870131
8.
19

"EL DISEÑO GRAFICO COMO DECORACION EXTERNA EN LAS FORMAS DE CERAMICA"

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LIC. EN DISEÑO GRAFICO

P R E S E N T A

ROXANA GARCIA VIZCAINO

GUADALAJARA, JAL. MAYO 1986

ARQ. GUILLERMO DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA COMISION
REVISORA DE TESIS

ARQ. y Ma. GUILLERMO DE LA TORRE
DIRECTOR
ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE GUADALAJARA
INCORPORADA A LA U.N.A.M.
ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA
fundada en 1935

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

	Pags
PROLOGO	1
CAPITULO 1	
Semblanza de las caracteristicas de los diseños precolombinos utilizados en la ornamentación de sus formas de barro de las principales culturas.	3
1.1 Meseta Central - Cultura Teotihuacana	4
- Cultura Tolteca	7
- Cultura Azteca	10
1.2 Costa del Golfo - Cultura Olmeca	13
1.3 Zona montañosa entre la meseta central y el Itsmo de Tehuantepec - Mixteca - Zapoteca	17
1.4 Península de Yucatán - Mayas	20
1.5 Jalisco, Colima Nayarit, Michoacán - Culturas de Occidente	23
CAPITULO 2	
Métodos o técnicas más importantes utilizadas en la aplicación del diseño a la forma de cerámica.	26
2.1 Bajo Esmalte	27
2.2 Bajo Relieve o Alto Relieve	28
2.3 Esmalte sobre Esmalte	30
2.4 Comprención	31
2.5 Estencil	32
2.6 Cera Caliente	33
2.7 Pincel	34
CAPITULO 3	
Bases fundamentales del diseño	35
3.1 Principios del diseño	36
3.2 Propiedades del diseño	37
3.3 Elementos del diseño	38
3.4 Realización de la idea	39
CAPITULO 4	
Conclusiones y Resumen	40
APORTACION	44
4.1 Diseños Infantiles	48
4.2 Imagen Corporativa	61
4.3 Diseños Precolombinos	64
BIBLIOGRAFIA	69

PROLOGO

Desde la época prehistórica el barro o arcilla ha sido uno de los materiales más utilizados, por su cualidad plástica en el proceso del modelado y por su dureza después de la cocción.

La cerámica en sus principios fué empleada para crear objetos utilitarios, después se perfeccionó con los CHinos y los Griegos, los cuales le dieron el giro artístico retrocediendo a la elaboración de objetos funcionales dentro de la Industria Alfarera e Industrial.

La falta de empleo de la cerámica como material para una obra de arte, es consecuencia de la falta de conocimiento, investigación y profundización sobre las ventajas que posee la cerámica.

Actualmente la cerámica cuenta con materiales variados para la elaboración de pastas, cuenta con infinidad de colores para todo tipo de esmalte, con el fin de poder seleccionar los mejores, , entre ellos para lograr el propósito que se quiere conseguir.

El diseñador explora dimensiones proponiéndose dominar la forma y volúmen desarrollándola en el espacio.

Los materiales tratados responden de manera muy variada a las intenciones expresivas obligando al artista a reconstruir la imágen de las sensaciones visualizadas por él.

En vacios y llenos buscando un equivalente de la realidad a través de la sugestión artística.

El diseñador debe esforzarse continuamente por poner en práctica su imaginación como si estuviera la forma en el interior de su cabeza, al igual que el espectador se debe identificar a sí mismo, como el centro de la gravedad de la forma sólida.

Los vacios que originan formas asimiladoras del espacio que rodea la forma de cerámica en las que el diseño y los valores de masa son preponderantes , son éstos los elementos fundamentales de la forma y el volúmen.

CAPITULO 1

SEMBLANZA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISEÑOS PRECOLOMBINOS, DE LAS PRINCIPALES CULTURAS, UTILIZADOS EN LA ORNAMENTACION DE SUS FORMAS DE BARRO DE LAS PRINCIPALES CULTURAS

1.1 cultura teotihuacana

DISEÑOS TEOTIHUACANOS

Con una espontaneidad grandiosa la escultura en barro nos puso en presencia de grandes dignatorios de hombres y mujeres ordinarios, de vestidos y peinados que por momentos reaniman pedazos enteros de la sociedad que los puso en el mundo.

A través de la historia se han descubierto y clasificado diferentes clases de artes menores Teotihuacanas.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

-Semiesféricas grabadas con base anular.
- En forma de aves, algunas decoradas con concha. Este tipo de cerámica se caracteriza por la profusión ornamental, en contraposición o la simplicidad de tipos precedentes.
- Cónicas provistas de tres tubos dirigidos hacia el interior.
- De barro anaranjado grueso con ornamentación muy complicada representando ceremonias.
- Trípodes con tapa decoradas con simbolismos como el del fuego.
- Trípodes de tapa cónica con pinturas e incisiones.
- De braseros con adornos de nidos de abejas.
- De culto, las cuales eran de cerámica fina anaranjada, con pinturas y relieves decorativos.

Ollas

- Modeladas a mano, con manchas rojas sobre color bayo.
- Antropomorfas en barro anaranjado.
- Ollas en forma de perro.
- Ollas calabaza en barro anaranjado.
- La mayoría de las ollas muestran figuras geométricas ; círculos, triángulos, bandas paralelas o entrecruzadas, líneas onduladas, etc.

Bajo relieve moldeado con aplicaciones formando pequeños medallones.

Tecomate

- Esta vasija parece tener la exclusividad de una decoración cuneiforme, a pesar de ésta estilización que tiene un sentido ritual, está representada la piel que viste Xipe- Tótec.

Crisoles

- Se trata de vasijas cuyo espesor anormal de las paredes hace pensar en crisoles.

Braseros

- Con ornamentos ricamente elaborados.

Cajetes

- Cónicos y semiesféricos, decorados con línea mate -brillante. Presentan una rica gama de decoraciones con ondulaciones gralndas .
-Cajetes cónicos negros.

Vasos

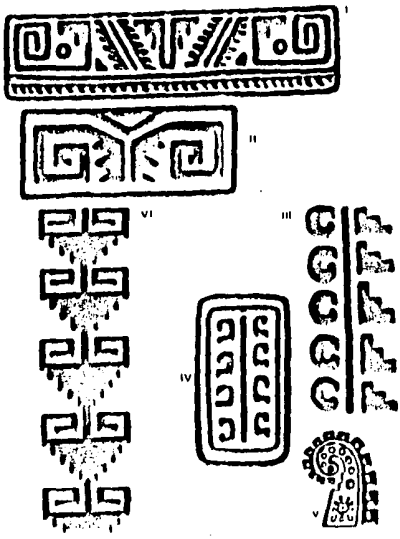
- Los vasos son riquísimos en motivos simbólicos y quizá tienen exclusivamente solo un sistema decorativo delicado y de difícil realización.
- Vasos zoomorfos
- Vasos esculpidos.

