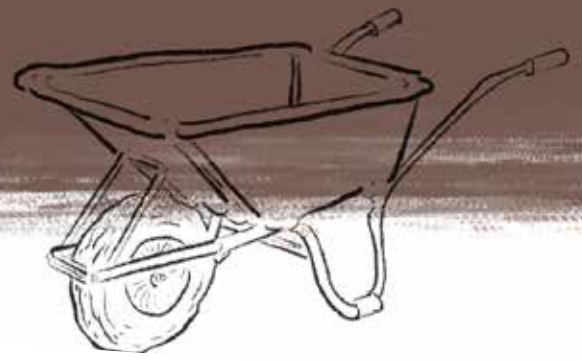

Cultivando el ARTE del BARRO

Una introducción para facilitadores, educadores
y cualquiera que quiera conocer barro local

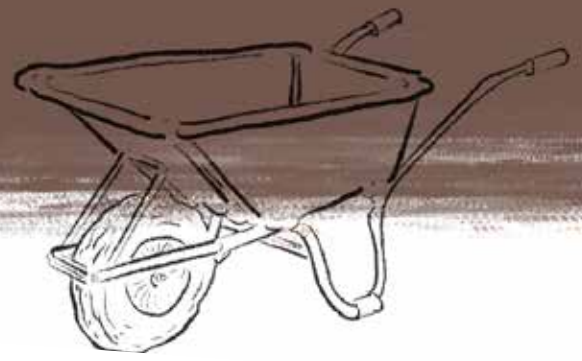
COSECHA

MATERIALES

- Carretilla
- Pico y pala
- Pala de mano
- Atomizador
- Recipiente grande (tina/cubeta)
- Bolsa para basura

COSECHA

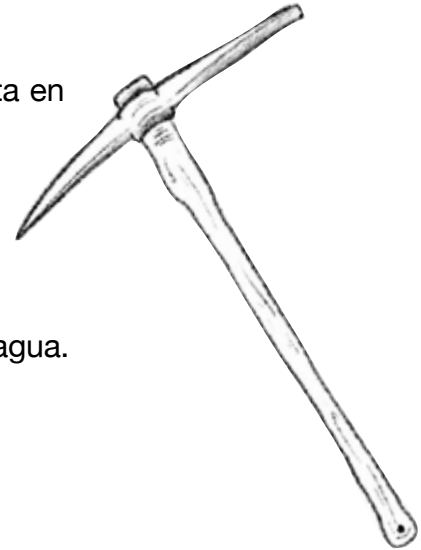

PASOS

Busca un lugar para cosechar el barro:

Busca cerca de orillas y cauces de ríos o, si está en una ciudad, pregunta en sitios de construcción.

Grietas en el suelo son un buen indicador de barro.

Usa la prueba de salchicha para comprobar el contenido de barro:

Toma una pizca de tierra en la palma de su mano y rocía con un poco de agua.

Trata de enrollarlo en forma de salchicha.

Si se forma y se dobla sin romperse, es barro.

Si se desmorona / agrieta, es más arena que barro.

Verifica el acceso a la tierra:

¿Son los recursos lo suficientemente abundantes para que pueda cosechar sin afectar negativamente el ecosistema?

¿Tiene usted permiso para usar esta tierra? (pide permiso a las personas y seres vivos que dependen de esta tierra)

Escarva:

Usa el pico y la pala para romper el suelo y meterlo en la carretilla.

Llena la carretilla. Recuerda que gran parte de lo que lleves se perderá en el proceso de limpieza, así que toma un poco más de la cantidad con que deseas terminar.

Sumerge:

Coloca lo que has cosechado en un recipiente grande, cubre con agua y déjalo en remojo durante al menos 24 horas.

PROCESA

MATERIALES

Contenedor con mezcla de barro ya hecho

Contenedor grande (tina / cubeta)

Cubetas / Platos hondos pequeños (2)

Pala de mano

Colador / bandeja de malla fina

Esponja

Bolsa de tela / malla muy fina (por ejemplo, muselina o una vieja funda de almohada)

Acceso al agua

Este es un proceso sucio, así que asegúrese que su área de trabajo sea adecuado

PROCESA

PASOS

Parte Uno

Mezcla:

Toma su recipiente con la mezcla de barro remojado y revuélvela lo más posible (con las manos o los pies), ayudando a que las partículas de barro se deshagan y se dispersen en el agua.

