

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

ARTE DE TRES PARTES: Lección principal de arte

TÍTULO DEL PROYECTO: Ollas moldeadas con las manos – ¡De cualquier manera, figura o forma!

TEMA: Cuatro Visiones: Una Celebración del Año de la Mujer (Una Exhibición de la Galería de Arte Cannon)

RANGO DE EDADES: K-12

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO:

Los estudiantes usarán barro que se seca al aire para crear una olla moldeada con las manos inspirada en las obras de cerámica de Bianca Juárez. Los estudiantes se enfocarán en la forma, equilibrio, textura, color y diseño al considerar la conectividad para crear sus propias vasijas únicas.

Cuatro Visiones: Una Celebración del Año de la Mujer

Bianca Juárez crea vasijas esculturales de cerámica hechas a mano con base en narrativas personales y mitos universales. Ella se inspira en la historia, arte popular y culturas indígenas. Ella se esfuerza en invocar una experiencia emocional universalmente compartida que refleja un sentido de conectividad.

La cerámica es una de las primeras formas artísticas explorada por los seres humanos. Hay muchas culturas extintas en todo el mundo que no dejaron una historia por escrito, sin embargo hemos aprendido acerca de su vida diaria a través de la cerámica que dejaron atrás. La creación de la cerámica a mano es una de las formas más tempranas de la cerámica. Las ollas pueden ser hechas a mano a base de espirales de barro, combinando lozas lisas de barro, o moldeando bolas sólidas de barro o alguna otra combinación de éstas. Las partes de vasijas hechas a mano con frecuencia son unidas con la ayuda de una barbotina, una mezcla de barro finamente dividido y agua.

Bianca Juárez
Totem 1, 2020

Gres

Bianca Juárez
Minotauro, 2020

Gres

Bianca Juárez
Heraklion, 2019

Gres

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

PREGUNTAS RELACIONADAS AL TEMA:

1. ¿Por qué piensas que ella usó las formas que usó?
2. Si pudieras tocar estas obras, ¿cómo piensas que se pueden sentir?
3. La textura es cómo la superficie de algo se siente o se ve. ¿Qué palabras usarías para describir la textura en su obra?
4. ¿Qué son algunos objetos pequeños en tu casa o salón de clase que pueden crear textura?

MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ARTE: (proporcionados en el Estuche de Arte)

- Barro que se seca al aire Q: 3 - 1 oz. paquetes individuales
- Estilete de madera
- Juego de acuarelas
- Pincel #6
- Hoja de inspiración de textura
- Papel de pergamino

MATERIALES NECESARIOS EN CASA:

- Pequeño vaso de agua para alisar el barro y para usar con las acuarelas
- Toalla de papel o trapo cuando sea necesario para cualquier derrame
- Herramientas para crear la textura: ¡Se creativo! Busca en tu casa para encontrar objetos que pueden crear patrones o textura. ya sean utensilios de cocina, objetos encontrados, la punta de una pluma, un palillo, un bloque de Lego

VOCABULARIO PARA EL PROYECTO DE ARTE:

Cerámica- el arte antiguo de hacer cosas de barro, una de las primeras formas artísticas exploradas por la humanidad

Alfarero- una persona que hace cerámica

Crear manualmente- una de las técnicas artesanales más antiguas en donde los objetos son construidos totalmente a mano

Ollas moldeadas con las manos- comenzando con una bola de barro, el alfarero hace un agujero en la bola de barro y forma una olla con una combinación de movimientos de moldeo del barro

Gres - algo hecho de barro calentado a una temperatura muy alta

Barbotina- una mezcla de barro finamente dividido y agua usada para unir las partes de barro

Placas construidas placas de barro que son cortadas a una forma y luego reunidas usando proceso de tamizado y barro mojado llamado barbotina. Las placas o láminas pueden ser puestas encima o en las formas, enrolladas alrededor de cilindros o hechas en formas geométricas

Textura- el aspecto, tacto o consistencia de una superficie o sustancia

INSTRUCCIONES PARA HACER ARTE (paso a paso)

Paso 1:

Junta y pon en la mesa o espacio de trabajo, todos los materiales necesarios de tu Estuche de Arte y de casa o del salón de clase. Es importante comenzar con una superficie de trabajo limpia así como manos limpias puesto que al barro se le

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

pegará cualquier basura. Pon en la mesa tu papel pergamino y organiza tus materiales enfrente de ti sobre el papel. Asegúrate que el vaso de agua esté en la parte superior de tu área de trabajo para que no se tire. Si estás trabajando cerca de tu computadora o Chromebook, asegúrate de que ningún material entre en contacto con dichos equipos.