A pesar de la abundancia de colores el grabado con solo restos es tan rico en invenciones y traduce tan fielmente el complejo simbolismo Teotihuacano que aparece como la técnica más representada de la fase clásica. La pintura como decoración Teotihuacana es simbólica y esencialmente religiosa, se inclina por las representaciones de Dioses o de escenas relacionadas con el culto.

La decoración que usaban en sus vasijas eran casi siempre figuras humanas, peces, aves, serpientes, animales casi siempre abstractos o simples motivos decorativos, flores, grecas, estructura geométrica abstracta, sujección de detalle al todo, petricidad. La cerámica más tradicional es la anaranjada y la de barro café así como la blanca aplicada en seco.

Etapas de la decoración Teotihuacana

a) matemática y geométrica
b) naturalista
c) triunfa la geometría, el rectangulismo rígido y absoluto.



1.1 cultura tolteca

DISEÑOS TOLTECAS

Para los toltecas el arte era algo profundo y sagrado ya que la única manera de decir las palabras verdaderas en la tierra era encontrando " la flor y el canto de las cosas " o sea el arte.
El buen artista Tolteca dominaba a la perfección el uso de tinta negra y roja, conocía los colores de todas las flores, dibujaba pies, caras, trazo de sombras logrando un perfecto acabado.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

- Vasijas de fondo plano y paredes divergentes.
- De barro cuya ornamentación policromada se complementa con aplicaciones del mismo material trabajando en relieve.
- De color café pulidas con 3 patas en decoración roja.
- Vasijas trípodes en barro con decoración moldeada consistente en estrellas y en el borde superior, con representaciones de águilas y mariposas.
- Vasija efigie con atributos de Tláloc.

Cajetes

- Cajetes de color crema parduscos, y a veces casi blancos, decorados con rayas rojas ondulantes.
- Cajetes decorados en el exterior ricamente combinados.

Vasos

- Vasos cilíndricos.
- Con soporte cónico.
- Decorados externamente conceptuosos y elegantes.

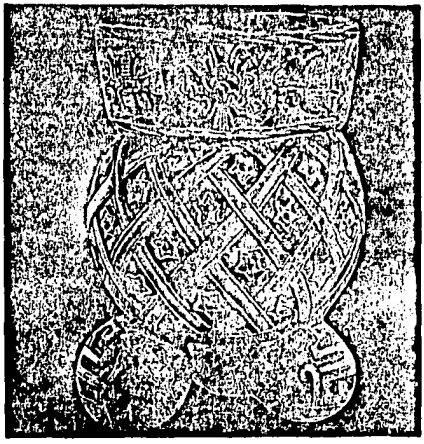
Ollas

- Ollas Tláloc.
- En forma de barril y cuello hacia afuera.

Platos

- Platos coloniales decorados en el interior.
- Platos con soportes anulares.

a) Incensario calado
b) pipas
c) ollita Tláloc
d) cloisonné.



La cerámica Tolteca se distinguió por tener un fondo crema o amarillento de diversas tonalidades, sobre todo porque en él se ejecutó una variedad de decoración roja.

Poco se puede decir con respecto a su forma debido a que la mayor parte aparece fragmentada.

Se observan formas muy especiales y de gran belleza que sirven para relacionarlos con el horizonte anterior.

En cuanto a la decoración exterior consiste en bandas anulares en la parte superior del recipiente, abajo de la cual hay diversos motivos.

Tales como uno en forma "X", ganchos y figuras de "S" series de cuadros, unos cubiertos de pintura y unos con un pequeño círculo en su centro; motivos escalonados o triangulares sobre la zona periférica, líneas finas entrecruzadas, y otros al parecer florales.

Predominan los motivos rectilíneos o curvilíneos con cierto convencionalismo.

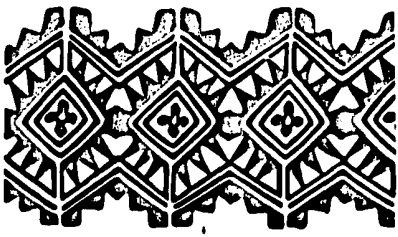
Los motivos decorativos interiores comprenden líneas ondulantes por toda la zona periférica; motivos en forma de "S" o "Z" y otro que recuerda el signo de interrogación.

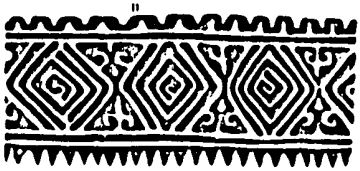
Tienen gran variedad de motivos escalonados; triángulos bordeados por líneas gruesas, finas o curvas.

Hay una diferencia entre la decoración interior y la exterior. La primera es más sencilla, los motivos son de gran variedad y van colocados dentro de una banda. La exterior es más rica, de mejor acabado y en muchos casos lleva otra capa de pintura crema o blanca la cual le da mayor vida.

En lo que toca a los bajos Relieves en las artes menores, las principales que aparecen en los frisos son:

- procesiones de guerreros
- águilas devorando corazones
- figuras de tigres y coyotes, Atlantes
- hombre pájaro- serpiente.





1.1 cultura azteca

DISEÑOS AZTECAS

Los aztecas crearon la cerámica más hermosa en forma y ornamento de toda la altiplanicie mexicana, sus productos adornaban las mesas de los grandes señores Aztecas.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

- Vasijas con tres esbeltos pies cónicos o terminados en cabezas de águila, de serpiente o de ave.
- Vasijas de barro gruesas, pintadas y acabadas en rojo obscuro, con dibujos sencillos en diseños de color negro o en blanco y negro.
- De barro con líneas breves, hileras de puntos, líneas paralelas y onduladas, círculo con puntos enmedio y espirales simples.
- Jeroglíficos pintados sobre éstas.

Jarros

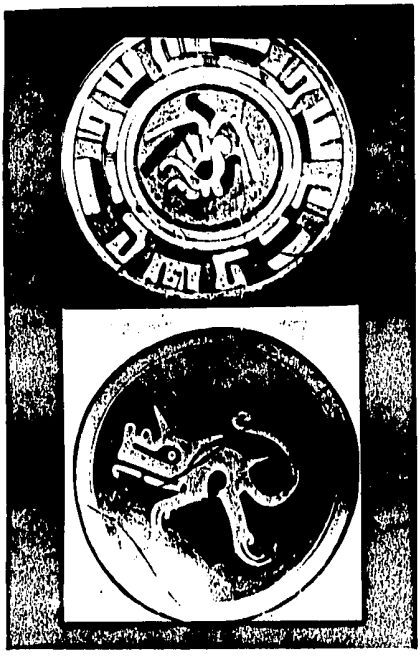
- Jarros con asas y picos, algunos redondos.
- Jarrones con cuello alto, con una brillante pintura policroma con figuras y símbolos al estilo de los códices y realzada por un pulido espléndido.