Separa:

Una gran porción de la mezcla serán desechos orgánicos (hojas, raíces, piedras, arena, etc.) que deben filtrarse, entonces usa una cubeta o plato hondo pequeño para sacar porciones del líquido y verterlo a través de un colador en un recipiente limpio.

Vierta los desechos orgánicos del colador en una cubeta pequeña para luego desecharlos en el jardín.

Si se acumulan montones de rocas o arena en la mezcla de barro, estos se pueden separar con una pala de mano, solo asegúrese de dejar correr el agua de barro antes de tirarlos.

Repite:

Agrega más agua a la mezcla de barro y repite los dos pasos anteriores.

Haz esto hasta que el contenedor esté vacío.

Limpia y espera para que el barro se asiente.

Parte Dos

Revuelve:

Verifica que el barro se haya asentado en el fondo del recipiente, con el agua encima.

Vierte la mayor cantidad de agua superficial posible, tratando de no agitar el barro debajo (también puede usar una esponja).

Revuelve lo que queda (con las manos o los pies) hasta que todo tenga la misma consistencia.

Separa:

Vierte el barro líquido a través de un colador en un cedazo de tela (o una tela grande que pueda atar en un bulto).

Cuelga la bolsa o bulto en algún lugar donde el agua pueda gotear y el barro pueda comenzar a secarse.

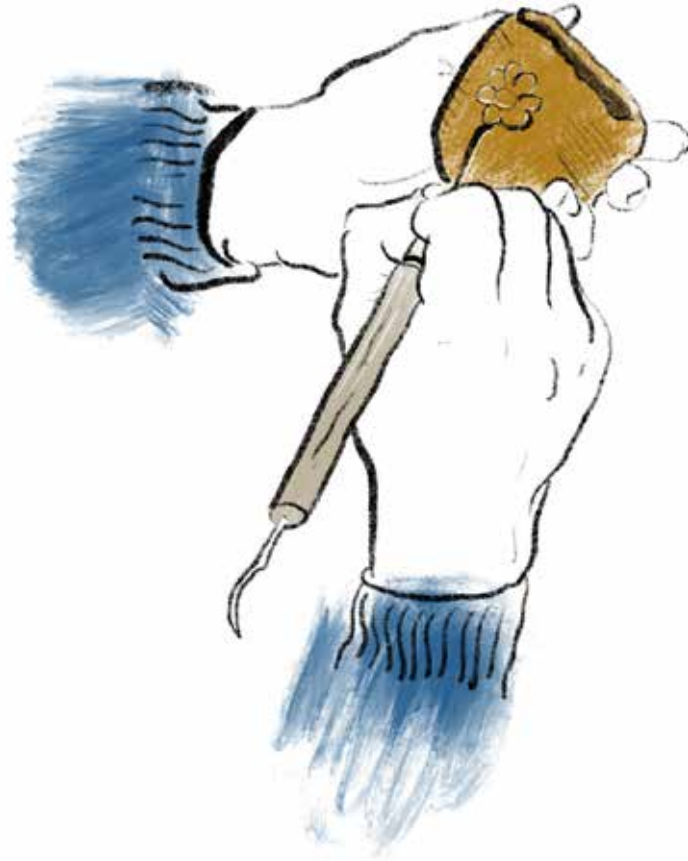
Limpia y espera:

Dependiendo de la cantidad y temperatura, esto puede ser desde unas horas hasta unos días.

Sabrás que la arcilla está lista para trabajarse cuando se haya convertido en un sólido viable.

CREA

MATERIALES

Barro

Herramientas para marcar y dar forma (puede reutilizar basura recolectada y objetos encontrados)

Platos hondos pequeños con agua

Esponjas

Papel periódico

Moldes / rodillo (para azulejos)

Superficie de trabajo limpia

CREA

PASOS

Forma libre:

Juega con el barro, haciendo cualquier idea que se le ocurra.

¿Cómo responde el barro - qué permite o no?