Paso 2:

Tienes un estilete de madera en tu estuche de arte para crear textura y patrones con este instrumento. ¿Qué otros objetos que tienes a la mano pueden ser herramientas de textura interesantes? Busca en tu casa o en tu salón de clase, ¿hay otras cosas que puedes usar para crear una textura fascinante? Reúne unas cuantas de estas herramientas y colócalas junto a tu estación de trabajo.

Paso 3:

Comienza con los tres paquetes de barro que se seca al aire de 1 oz. Abre cada paquete y tira las envolturas. Nota el color y tacto del barro. ¿Qué tacto tiene? ¿Qué te recuerda? Toma cada pedazo individual de barro y amásalo (usa tus dedos para estirar, oprimir, apretar y doblar el barro plegándolo adentro de sí mismo) para ablandar cada pedazo. Luego, toma todos los tres pedazos individuales de barro y amásalos juntos para crear un pedazo más grande de barro. Amásalo en forma de una bola (FIG. 1).

Paso 4:

Toma un momento para considerar que es lo que quieres crear para tu olla moldeada con las manos. Trata de imaginar lo que podrá ser tu obra terminada.

- ¿Qué forma tendrá tu olla moldeada con las manos?
- ¿Cuántas “secciones” o áreas en la olla crearás en tu olla moldeada con las manos?
- ¿Será más alta o más ancha?
- ¿Tendrá un propósito o función en particular tu olla moldeada con las manos?

Paso 5:

Una vez que tengas una idea de la forma que quieres crear con tu olla moldeada con las manos, piensa en la forma del barro de la cual estás comenzando. ¿Será mejor comenzar con la forma de una bola para crear tu olla moldeada con las manos? ¿Tal vez estirándola en forma alargada servirá mejor? ¿O sería mejor formarla en forma de un cuadro o rectángulo? Crea la forma que quieras para comenzar a formar tu pedazo de barro.

Paso 6:

Comienza con tu sección más grande primero. Empieza a formar la primera área al meter tu pulgar adentro del barro para crear un punto de inicio (FIG. 2). Si estás creando diferentes secciones en tu diseño de la olla moldeada con las manos, empieza tu primera sección cerca de la orilla de tu forma de barro, dejando suficiente barro a un lado de tu forma para crear las otras áreas.

Paso 7:

Usando tus dedos y pulgares juntos, comienza a estirar el agujero que hiciste para hacer una abertura más grande, expandiendo los lados para crear las paredes de tu primera sección (FIG. 3). Asegúrate de oprimir hacia abajo al fondo de la abertura para extender y aplanar el espesor del barro en la base. Lo que quieres hacer es empujar hacia afuera el

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

exceso de barro del fondo, para ayudar a crear tu forma. El espesor del barro en la base debe ser similar al espesor del barro de las paredes. Como artista, decide qué forma quieres darle a tu primera sección y fórmala en esa forma; circular, ovalada, curvada, elongada, bordes ondulados, etc.

Continúa usando tus dedos y pulgares para oprimir tu primera sección en la forma deseada.

Paso 8:

Cuando estés satisfecho con el tamaño y forma de tu primera sección, sigue con el área que dejaste con el barro más espeso y crea tu siguiente sección, usando la misma técnica para extender el barro; oprime con tu dedo pulgar en el barro y usa tus dedos y pulgar para formar la siguiente área, asegurándote de usar el barro en la base también (FIG.4). Como artista, piensa en qué forma quieres hacer con esta sección. ¿Cómo complementarás tu primera área? Observa que la primera sección, y cualquier otra sección que puedes crear, típicamente será más pequeña que las anteriores secciones que hiciste.

Paso 9:

Continúa usando el área más espesa del barro para añadir tantas secciones como quieras a tu obra de arte, repitiendo la misma técnica de esculpir y formar con tu pulgar y dedos (FIG.5 Y 6). Si en cualquier momento no estás satisfecho con la manera en que está resultando tu olla moldeada con las manos, puedes comenzar de nuevo amasando tu barro, haciéndola bola nuevamente y comenzando de nuevo.

Paso 10:

Cuando estés satisfecho con la forma y las secciones de tu olla moldeada con las manos, estarás listo para añadir textura a tu diseño artístico. Piensa en el aspecto que quieres crear al añadir textura a tu olla moldeada con las manos.