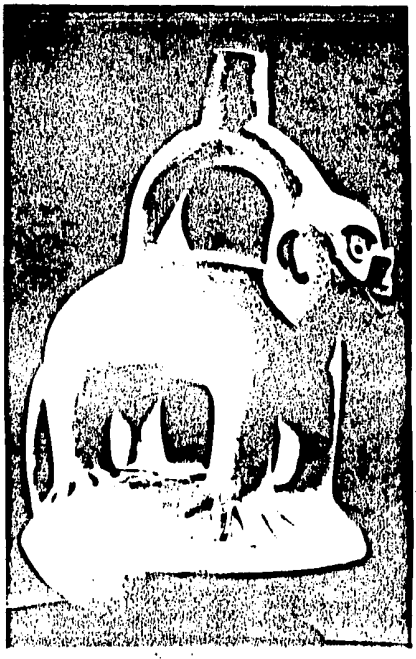
Platos

- Platos delgados y molcajetes con tres pies aplanados; ambos están pintados con diseños lineales en color negro sobre un fondo de cuero.
- Platos y cajetes con trazos irregulares que ocurren en el exterior.

Vasos

- Vasos con ornamentación policroma.
- Vasos con líneas circunferenciales alrededor del borde o labio de un vaso.





DECORACION EN LAS ARTES MENORES

La cerámica de los aztecas se distingue por varios tipos de cerámica lisa, pero lo más característico es lo decorado, que en abrumadora cantidad apareció la decoración negra sobre anaranjado, o sea el color natural del barro.

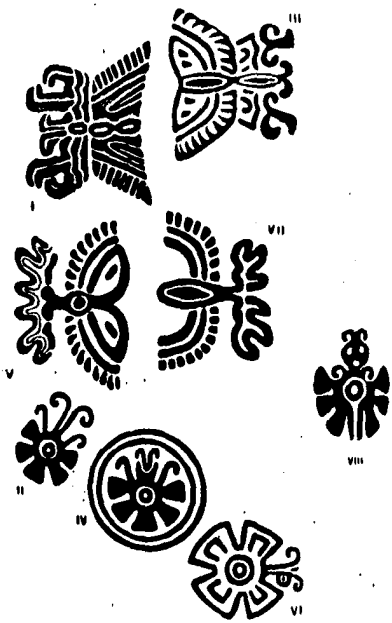
Hubo también otra cerámica policromada pero estaba ordenada casi exclusivamente con diseños abstractos.

Incluyendo ritmo en forma de líneas radiales paralelas en número de dos, tres, y cuatro.

Estas estaban separadas entre sí por círculos; en algunos casos la línea siguiente al círculo afecta una pequeña curva, por lo que parece una letra "A" minúscula.

La decoración en la parte exterior se distingue por líneas paralelas seguidas por motivos curvilíneos muy sencillos o bien por circulitos.

En cuanto a las otras cerámicas con decoración que no sea pintada, tenemos decoración raspada, acanalada, sellada, de pastillaje, modelada, etc.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1.2 cultura olmeca

DISEÑOS OLMECAS

Si algo ha perdurado de los olmecas y nos permite hablar de una civilización Olmeca, es su extraordinaria escultura, en muchos aspectos jamás sobrepasada por ningún pueblo.

Un buen número de monolitos y artes menores ha sobrevivido indudablemente tallados en el área misma.

El artista Olmeca en general tendría mucho sentimiento de artista pues creó un estilo que contribuyó en todas formas a su exaltación.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

- Vasijas de barro en forma de perros, adornados con formas circulares.
- Vasijas de platos bajos.

Vasos

- Vasos de forma cilíndrica y fondo plano. Decorados al temple "seco" y con líneas incisas. Los motivos son geométricos y simbólicos.
- Vasos de barro color bayo en forma cilíndrica y fondo plano. Teniendo como decoración externa con líneas muy finas una cara de hombre Jaguar, símbolo de la cultura Olmeca y en la parte posterior el perfil del mismo.

Jícaras

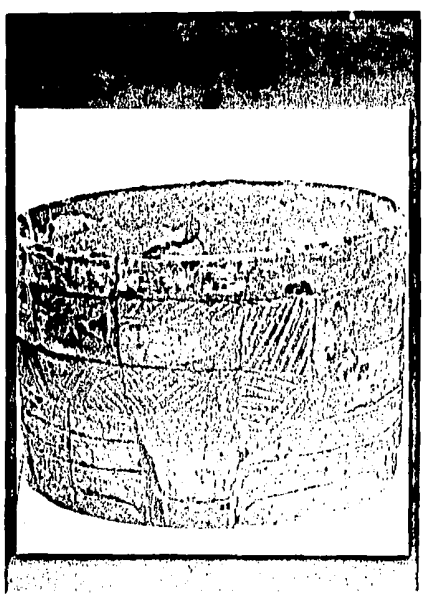
- Jícaras en forma de calabaza.
- Solo una pequeña cantidad de platos y cajetes.

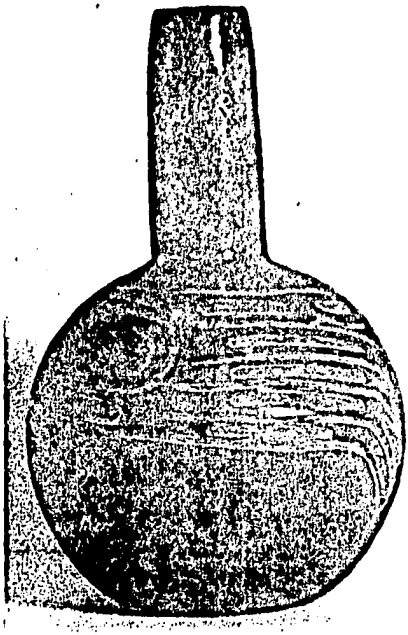
Ollas

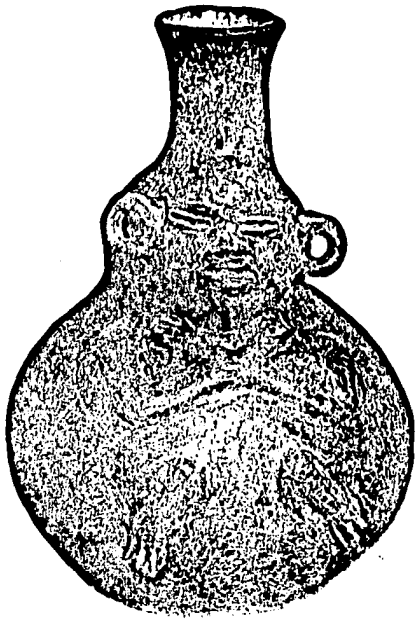
- Ollas diversas. Las asas son raras salvo en las ollas que nunca tienen pies.

Botellones

- Botellones color negro con decoraciones excavadas. Algunos de los motivos eran garras de tigres estilizadas con polvo rojo frotado.
- Cuencos cónicos o de base redondeada.
- Cilíndricos con borde sencillo.







DECORACION EN LAS ARTES MENORES

La decoración de la cerámica - Olmeca es la principal incisa antes del conocimiento, pero también se encuentra aunque en grado menor, el rastrillado, el punteado y el modelado, sobretodo - en las vasijas -efigie. Los motivos son sencillos.