¿Cómo se siente el barro - cómo cambia su textura y temperatura a medida que trabaja con el?

Azulejos y marcas:

Usa un molde de azulejo preexistente para crear azulejos uniformes o usa un rodillo y corta los azulejos a medida.

Utilizando objetos encontrados y materiales naturales, experimenta haciendo diferentes marcas e impresiones en los azulejos de barro.

Guárdalos como muestras.

Modelado:

Hay tres técnicas esenciales de modelaje en barro: pellizcado, churros y construcción por placas.

Intenta hacer una pequeña taza usando cada una de estas técnicas.

¿Qué técnica disfruta más? ¿por qué?

¿Qué otras formas puede hacer usando estas técnicas?

Secado:

El proceso de secado es crítico en la habilidad de su pieza para sobrevivir la quema.

Experimenta trabajando con su pieza en etapas distintas del proceso...

Húmedo: barro maleable fresco, todo contacto dejará una impresión.

Cuero duro: barro más sólido, con aspecto de cuero pero aún con cierta plasticidad, ideal para tallar o añadir partes.

Hueso seco: barro mucho más claro en color, sólido pero frágil, sin plasticidad y listo para quemar.

Recuerda:

Todas las piezas deben secarse gradualmente y completamente para que no quiebran.

La humedad / luz solar / temperatura del espacio de secado tendrá un impacto.

Se puede guardar sus piezas adentro / a la sombra / debajo de una bolsa de plástico si desea hacer el proceso de secado más despacio.

QUEMA

MATERIALES

Cerillos

Encendedores naturales: ocote, cera

Yesca: hojas secas, corteza seca, virutas de madera

Encendido: ramitas y ramas pequeñas

Leña: palos más grandes, troncos medianos-grandes

Piezas de barro para quemar

Asegúrese que tenga un espacio al aire libre apropiado para hacer un fuego, con un área abierta de tierra desnuda y el área alrededor despejada (lejos de arbustos, árboles o cualquier cosa que pueda incendiarse)

QUEMA

PASOS

Considera el tiempo disponible:

- ¿Tiene usted suficientes horas libres para atender el fuego y vigilar, para no dejarlo desatendido?
- ¿Está usted dispuesto a cuidar, convencer, hablar y cantar a tu fuego para siga quemando?

Reunir:

Reúne sus materiales para hacer el fuego: cuando busque leña, pruebe para ver si las ramas se rompen con un chasquido (si no, si se doblan, todavía están demasiado verdes para quemar bien). ¡Recolecta el doble de lo que cree que necesitará!

Hacer un pequeño fuego:

Coloca su yesca en un pequeño bulto en el suelo y usa su leña para construir un pequeño nido encima. Enciende su yesca y agrega gradualmente más leña para alimentar el fuego.

Calienta las piezas de barro:

Comienza a calentar las piezas colocándolas en un círculo grande alrededor del fuego. Sigue alimentando el fuego, mientras tanto gira cada pieza 45 grados cada pocos minutos. Las piezas deben calentarse constantemente para evitar que se rompan (se romperán si una parte es significativamente más caliente / fría que otra), por lo que es esencial seguir rotando las piezas ¡Usa palos para girar y mover las piezas para proteger sus manos! Una vez que el fuego esté bien establecido, déjalo comenzar a apagarse y gradualmente comienza a mover las piezas (mientras las sigue girando), reduciendo el tamaño del círculo para acercarlas al fuego.

Añade las piezas de barro:

Una vez que el fuego se haya convertido en brasas, empuja las piezas hacia adentro y hacia las brasas, asegurándote de que todas las piezas estén completamente dentro de la base del fuego.

Reconstruye el fuego:

Usa más leña para rodear las piezas en las brasas y luego vuelve a encender el fuego, alimentándolo para aumentar el calor. Si puedes ver una pieza de cerámica en el fuego, debe brillar rojo para estar cocinándose bien. Las piezas deberán cocinarse durante al menos un par de horas, así que sigue alimentando el fuego. Después de un par de horas a altas temperaturas, deja que el fuego comience a apagarse. Las piezas se pueden dejar toda la noche y sacar de las brasas por la mañana.

