

FLORES
DE ARCILLA

**MANUAL
DE ARCILLA
CASERA**

Dirección
Mauricio de Jesús Juárez Servín

Contenidos
Samantha Viveros
Karen Bastida

Fotografía
Janet Montesinos

Diseño Editorial
María Rodríguez

Revisión de Textos
Gerardo Monroy

Este Manual de Arcilla Casera ha sido creado a partir del desarrollo del PAPIIT IN402422. **Diseño entre todos, para la atención y procesos de inclusión, ante la Discapacidad y la violencia de género.**

Impreso en México
CCAttributionNon-Commercial
No Derivatives

2023

MANUAL DE ARCILLA CASERA

FLORES
DE ARCILLA

FLORES DE ARCILLA

QUIÉNES SOMOS

La Colectiva Flores de Arcilla se conforma por un equipo interdisciplinario de mujeres artistas, diseñadoras y educación especial, con el objetivo de promover una cultura inclusiva.

MISIÓN

Brindar apoyo y herramientas a las personas en situación vulnerable con enfoque en la discapacidad y violencia de género, para su reinserción laboral.

VISIÓN

Aumentar la concientización y participación de la población para crear una cultura de convivencia e inclusión social.

¿QUIÉNES SOMOS FLORES DE ARCILLA?

SAMANTHA VIVEROS

Profesora de Educación Especial en el área Auditiva y de Lenguaje, egresada de la Escuela Normal de Especialización; es una mujer ingeniosa, visionaria, emprendedora y comprometida con la educación especial e inclusiva, destacando su trabajo en el Centro de Educación Especial y Educación Inclusiva donde es directora y fundadora, así como en los diferentes cursos y diplomados que imparte sobre tableros de comunicación, braille, cuidado de personas de la tercera edad, aprendizajes clave y de tecnología para personas con discapacidad.

ANA KAREN BASTIDA

Artista Visual, egresada de la de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es madre de una infanta, una mujer decidida y entregada en ayudar al otro, enfocada a seguirse preparando día con día, lo que la ha llevado a comprometerse con la población infantil y su desarrollo socioemocional, así como también con las personas vulnerables con discapacidad. Ha tomado diferentes cursos y diplomados sobre Terapias expresivas y sobre arte y diseño en contextos de inclusión educativa.

ALICIA EMILENE TÉLLEZ

Diseñadora Gráfica, egresada de la FES Acatlán de la UNAM, es madre de dos adolescentes, mujer soñadora, persistente y comprometida con fomentar, impulsar, crear y desarrollar estrategias que permitan brindar herramientas a otras mujeres y personas en situación vulnerable para su inclusión en la vida laboral. Ha tomado diversos cursos y diplomados relacionados sobre la educación especial, estudia actualmente la licenciatura en educación y labora en el Poder Legislativo.

NAYELI ANAHÍ VILLANUEVA

Diseñadora y Comunicóloga Visual, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es una mujer alegre, creativa y comprometida en el desarrollo de recursos educativos digitales con el objetivo de ofrecer una experiencia de aprendizaje accesible y al alcance de todos.

SAMANTHA MORALES

Estudiante de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM, es una mujer creativa, ilustradora, trabajadora, interesada en la perspectiva de género en el campo artístico. Actualmente, gestiona la Galería Autónoma de la FAD en conjunto con un grupo de estudiantes, en donde se encarga de crear un ambiente inclusivo y profesionalización para la comunidad estudiantil.

SARAHÍ GUZMÁN

Diseñadora y comunicóloga visual, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es madre de 2 infantes, soñadora, creativa y comprometida a crear recursos educativos con perspectiva de género, inclusión y accesibilidad para romper las barreras sociales y tecnológicas. Actualmente, es Académica (EPA 51) en la CUAIEED – UNAM, donde imparte cursos de inclusión y de accesibilidad web para plataformas educativas.