Realmente tenían poca decora_ ción . La cerámica era una de las po - cas actividades artísticas existentes y a ella se orientaría toda la dedicación - del pueblo.

Sus artes menores eran sim_ ples sin adornos, lo contrario a la ma_ y que era rebuscada.

El diseño es naturalista y -- geométrico.

La técnica es pintada e integrada a la superficie , tales como la incisión, acanalado, raspado, esgrafiado, etc.

Las vasijas son de función domés tica por lo cual se encuentran general_ mente ollas, cajetes, vasos y platos.

Otra de las técnicas es la del ca_ fé pulido. También existe el negro y el rojo pulido, con decoraciones geomé- tricas , el blanco fugitivo y se caracte_ riza por la presencia de un baño fugi_ tivo o sea de color blanco en diversas - tonalidades.

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

1.3 mixteca zapoteca

DISEÑOS MIXTECAS - ZAPOTECAS

Los Mixtecas - Zapotecas lograron un estilo cerámico definido, las primeras formas que hicieron fueron clásicas.

Por la depuración que hicieron en sus elementos, representan personajes aristocráticos o formas que, al llegar la cultura a su época de oro, se complicaron en sus tocados y sus atuendos con barrocas aplicaciones de grueso pastillaje.

Con sus dóciles dedos realizaron obras maestras de lo que pudiera considerarse más escultura que cerámica.

Los objetos de arte de un gran refinamiento, se producían para una sociedad aristocrática.

Los Mixtecas- Zapotecas como los Olmecas adoraban al jaguar como corazón del mundo sobre sus hombros.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

- Vasijas con tres soportes.
- Vasijas zoomorfas y antropomorfas.
- Translúcidas de mármol labradas, en forma de calabaza, o bien decoradas con alusiones mitológicas.
- Elaboradas en barro negro con perfiles esbeltos, sutilmente trabajadas en rojos y blancos, muestran movidas grecas, de dibujo semejante a las de los palacios de Mitla.

Vasos

- Vasos con asas verticales.
- Copas con base anular.
- Luminosas copas de cristal de roca; orejeras de ámbar y jade; mangos de abanico de piedra verde.

Jarras

- Jarras de cuerpo redondo y cuello alto.
- Jarras de anchas paredes con asa.
- Así como ollas de fondos globulares.
- Tarros con tapadera.
- Urnas de hermoso acabado.

DECORACION EN LAS ARTES MENORES

Decoración a base de grecas y de mosaico , trazos con gran variedad de movimiento, su expresión tiene vigor - debido a las líneas curvas que se manejan con soltura .

Muchas de las artes menores tienen incrustraciones de obsidiana, turquesas, etc.

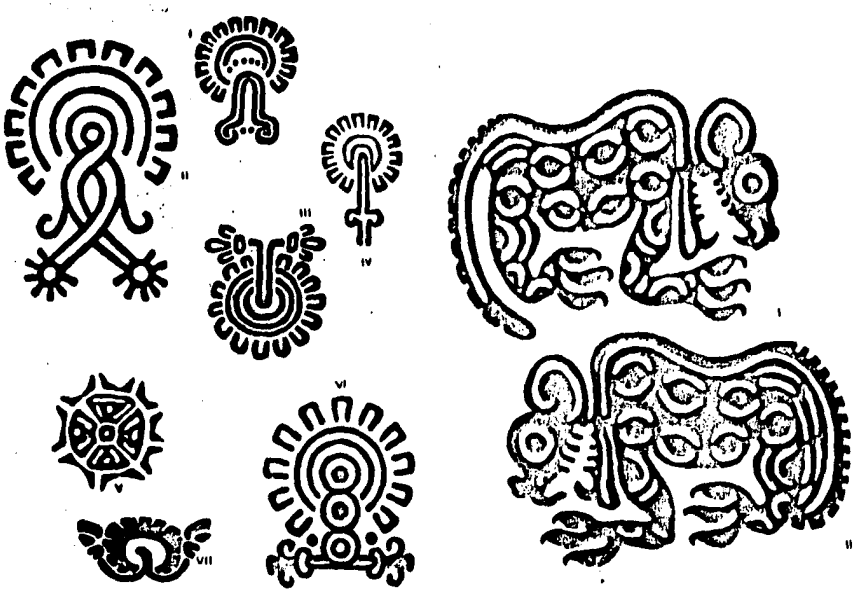
En su decoración usaban el jaguar, los danzantes y el tigre, sobriedad ornamental geométrica.

Sus elementos básicos son las - volutas cuadrangulares.

Los colores empleados para su decoración fueron el rojo, negro, naranja, gris y blanco. Basándose en el hecho de que combinaban todos sus colores y todos sus diseños tenían líneas firmes, proliferan en tales tipos de cerámica.

El refinamiento de éstas creaciones, finalmente pulidas, confirma - por sí solo lo dicho sobre el sentido -- preciosista.

La cerámica policromada , -- constituye un testimonio de éste arte - el cual presenta formas muy variadas.



19

cot y Tepeuh.

20

1.4 mayas

DISEÑOS MAYAS

Entre las culturas de la América precolombina, el papel de más importancia corresponde a la civilización Maya.

Ello es debido tanto al extenso período dentro del cual se ha desarrollado. Su ciclo de formación comienza alrededor del año 1000 antes de Cristo y decae definitivamente a fines del siglo XVII de la era cristiana.

Con su inagotable variedad de motivos y con la exuberancia barroca de sus caprichosos detalles, la plástica Maya es, ciertamente la más sugestiva y la más madura del mundo precolombino.

La técnica de su gran habilidad es la manera especial en el modelado en arcilla, tanto en las grandes urnas antropomorfas cargadas de elaborados motivos ornamentales, como de las artes menores.

Sus formas se destacan por su excepcional belleza y su gran refinamiento.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

Vasijas que representa hombrecillos saliendo de un caracol en barro naranja, la pieza por la expresión sonriente del personaje muestra cierto sentido del humor.

- Vasijas con representaciones de la deidad de la lluvia.
- En forma de cabezas de animales.
- Vasijas policromadas.
- De cerámica plomiza con cabezas zoomorfas, de apariencia vidreada.
- Vasijas de albastro.

Varios

- Platos pintados.
- Vasos pintados con decoraciones policromas: naturalistas
  simbólicas
  geométricas y jeroglíficos.
- Metates en miniatura acompañados de una pequeña mano.
- Braseros de CHacc.

Su cerámica se divide en 4 principales grupos: Mamón, CHicanel, Tzacol y Tepeuh.

DECORACION EN LAS ARTES MENORES

Las técnicas decorativas consistian desde el simple alisado hasta la pintura sobre estuco seco.

En las vasijas utilizaban técnicas de percución, desgaste, desgaste por frotamiento, corte por presión y corte por desgaste.

Sus artes menores eran decoradas por monocromas, dicromas y policromas.

En el arte policromo predomina el color naranja; en las paredes se pintaban personajes y signos expresivos.

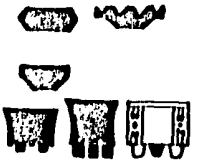
Representaban sus puntos cardinales pór colores; Este (rojo), Norte (blanco) Sur (amarillo), Oeste (negro).