COMPARTE

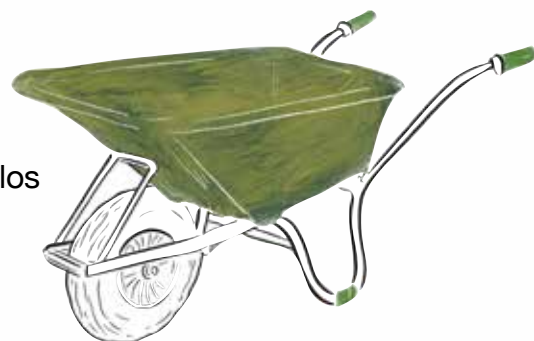

CELEBRA

Algunos conceptos a tener en cuenta en la facilitación creativa.

Respeto por el lugar:

Para tomar solo lo que necesitamos de la tierra y no en exceso, y dejar un lugar en mejor estado que el que lo encontramos. Limpiar la basura que se encuentra en el camino hacia/desde el sitio puede ser una forma de crear un intercambio entre los recursos de la tierra y los nuestros. Identifica qué otros tipos de intercambios o cuidados puede generar su grupo que luego se puedan incorporar a las actividades (por ejemplo, limpieza de herramientas, limpieza del espacio de trabajo, etc.)

Humildad ante el Aprendizaje:

Para celebrar la experimentación y el aprendizaje creativo. Aunque pueden tomar años para dominar completamente, estas técnicas son simples y satisfactorias para los principiantes. La belleza está en la experimentación, así que, si es nuevo en esto, ríndase a ser un novato y disfruta del proceso. Esto puede ayudar a ubicar al facilitador y a los participantes como iguales, aprendiendo juntos.

Desapego:

Enfocarse en el proceso, más que el resultado. Trabajar con barro nos da una oportunidad perfecta para practicar y desarrollar el desapego. El barro responde como un material vivo, que puede guiar y dejarse guiar. Incluso cuando ya está duro, es posible que las piezas no sobrevivan al fuego o que salgan de forma diferente a como esperabas. Es un buen recordatorio para estar presente y dejar de lado las expectativas. Una forma de jugar con esto es darle a cada participante una bolita de barro y 5 minutos para hacer lo que quieran con ella. Cuando pasen los 5 minutos, pídeles que pasen su pieza a la persona a su izquierda, que luego continuará trabajándola. Repita esto hasta que las piezas hayan circulado varias veces y luego comparte como grupo sobre el proceso de colaboración y las piezas creadas.

Co-aprendizaje:

Prioritizar el aprendizaje entre pares. ¿Qué conocimiento y experiencia tienen los participantes y cómo pueden compartir esto mejor con el grupo? ¿Qué puede usted, como facilitador, aprender de los participantes? ¿Cómo puede crear un espacio lo más inclusivo y seguro posible para que todos puedan aprender juntos?

COMPARTE

Cuida

Algunos consejos prácticos para asegurar un aprendizaje conscientizado.

El sitio:

Al extraer barro con un grupo, ubique un sitio de extracción de antemano y realice todo el proceso antes de hacerlo con otros. Piense detenidamente en el espacio de trabajo donde trabajará con el barro. ¿Tiene suficiente espacio para que los participantes trabajen de manera segura? ¿Tiene los materiales adecuados y suficientes para todos los participantes? ¿Tienes algún lugar para guardar el barro y las piezas secas?

Intercambio de tareas:

Piense en los diferentes roles y responsabilidades que los participantes podrán asumir para ayudar a que las sesiones funcionen sin problemas. Por ejemplo, para la sesión de la cocción: ¿Quién recolectará la leña? Cuidará el fuego? Dará vuelta a las piezas? Contará historias? Para la sesión de cosecha: ¿Quién cargará la carretilla? Sostendrá la bolsa de basura? Comprobará que no estamos cosechando en exceso? Esto funciona particularmente bien con los niños como una forma de honrar diferentes habilidades e introducir la responsabilidad colectiva.