JANET MONTESINOS

Artista visual, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es una mujer creativa, esto lo manifiesta por su amor a la fotografía y el dibujo. Actualmente está cursando la maestría en Docencia en Artes y Diseño. Tiene una gran experiencia con personas con discapacidad.

INTRODUCCIÓN

LA ARCILLA COMO INVERSIÓN INTEGRAL

Según Duncan (2007) “el trabajo con las artes ayuda al desarrollo personal y emocional. El inconsciente funciona más con símbolos que con palabras razonadas, por ello las artes facilita el proceso de reflexión y desarrollo (...) el uso de las artes será de interés en el trabajo terapéutico tanto para encontrar lo que ocurre a nivel inconsciente como para la posibilidad de mejora”.

El modelado, ofrece la posibilidad de mayor diálogo e involucramiento con la materia y según algunas arteterapeutas como Mireia Bassols, faculta el encuentro con uno mismo. Polo Dowmat (2000) “el arteterapia propone un viaje al fondo de nosotros mismos a través de la creación de imágenes plásticas, con la convicción de que en el hacer se evoca el conflicto y al trabajar sobre esa imagen que lo representa, al corregirla, al actuar sobre ella plásticamente, actuamos sobre nosotros mismos modificándonos, transformándonos”. Con el modelado está la oportunidad de crear con nuestras propias manos el problema, pero también, con esas mismas manos, modelar y modificar la solución.

Los egipcios usaban la arcilla para la momificación de cuerpos y los griegos como medicina para fracturas y cotidianamente en afecciones de piel. En el momento del modelado están presentes todos los elementos primarios y sagrados desde el origen de la vida: la tierra, el agua, el fuego y el aire; elementos que hoy representan en el inconsciente poderes protectores y a su vez adversos o movilizantes. La nueva tendencia de bienestar “wellness” requiere la atención de tres de nuestros sentidos: vista, tacto y olfato, lo que permite centrarnos completamente en dicha actividad.

Sara Pain, arteterapeuta y psicóloga argentina, ve la arcilla como material de expresión, ligada a nuestro universo cotidiano, simbolizando el nacimiento, la vida, la muerte y nuestros afectos, haciendo posible que estos se proyecten espontáneamente gracias a que este material es catártico por naturaleza. Con este material es posible expresar la gran variedad de sensaciones y conectar con emociones restringidas al realizar acciones durante el modelado cómo golpearlo, controlarlo, romperlo o estirarlo.

Con el uso guiado de materiales modelables se puede acceder al inconsciente. Las metáforas que surgen al verbalizar la acción y el resultado creativo per-

miten la expresión de las dificultades sociales y emocionales de los creadores. Es una herramienta terapéutica para no huir de los conflictos sino para enfrentarse a ellos en un espacio configurado para su supervisión y exento de críticas negativas. Así David Henley, dice que el trabajo con arcillas es un medio de desarrollo de la autoconciencia, autoimagen y autoconcepto. Se trabaja a partir de la metáfora para la resolución de problemas de una manera amena y divertida. Dominar un trozo de este material, con las técnicas que facilita el arte terapeuta proporciona control y seguridad que repercute en la autoestima.

Como terapia, es una herramienta auxiliar en la regulación emocional, pues la arcilla permite proyectar emociones como ira, rabia, miedo, con cualidades táctiles y kinestésicas, al ser un material seguro y de poca frustración genera un medio de contención y comunicación a través de sus manos, por su plasticidad es un material apto para modificar e ir generando cambios en un proceso terapéutico ya que no es necesario tener un objeto acabado.

El sentido del tacto es el primer medio de comunicación entre la madre y su hijo; es el vínculo a través del cual se construye el apego, es nuestra primera forma de comunicarnos con el entorno. El trabajo con arcilla no es inmediato, al menos no cuando hablemos de hacer consciente lo inconsciente. Es necesario una fase exploratoria: las personas que tienen este acercamiento conforme el proceso avanza y la sensación de frío desaparece es cuando se puede iniciar un diálogo entre materia y mente ante la interacción con el material, su textura y su temperatura.