Se ordenaban cronológicamente por el color después dos y después tres policromas.

Los más antiguos eran Mamón y CHicanel. monocromas al final bicromas.

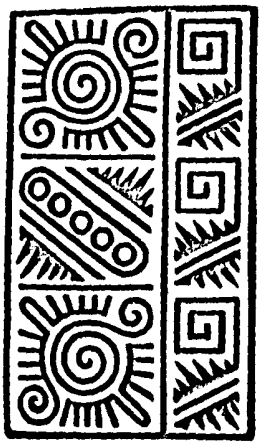
Mamón

CHicanel



Tzakol

Tepeuh



1.5 culturas de occidente

DISEÑOS DE LAS CULTURAS DE OCCIDENTE

La importancia histórica cultural de la cerámica de Occidente de México no es menor que su importancia artística.

Lo que eleva a las diferentes formas de cerámica es la capacidad del artista de expresar distintos estados de ánimo: la alegría y el goce, pero también el asombro y el miedo, las diferencias técnicas entre las formas de cerámica parecen señalar que éstas surgieron de tribus distintas y en épocas diversas.

Prácticamente no hay nadie que conozca algo de arqueología mexicana, que el término de arqueologia de Occidente, no piense inmediatamente en los objetos y formas procedentes de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit.

De hecho, cada uno de éstos Estados tiene estilos cerámicos tradicionales propios.

FORMAS MAS IMPORTANTES

Vasijas

- Vasijas de silueta compuesta o con formas humanas y animales; con decoración en negativo, consistente en motivos geométricos en colores rojo sobre café.
- Vasijas con la parte media constreñida y boca ancha de bordes divergentes.
- Compuestas por dos recipientes, uno encima de otro, e intercalados por dos o tres tubos de barro.
- Trípodes con altos soportes o con soportes mamiformes o antropomorfos, así como las que recuerdan formas de vegetales.
- Vasijas fitomorfas que simulan generalmente calabazas con el cuerpo dividido en gajos y otras decoradas con flores modeladas.
- En forma de figuras huecas más grandes elaboradas con trocitos de barro adheridos y con incisiones para representar todos los detalles, porque muestran una preferencia por el realismo y la alegría de vivir.
- De barro cuyos diseños están raspados y rellenos de pintura, parecidas a las de Teotihuacán.

DECORACION EN LAS ARTES MENORES

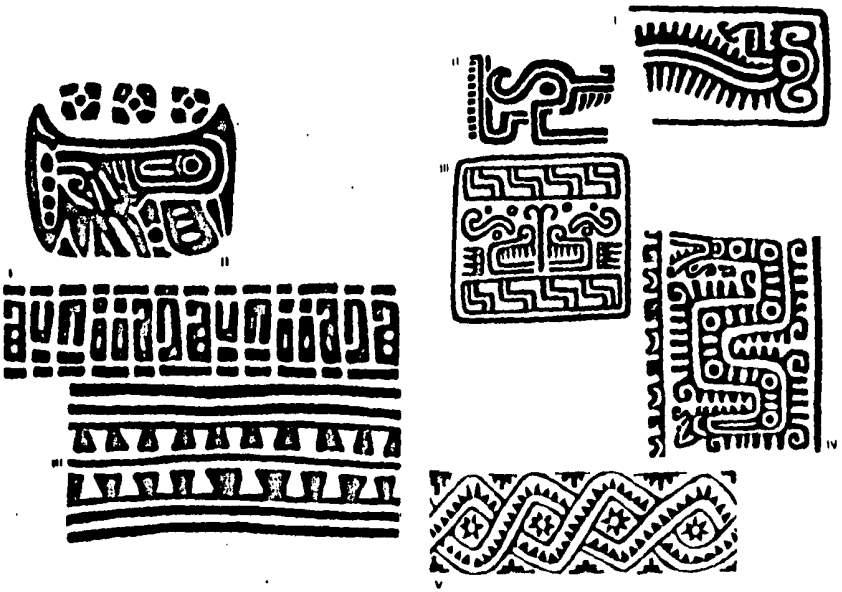
La decoración de la cerámica consiste en líneas incisas y geométricas que delimitan campos triángulares rellenos de punzaduras; también aparecen depresiones mayores hechas al parecer con la yema del dedo cuando el barro estaba fresco.

La decoración pintada es poco frecuente, casi toda la cerámica es monócroma (café, gris, y negro), aunque algunas piezas tienen un baño guinda sobre crema, con las áreas pintadasdelimitadas por incisión.

Los motivos decorativos no son muchos, pero se combinan de tal manera que prácticamente no hay una vasija igual a otra.

Aún las representaciones humanas y animales siguen el patrón caracteristico, que es geométrico y esquemático.

La abundancia de formas no tuvo más límite que el de la imaginación del artista, por lo que poseemos una variedad asombrosa de vasijas sobretodo, las cuales tienen formas muy elegantemente decoradas tanto por medio de color como por esgrafiado o protuberancias modeladas así como formas más sencillas y netamente utilitarias.



CAPITULO 2

METODOS O TECNICAS MAS IMPORTANTES UTILIZADOS EN LA APLICACION DEL DISEÑO A LA FORMA DE CERAMICA

2.1 bajo esmalte

Técnica a base de crayolas, colo_ res, plumillas o pincel.

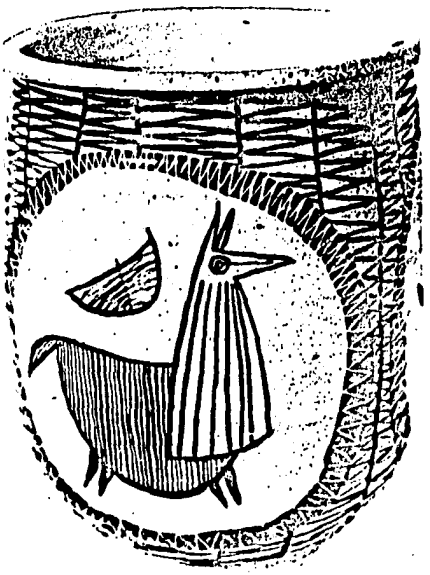
Para ésta última técnica se re_ quieren pinturas especiales que se apli_ can sobre el bizcocho de cerámica.

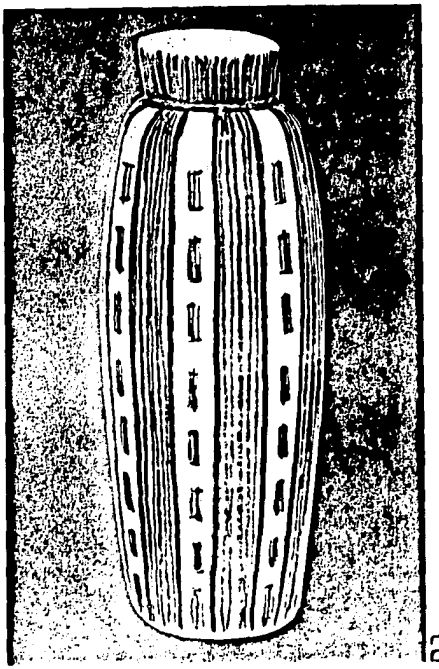
Los colores opacos tienen más - potencia para cubrir la pieza.

