSICIÓN FINAL

TRABAJOS ESPECIALES (extras)

SEMESTRES (5° y 6°) DE ESPECIALIZACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN

QUINTO SEMESTRE

TEMA I

TÉCNICAS CERÁMICAS

PERIODO / SESIÓN

1.1 Perfeccionamiento e innovación en las técnicas propias

TEMA II

MATERIALES

PERIODO / SESIÓN

2.1 Perfeccionamiento e innovación en los materiales

TEMA III

QUEMA

PERIODO / SESIÓN

- 3.1 Generación de estrategias de quema pendiente
- 3.2 Análisis de costos de producción
- 3.3 Proyectos de adquisición o fabricación de hornos para un taller propio.

TEMA IV

MODELADO

PERIODO / SESIÓN

- 4.1 Especialización sobre proyecto e innovación en la técnica

TEMA V

DIBUJO / PINTURA

PERIODO / SESIÓN

- 5.1 Especialización

TEMA VI

DISEÑO UTILITARIO

PERIODO / SESIÓN

- 6.1 Refinamiento de los productos diseñados y producidos.

TEMA VII

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

PERIODO / SESIÓN

- 7.1 Especialización

TEMA VIII

DESARROLLO EMPRESARIAL

PERIODO / SESIÓN

8.1 Fortalecimiento y asesorías sobre el funcionamiento del taller propio y como este genera su propio espacio de competencia frente a sus colegas.

MATERIAL:

Material según su proyecto

- *Guantes desechables
- *Aceite de linaza
- *Cepillo para lavar trastes
- *Solventes
 - *Material colectivo

UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN:

- Goggles de seguridad
- Cubre bocas con filtro de carbón
- Cubre bocas desechables
- Guantes desechables de nitrilo
- Bata o camisola de algodón con manga larga
- Dos pañuelos de algodón
- Ropa de algodón
- Zapatos de seguridad con suela anti derrapante , cerrados con casquillo (acrílico)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN (ASEO PERSONAL / HIGIENE)

UNIFORME COMPLETO / EQUIPO DE SEGURIDAD

ASISTENCIA

TRABAJO EN CLASE / TAREAS

EXPOSICIÓN FINAL

TRABAJOS ESPECIALES (extras)

SEXTO SEMESTRE

TEMA I

TÉCNICAS CERÁMICAS

PERIODO / SESIÓN

1.1 Perfeccionamiento e innovación en las técnicas propias

TEMA II

MATERIALES

PERIODO / SESIÓN

2.1 Perfeccionamiento e innovación en los materiales

TEMA III

QUEMA

PERIODO / SESIÓN

- 3.1 Generación de estrategias de quema pendiente
- 3.2 Análisis de costos de producción
- 3.3 Proyectos de adquisición o fabricación de hornos para un taller propio.

TEMA IV

MODELADO

PERIODO / SESIÓN

- 4.1 Especialización sobre proyecto e innovación en la técnica

TEMA V

DIBUJO / PINTURA

PERIODO / SESIÓN

- 5.1 Especialización

TEMA VI

DISEÑO UTILITARIO

PERIODO / SESIÓN

- 6.1 Refinamiento de los productos diseñados y producidos.

TEMA VII

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

PERIODO / SESIÓN

- 7.1 Especialización

TEMA VIII

DESARROLLO EMPRESARIAL

PERIODO / SESIÓN

8.1 Fortalecimiento y asesorías sobre el funcionamiento del taller propio y como este genera su propio espacio de competencia frente a sus colegas.

MATERIAL:

Material según su proyecto

- *Guantes desechables
- *Aceite de linaza
- *Cepillo para lavar trastes
- *Solventes
 - *Material colectivo

UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN:

- Goggles de seguridad
- Cubre bocas con filtro de carbón
- Cubre bocas desechables
- Guantes desechables de nitrilo
- Bata o camisola de algodón con manga larga
- Dos pañuelos de algodón
- Ropa de algodón
- Zapatos de seguridad con suela anti derrapante , cerrados con casquillo (acrílico)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN (ASEO PERSONAL / HIGIENE)

UNIFORME COMPLETO / EQUIPO DE SEGURIDAD

ASISTENCIA

TRABAJO EN CLASE / TAREAS

EXPOSICIÓN FINAL / TRABAJOS ESPECIALES (extras)