MANUAL DE ARCILLA CASERA

LA ARCILLA

Coloquialmente podemos decir que la arcilla es tierra, aunque en realidad está compuesta por diferentes silicatos y en muchas ocasiones está tan comprimida que se vuelve roca. Al pulverizarla, nos queda tierra o polvo, y cuando se le agrega agua es cuando podemos hacer esta mezcla, dando como resultado una masa moldeable.

TIPOS DE ARCILLA

Hay distintos tipos de arcillas, entre ellas está la arcilla de Oaxaca, a la cual se le conoce con diversos nombres en diferentes lugares y una de sus características es que su color al quemar es rojizo. También está la arcilla de Zacatecas, su color al quemar es más blanco, con un tono rosa muy claro.

Las diferencias entre una y otra es que la arcilla de Oaxaca es mucho más plástica y por su estado natural puede asemejarse al talco, es más moldeable, más chiclosa y muy flexible al momento de trabajar, sin embargo, no nos da tanta estructura ni firmeza como la arcilla de Zacatecas. En cambio, la arcilla de Zacatecas no es tan polvosa y contiene más sedimento, por decirlo de alguna manera, el cual se denomina somota y que está compuesto por unas piedras de menor ca-

lidad que nos ayudan mucho a dar firmeza y estructura a las piezas construidas. Si en algún momento se decide trabajar con la arcilla de Zacatecas de una forma más fina, se tiene que cernir y esto hace que el polvo se vuelva más fino. Esto quiere decir que la arcilla de Zacatecas nos otorga una diferente estructura y firmeza, sin embargo, no será tan flexible como lo es la arcilla de Oaxaca.

También podemos mencionar una tercera arcilla, la industrial. Aunque hay más tipos de arcilla, por lo general se catalogan en estos tres grandes grupos: la arcilla de Oaxaca, la arcilla de Zacatecas y la arcilla industrial, que ya está estudiada para la construcción artesanal o artística.

Sus usos son diversos, no solamente se utiliza en construcciones artísticas, pueden usarse en medios terapéuticos o por su capacidad de construir cuidados principales. También es importante destacar que no se deben someter a cambios de temperatura bruscos y se les tiene que dar su propio tiempo de secado.

HIDRATACIÓN

El primer paso es hidratar la arcilla. Una vez que ya se está trabajando, en el sentido de modelado, no se debe de sobre hidratar porque entonces se pierde esta condición ideal para poder moldear con el proceso.

La arcilla es el resultado de la hidratación de las tierras de arcilla y cuando se amasan juntas, tanto la de Oaxaca como la de Zacatecas, se deben hidratar lo suficiente, de forma que obtengamos una consistencia similar al lodo. Una vez hidratada, la arcilla se asentará y se deberá retirar el sobrante de agua, después, se irá agregando arcilla de Oaxaca y de Zacatecas. Entonces se toma este lodo no tan líquido y le pondremos arcilla de Zacatecas, las mezclaremos poco a poco hasta que tome la consistencia deseada.

CONSISTENCIA

Uno de los puntos que usualmente se busca en la consistencia es que no se pegue en las manos, si esto pasa significa que aún falta secarla un poco más o agregarle arcilla de Zacatecas. Si no se pega en las manos tendremos que revisar que no quede muy dura o muy rígida, porque entonces no nos sirve para modelar. Como comparativa siempre debemos buscar una consistencia similar a la plastilina, que se moldea con las manos. Generalmente, esta es la consistencia ideal.

GOLPEADO

También es importante asegurarnos que la arcilla no tenga aire. Se debe hacer un cúmulo de masa compacta y éste se golpea en una superficie sólida. Si la arcilla tiene aire al golpearla se ve que salen burbujas de la misma. Este es un paso fundamental, se debe eliminar el aire, en la medida de lo posible, porque cuando esto no se realiza y la arcilla se somete a la quema, puede explotar la pieza. Es importante que siempre se tenga un orificio en la pieza hecho con una aguja o un punzón ya que, en caso de que haya quedado aire dentro de la arcilla, tendremos puntos de escape.