Para lograr efectos de color de_ licados o simplemente utilizar aereó_ grafo se necesita diluir estos colores - con agua.

Los que pueden mezclarse para- lograr tonalidades más brillantes, son todos los colores en general siempre y cuando estén muy bien combinados.

Esmaltando la pieza con un color brillante transparente se intensifica la brillantéz de los colores bajo esmalte.





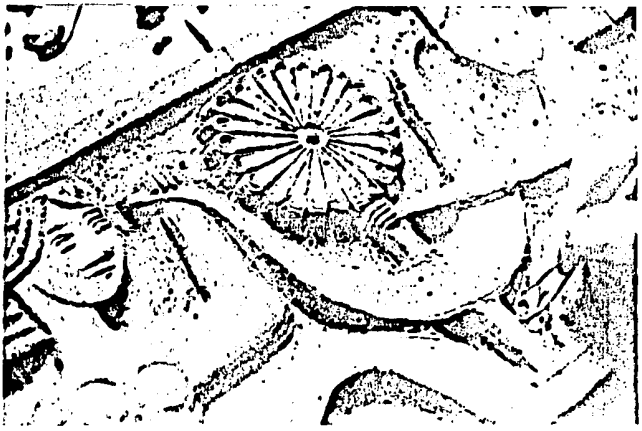
2.2 bajo relieve o alto relieve

BAJO RELIEVE

Con éste método se pueden lograr infinidad de diseños, dependiendo de las herramientas que se usen .

Pueden lograrse surcos de diferentes anchos y profundidades que pueden excavarse dentro de la arcilla con dureza de cuero estilizando herramientas de acero fino, con ángulos filosos, etc.

Con éste método pueden lograrse cortes muy finos através de las piezas, las cuales una vez esmaltadas, dan la impresión de pequeñas ventanas de una translucidéz increible, dando así una gran variedad de piezas las cuales pueden lograrse por éste método con las diferentes técnicas de esmaltado.



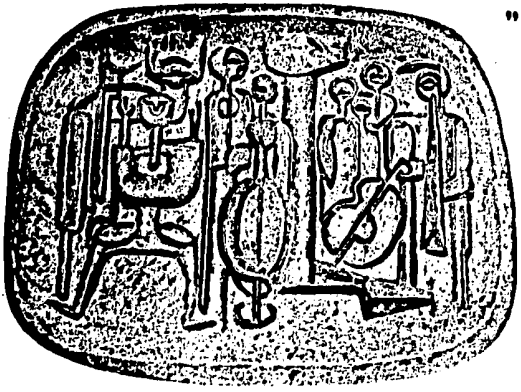
ALTO RELIEVE

En ésta técnica el diseño se realiza separadamente y con posterioridad se incorpora dentro de la forma.

Para que esto funcione se requiere que tanto la arcilla de la forma como la del diseño estén en estado de suavidad o con suficiente humedad que permitan su unión cuando se compriman ambas arcillas.

Una variante de esta técnica que da el mismo efecto consiste en llenar en el molde los diseños que sobresalen con pasta de determinado color y posteriormente llenar el molde con un color distinto.

Al salir la pieza del molde da la impresión de que los diseños fueron pegados como describimos anteriormente.



2.3 esmalte sobre esmalte

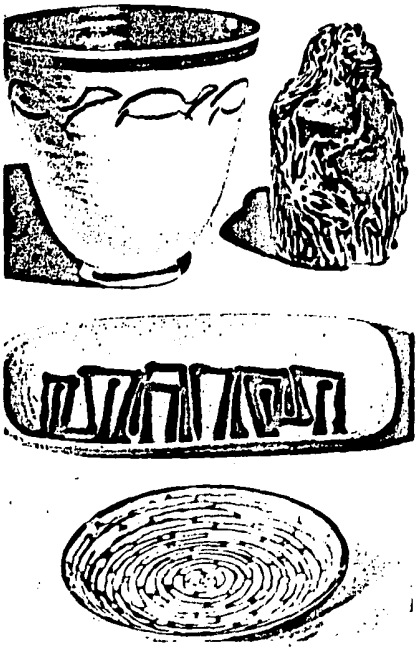
En ésta técnica se pinta el esmalte sobre el bizcocho húmedo.

Con ésta técnica se logran decorar las piezas con colores muy vivos.

Normalmente se usan para decorar esculturas, mosaicos y platos decorativos.

Los colores pueden aplicarse con aereógrafo, pincel o plumas para tinta.

Con ésta técnica pueden aplicarse también colores metálicos.



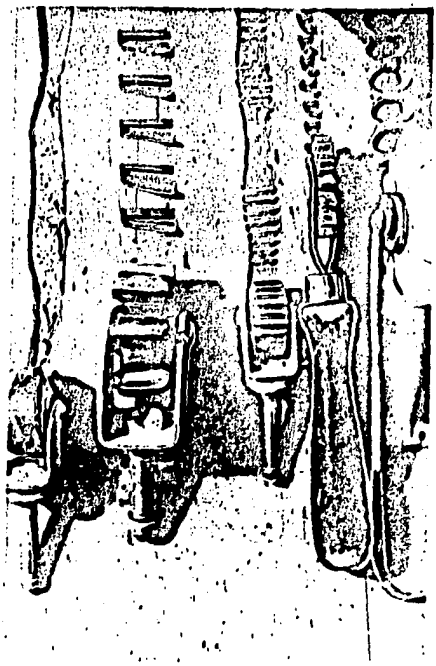
2.4 comprension

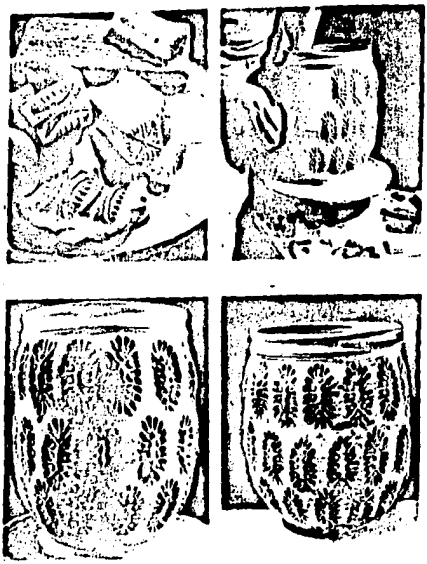
Los diseños presionados en la arcilla es la forma mas natural de empezar a decorar la impresión en la forma de arcilla; debe hacerse solamente cuando esté lo bastante firme para sostener una línea clara de diseño que se haga-- con cualquier herramienta.

Pueden hacerse muy interesantes diseños a base de sellos de arcilla quemada, dedos, lápices, cordones, etc.