Inclusividad:

¿Se ha asegurado de que la sesión sea acogedora, segura y accesible para todos los participantes? ¿Cuáles son las necesidades de su grupo y cómo puede atenderlas mejor? ¿Hay algún factor psicológico o emocional que deba tener en cuenta? ¿Qué problemas de salud y seguridad podrían surgir? ¿Su lenguaje es considerado con todos los asistentes? ¿Necesita ayuda para facilitar y, de ser así, quién podría ayudarlo?

COMPARTE

EXPLORA

Ideas para profundizar la experiencia e introducir ejercicios sensoriales.

Oído:

Cuando vaya a obtener el barro, considere hacerlo en silencio, pidiéndole al grupo que preste atención a todos los sonidos que escuchen en el entorno mientras procesa la arcilla. Esto podría formar parte de un experimento de escucha profunda, o podría hacer un simple círculo al final para intercambiar reflexiones.

Tacto:

Este es un proceso increíblemente físico - invite a todos los participantes a involucrarse en cada etapa, tocando el barro y procesándolo con sus manos. Enseñar la prueba de salchicha puede ser una buena manera de hacer que todos jueguen con el barro y empiecen a sentir cualidades como la plasticidad y la resistencia.

Very Sandy

sandy

SANDY LOAM

Vista:

Una forma de llamar la atención sobre un sentido es explorar cómo es estar sin él. Pídeles a los participantes que cierren los ojos cuando les dé un poco de barro para jugar. Déles 5 minutos más o menos para formar algo sin mirar. Pídeles que describan el barro antes y después de que abran los ojos. ¿Cómo cambian sus descripciones?

LoAM with
Lots of SILT

A mix of CLAY
and LoAM

clay

Gusto / Olfato:

Geofagia es una práctica antigua y continua de comer tierra y otros sustratos similares a la tierra. Esto puede ser un paso demasiado riesgoso para sus participantes, pero muchos trabajadores del campo juran en oler la tierra y la composta como una forma de saber su calidad. Y, por supuesto, existe la conexión con la comida, pues el barro y la comida provienen del suelo debajo de nuestros pies. ¿Cómo puede incluir estas asociaciones en una sesión?

Forma libre

Antes de compartir cualquier técnica específica, aliente a los participantes a conocer el material y las herramientas a través del juego y su propia exploración. Hacer marcas en azulejos de barro es una excelente manera de hacer esto, al igual que la actividad con ojos cerrados descrita anteriormente. También puede alentar a los participantes a que hagan sus propias herramientas reutilizando basura y materiales encontrados.

COMPARTE

Expande

Temas más amplios para incorporar en sesiones o proyectos a largo plazo. La idoneidad de estos dependerá del grupo y del contexto del sitio. Idealmente, las discusiones grupales informarán y guiarán la dirección de las sesiones.

Proceso:

Las actividades más meditativas descritas en la sección anterior 'Explorar' podrían ampliarse, enfocándose en un sentido diferente cada sesión y alentando a los participantes a acercarse al barro desde esa dirección: ¿Qué sucede cuando trabajan con barro guiados principalmente por un sentido?

Técnica:

Cada una de las etapas de la sección 'Crear' podría ampliarse a un taller completo, brindando más tiempo y atención para dominar las técnicas de pellizco, churros y construcción por placas.

De la Tierra a la Mesa:

El barro y la comida están biológica, histórica y prácticamente conectadas. Estas sesiones podrían ampliarse a un proyecto a largo plazo que combina crear y cultivar, donde los participantes creen sus propios recipientes y se involucren en el proceso de cultivar la comida para llenarlos.

Contexto:

¿Cómo se puede convertir un espacio de creación en un espacio para conversaciones más profundas y amplias sobre la artesanía, nuestra relación con la tierra y nuestra responsabilidad como hacedores y humanos? ¿Para qué conversaciones les gustaría a sus participantes utilizar este espacio y cómo puede apoyarlas mejor?

GRACIAS

Investigada y escrita por Ione Maria Rojas
en colaboración con Guapamacátaro Arte y Ecología
Michoacán, México

Ilustrado por Merlin Evans
www.drawntomedicine.com

Gracias a Gustavo Bernal de Taller Escuela Cerámica
por compartir tu conocimiento

Que sea transmitada una
y otra vez

Para saber más sobre este proyecto, técnicas alternativas
y lectura adicional, visite
cultivatingseeds.blog