FORMACIÓN

El siguiente paso es la formación, aunque existen distintas formas de hacerlo, la formación generalmente se trabaja en hueco y hay técnicas muy específicas para hacerlo. Si hablamos de joyería, se deben tomar pequeñas porciones de arcilla y le tendremos que dar una forma no muy gruesa, tienen que ser pequeñas, no más anchas de un centímetro o centímetro en medio, para que el grosor no sobrepase dimensiones con las que podría ser imposible hacerlas. Después básicamente se deben dar los formatos que uno desee, las formas, las figuras, etcétera.

En el alto relieve, se saca la materia de nuestra superficie plana para generar un volumen, por ejemplo, pellizcarla podría ser una forma de sacar volumen y terminar esa superficie plana. En el bajorrelieve es lo contrario, en lugar de sacar volumen vamos a meterlo o a empujarlo. Vamos a empujar con diferentes mate-

riales o con nuestros propios dedos. Sobre la pieza que tengamos, empujar el material y entonces generamos un bajorrelieve y, cuando se lleva a cabo uno o el otro, a veces podemos tener ambos resultados en una misma pieza, de acuerdo al secado.

SECADO

El secado tiene que ser paulatino, se deben de tener las piezas en un lugar en donde los cambios de temperatura no sean tan bruscos y no se deben de someter al Sol para generar un secado más rápido. Eso, en dado caso, se hace al final, cuando todavía no estamos seguros de que la pieza esté en un completo estado de hueso. El estado de hueso significa que la pieza está 100% seca, porque a veces la apariencia de un estado de cuero, que es cuando no está 100% seca, es muy similar a la del estado de hueso. Se debe de tener esta certeza

y entonces sí se podría someter un poco al calor o al sol directo. Si no estamos seguros se debe evitar la exposición al Sol porque se corre el riesgo de que se generen grietas en la pieza, ya que el secado es muy rápido y la materia no tendrá tiempo de comprimirse al no tener su debido proceso de conversión de agua líquida a agua química.

Es importante resaltar que en el secado la arcilla generalmente se reduce y queda con alrededor de un 85% de su tamaño real. Es decir, se tiene una pieza con un tamaño determinado en fresco y conforme se va secando se puede apreciar cómo se reduce. Se debe entonces tener cuidado cuando se

somete al calor ya que, en este cambio tan brusco de temperatura, el material se comprime de pronto, o no se puede comprimir, y esto puede generar grietas. Siempre existirá el riesgo que la pieza se quiebre o se fracture y no haya alguna forma de rescatarla, cuando las grietas o las fracturas son muy pequeñas sí es posible repararla, pero cuando no, generalmente se pierde la pieza.

QUEMA

Cuando estemos seguros que hay un secado total de la pieza se puede pasar a la quema en un horno. Las quemas que generalmente se hacen en arte son de baja temperatura, las bajas temperaturas van a los 900 °C grados aproximadamente, la medias a 1100 °C y las altas a 1200 °C.

Retomando la joyería, la quema se realizará en horno de microondas con una caseta. Estas casetas tienen una fibra especial y por ello es que, una vez utilizado el horno para alguna quema cerámica, ya no se puede utilizar como se hacía antes.

La aplicación depende mucho del uso que se le quiera dar. En este caso, al estar haciendo joyería, se pueden armar collares solamente con piezas cerámicas o con piezas de bisutería tradicionales y con los materiales puntuales, como el resorte, el hilo nylon, algunas cuentas plásticas.

FLORES

DE ARCILLA

Este Manual de Arcilla Casera se terminó
de imprimir en el 2023.

Facultad de Artes y Diseño

Registro PAPIIT No. IN402422

CCAttributionNon-CommericalNo Derivatives