Se pueden hacer también rodillos con diseños decorativos de arcilla quemada, que puede pasarse sobre la pasta en pasadas continuas.

Con éste sistema pueden las piezas esmaltarse o no. Si se esmaltan - con una capa gruesa se pueden lograr- diseños muy interesantes así como si- se esmalta la pieza y antes de hornearla se le quitara el esmalte de las partes que sobresalen del diseño.





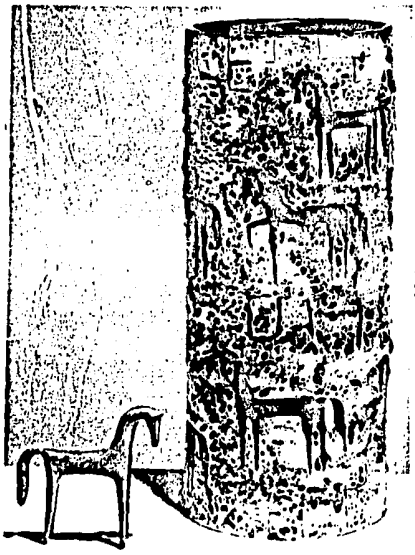
2.5 estencil

Se elabora el diseño con una plan_ tilla que se pega a la forma de cerámi_ ca.

Este sistema se puede realizar -- cortando y pegando diseños hechos en - papel periódico que son adheridos a las formas de dureza de cuero mediante u_ na solución con goma.

La forma de cerámica se esmal_ ta por emersión o con pistola de aire.

Posteriormente con un alfiler se desprenden todos los estenciles.



2.6 cera caliente

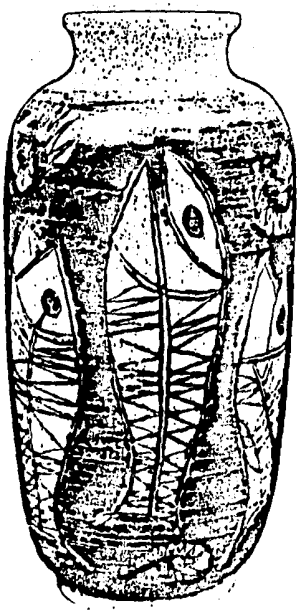
En éste método se prepara una solución a base de cera suave y agua.

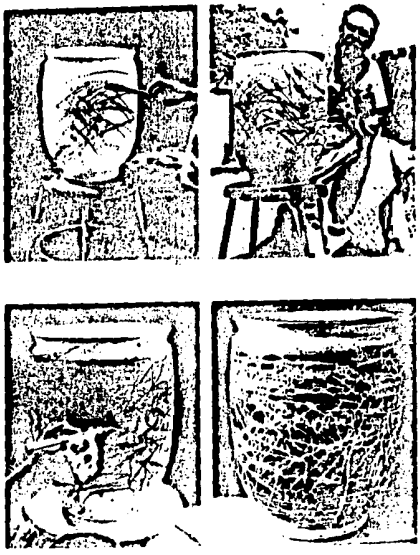
El diseño se hace a base de -- pincel.

Posteriormente se coloca la pieza con la pasta aguada y la capa de cera impide que la pasta llegue a la pieza en esos lugares.

Durante el quemado de la pieza la cera desaparece y surge en el color de la pieza el diseño que previamente se realizó.

Este método permite realizar hermosos diseños a base de pinceladas sencillas y finas.

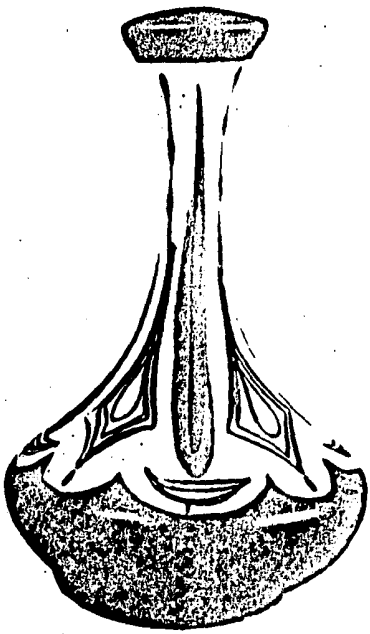




2.7 pincel

Con éste sistema se pueden lo_ grar decoraciones muy finas con dise_ ños bastante complicados.

En ocasiones también puede u_ sarse pinceles secos o esponjas con el fin de lograr efectos especiales.



CAPITULO 3
BASES FUNDAMENTALES DEL DISEÑO

DISEÑO EN LAS FORMAS DE CERAMICA

3.1 principios del diseño

EL DISEÑO EN LAS FORMAS DE CERAMICA

El diseño de una pieza de cerámica es la parte más importante dentro de la creación, es en donde el artista conjuga sus sentimientos y los plasma en su obra.

El diseño es la base para llevar a cabo con éxito la pieza de cerámica; que tiene la finalidad de ser una obra de arte que transmite su esencia.

Diseñar o proyectar es planear un objetivo que llene del mejor modo posible su cometido, logrando que el espectador se sienta atraido, alcanzando la mayor armonía con lo que la rodea.

Significa el consciente ensamblaje y disposición del propósito de diferentes elementos en una satisfactoria totalidad.

El artista logrará mas rápidamente una agradable disposición de los varios elementos de su obra, con una mayor perfección e individualidad, si se conocen los principios del diseño.

Existen ciertos tipos Universales aceptados sobre el diseño, que se expresan con distintos significados dependiendo del arte al que se apliquen.

Cuando se busca diseñar un espacio como en el caso de las formas de cerámica, los principios son: la unidad, la forma y la variedad.

Unidad:

La unidad se relaciona con las partes del tema. Se logra unidad cuando todos los elementos del diseño se conjugan y se enfocan hacia un fin, evitando que el interés se desvíe hacia elementos extraños o superfluos.

Todos los elementos separados deben reforzar el tema principal, en caso contrario cuando falta unidad, se crea en el espectador un sentido de frustración al tratar de descubrir con la vista el tema fundamental.

Orden o Forma

El que exista orden dentro del diseño de la forma de cerámica, significa que debe haber clara relación, fácilmente discernible entre los varios elementos.

Esta relación puede ser el equilibrio entre las diversas partes, o la simetría respecto a una línea o punto, o pueden ser las simples proporciones entre los elementos.

Variedad

El atributo de variedad concede riqueza al diseño creando un efecto vital y sugestivo.

En sí conduce al ojo a descubrir sin cesar nuevas relaciones, nuevas asociaciones y nuevos intereses.

La variedad es el resultado del cambio de formas, líneas, espacios y zonas de fondo.

Las partes de la forma solo -- pueden determinar un sentido efectivo de la unidad con un motivo central, con senderos que conduzcan al ojo hacia el tema principal.

3.2 propiedades del diseño

El diseño cuenta con propiedades que son esenciales para alcanzar-- los tres atributos básicos del diseño, - anteriormente citados.

- Proporción
- equilibrio
- ritmo
- armonía
- contraste
- claridad del diseño.