Consulta la hoja de inspiración de texturas que se adjunta para algunas ideas. Usa el estilete de madera y herramientas encontradas para experimentar al dibujar, picar, oprimir y ranurar formas y diseños a tu olla moldeada con las manos (FIG.7). Considera estampar detalles y bordes repetitivos. Si hay áreas de barro ásperas y quieres que sean más lisas, trata de usar un poco de agua y tu dedo para emparejar el área, usando muy poca presión. Experimenta y añade tanta textura o menos a tu creación de olla moldeada con las manos como tu quisieras.

Paso 11:

Cuando hayas terminado añadiendo textura, estás listo para añadir color a tu olla moldeada con las manos usando tu estuche de acuarelas y pinceles de acuarela. ¡Aquí es donde tu trapo o toalla de papel resultará útil! No tienes que esperar a que seque tu olla moldeada con las manos para añadir el color, pues puedes aplicar la acuarela inmediatamente después de terminar de darle forma a tu olla y de añadir la textura (FIG. 8, 9, 10, 11.). Considera en dónde quieres tener color en tu olla moldeada con las manos. Mete uno de tus pinceles en la taza de agua y luego usa el pincel mojado para mojar uno de los colores en tu estuche de acuarela. Experimenta añadiendo más agua para aclarar el tono del color, o menos agua para crear un color más fuerte y denso. Trata mezclando colores para crear nuevos colores. Puedes añadir color a una área más grande, o solo a una área más pequeña usando los pinceles proporcionados de diferentes tamaños. Aplica tanto color o tan poco color como desees. Enjuaga tu pincel entre un color y otro para mantener los colores por separado. Y asegúrate de cambiar el agua si se ensucia. La acuarela será absorbida por el barro poroso y seco. Investiga como interactúa la acuarela con la textura y los diseños que creaste.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

Paso 12:

Después de terminar de pintar tu olla moldeada con las manos, enjuaga y seca tus pinceles de acuarela y pon tus materiales artísticos nuevamente en el estuche de arte. ¡Estarás usándolos nuevamente! Pon tu olla en un área segura para que se seque. Es una buena idea mantener tu olla sobre el papel de pergamino para que no se pegue a la superficie donde está secando. El tiempo de secado puede llevar hasta 48 horas dependiendo del espesor del barro. Para aumentar la velocidad del proceso de secado, voltea tu olla al revés después del primer día.

PREGUNTAS RELACIONADAS:

1. ¿Cómo describirías la forma terminada de tu olla moldeada con las manos?
2. ¿Cuántas “secciones” o áreas tiene?
3. ¿Cómo usarás tu olla moldeada con las manos? ¿Para decoración o para guardar cosas?
4. ¿Qué aprendiste acerca de la textura? ¿Y del barro?
5. ¿Te gusta crear arte útil y funcional?
6. ¿Qué otras cosas notas en tu casa o salón de clase que son arte útil y funcional?

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

FOTOS DE MUESTRAS DE ARTE:

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLAN DE ESTUDIOS

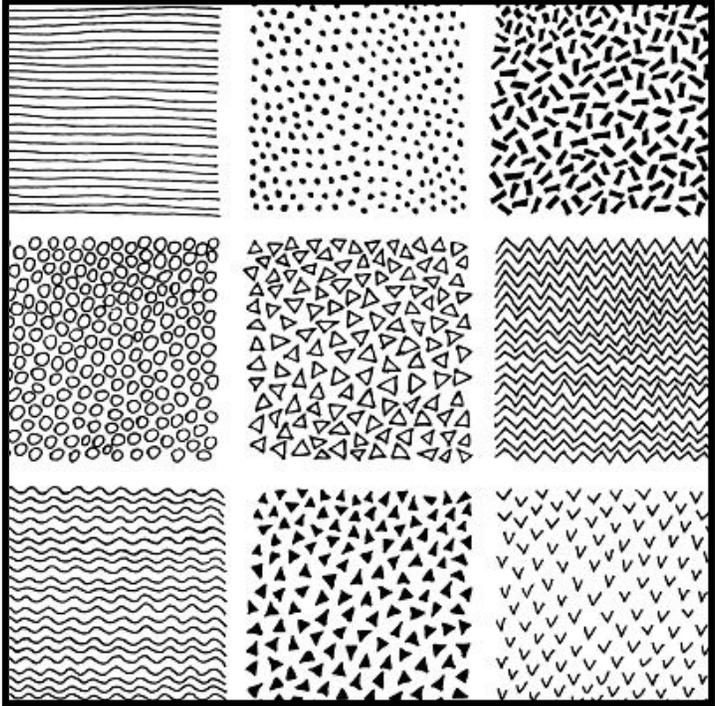
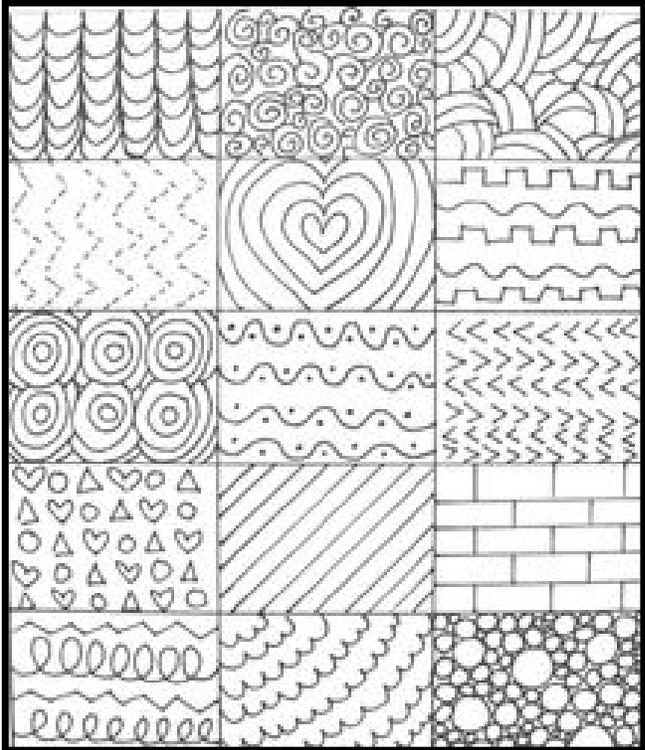
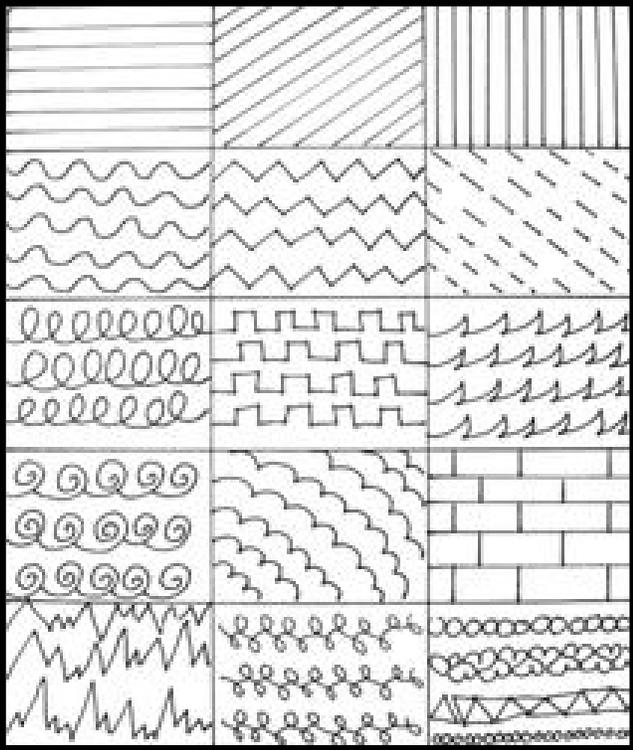

FIG. 10

FIG. 11

EJEMPLOS DE TEXTURAS Y PATRONES

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS

RECURSOS EDUCATIVOS PARA PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS:

Hábitos mentales para el estudio

Observa: Práctica de estudio Tabla 1.2

- Maneras de hablar acerca del hábito
- Usa tus ojos de detective
- Ve detenidamente
- Observa contemplativamente
- Toma tu tiempo al ver
- Captura todo-absórbelo
- Camina con tus ojos una y otra vez por la superficie como si fuera una hormiga pequeñita para que veas todo

Hábitos de Yo puedo

- Yo puedo notar los detalles en el mundo a mi alrededor
- Puedo ver mi propia obra detenidamente para encontrar áreas para continuar y para mejorar
- Puedo examinar las obras de otros artistas para obtener ideas

Hábitos mentales para el estudio

Desarrollar el arte: Práctica de estudio Tabla 1.2

- Cuida tu medio ambiente
- Se un ciudadano generoso del salón de arte
- Organiza y cuida tus herramientas, materiales y el entorno del estudio
- Respétate a ti mismo, a los demás y a tu estudio
- Haz más de tu parte

Hábitos de Yo puedo

- Yo puedo cuidar de mis herramientas, materiales y obras de arte
- Yo puedo organizar mi espacio de trabajo
- Yo puedo guardar todo en los lugares correctos
- Yo puedo guardar mis obras cuidadosamente, para que no se dañen

RECURSOS:

<https://www.biancajuarez.com/>

<https://kids.kiddle.co/Pottery>