Proporcion

Es la correspondencia de las -- partes con el todo, o entre los elementos relacionados entre sí, siendo un -- instrumento para adquirir unidad y orden.

Estas relaciones entre las medidas de las partes, entre ellas mismas y el conjunto pueden lograrse a través de normas proporcionales.

Equilibrio

Es la estabilidad que se crea - cuando las fuerzas encontradas se compensan.

El equilibrio es simétrico o formal cuando se disponen las formas o colores a ambos lados de un eje.

De manera que existan las mismas potencias de atracción en cada uno de los lados una fuerza de atracción diferente, lograndose asi una mayor -- vitalidad y acción de la obra.

Ritmo

Es la sucesión ordenada y dinámica de volúmenes dentro de la figura, produciendo una serie de atracciones- que hacen que la vista sea conducida -- por un camino determinado.

Armonía

Es la compatibilidad entre los varios elementos del diseño, obtenida a base de relacionar las formas o tamaños de los volúmenes

Contraste

El contraste subraya el valor de los elementos y aumenta en su po-

tencia, variedad y profundidad.

Significa una oposición.

En conjunto o en parte, entre los objetos con respecto a las líneas que -- los confirman, encerrando los diferentes movimientos de las figuras y las diferentes situaciones de los miembros y de los demas objetos reunidos.

Existe contraste de lineas, tono forma y color.

Claridad del diseño

Dentro de un buen diseño la idea debe estar claramente a la vista.

Los tamaños de los elementos vecinos deben ser o exactamente iguales o distintivamente diferente; no tiene que existir ambiguedad alguna, no puede -- caber la duda de que el elemento de al lado se trató de hacer igual al primero pero quedó un poco modificado, ya que o se hace igual al primero o diferente pero intencionalmente.

3.3 elementos del diseño

Para lograr un buen diseño se reunen varios elementos:

- línea
- color
- textura
- tono

Línea

Es el más fundamental entre todos los elementos, forma los límites de las zonas de una superficie, hace las veces de silueta de un campo sólido visto de perfil, al mismo tiempo que define sus formas.

La línea puede ser recta, si es horizontal sugiere reposo, si es vertical sugiere vitalidad, si es inclinada sugiere movimiento. La línea puede ser curva, logrando combinar fuerza y belleza como en las formas del cuerpo humano.

También puede estar formada por la contaminación de la línea recta con la curva.

Color

El color se combina con el fin de producir un agradable resultado.

La decoración deslumbrante primeramente cansa la vista, lo contrario se produce cuando se utilizan colores tenues.

Textura

La textura de la superficie de la pieza forma parte integral del diseño, que puede variarse infinitamente para ofrecer interesantes efectos.

Tono

Es el grado de claridad o de obscuridad de la superficie.

Se logran distintos valores orientando las superficies de una pieza hacia las sombras del modelado.

Las diferentes gradaciones ayudan a mantener la unidad, variedad y firmeza de la obra.

En conclusión para eleborar un boceto para un futuro diseño aplicado en la forma es necesario realizar un diseño en el cual la composición sea la más importante tratando de perfeccionar los principios, propiedades y elementos del diseño.

El diseño debe encajar con el propósito de la pieza, de acuerdo al material empleado, para poder ejecutarla con el método conveniente, ya que la técnica debe estar al servicio de la línea pensada.

A pesar de que el diseño posea todas las exigencias en una forma perfecta, no puede resultar satisfactoria, y como contraste el diseño puede violar ciertas reglas y sin embargo lograr cierto interés.

Aquí es donde aparece el "buen gusto" que en realidad es la clave de un buen diseño. éste debe poseerlo .

Solo así será posible lograr una auntpentica obra de arte.

Un buen diseño en sí , el ensamblaje intencional de varios elementos en un todo que deleita e impacta los sentidos del espectador.

3.4 realización de la idea

La idea que el diseñador tiene en la mente sobre la obra que va a realizar puede plasmarse en un papel o a base de un boceto a lápiz.

Este es el mejor método para dar realidad a lo que el diseñador quiere comunicar, trazando así un plan a seguir.

CAPITULO 4
CONCLUSIONES

Los antecedentes históricos que preceden a nuestra época han servido como especie de trampolines para lograr lo que ahora llamamos diseño moderno. Es por eso que seleccioné las culturas precolombinas en el primer capítulo como ejemplo en este tema por la gran variedad y belleza tanto de las formas como de la ornamentación que desarrollaron nuestros antepasados en cada una de ellas.

Al estudiar éstas culturas precolombinas el lector estará en condiciones de ir analizando cada una lo que permitirá enrriquecer sus conocimientos y valorar grandemente las culturas que nos precedieron.
A continuación presentaré en forma de resumen los rasgos más importantes de las formas y la ornamentación de cada cultura.

En la cultura Teotihuacana entre las principales formas se encuentra la vasija trípode con tapa decoradas con pinturas e incisiones.
La pintura como decoración Teotihuacana es simbólica y esencialmente religiosa, se inclina por las representaciones de Dioses o de escenas relacionadas con el culto.
La cerámica más tradicional es la anaranjada y la de barro café así como la blanca aplicada en seco.

Las formas básicas de la cerámica Tolteca son; a) incensario calado b) pipas c) ollita Tláloc d) cloisonné.
La cerámica Tolteca se distingue por tener un fondo crema o amarillento en diversas tonalidades sobre el cual, se efectua variedad de decoración roja.
Los ornamentos principales en su decoración son : procesiones de guerreros, águilas devorando corazones, Atlantes y hombre - pájaro serpiente.

Entre las principales formas de la cultura Azteca se encuentran los jarrones con cuello alto con una brillante pintura policroma con figuras y símbolos al estilo de los códices y realizada por un espléndido pulido.
La cerámica de los aztecas se distingue por su decoración negra sobre anaranjado o sea el color natural del barro ; incluyendo ritmo en forma de líneas radiales paralelas en número 2, 3 , y 4.

Las formas más destacadas en la cultura Olmeca fueron los vasos de barro color bayo en forma cilíndrica y fondo plano. Teniendo como decoración externa líneas muy finas, motivos geométricos y simbólicos, caras de jaguar, símbolo de la cultura Olmeca.
Realmente tenían muy poca decoración entre las principales se encuentran la incisa , rastrillado y punteado.

Las formas más importantes de los Mixtecas - Zapotecas fueron las jarras de cuerpo redondo , anchas paredes, cuello alto y asa.

En su decoración usaban el jaguar, los danzantes y el tigre, sobriedad - ornamental geométrica. Los colores empleados para su decoración fueron el ro_ jo, negro, naranja , gris, y blanco.

La cerámica Maya se divide en 4 principales grupos ; - Mamón - CHi_ canel - Tzacol y Tepeuh.
Tenían decoración monocroma , dicroma y policroma , utilizaban técnicas de -- percusión, desgaste por frotamiento , corte por presión y corte por desgaste.

Las formas más importantes de las culturas de Occidente fueron en su - mayor parte las vasijas compuestas con formas humanas y animales con decora_ ción en engativo , consistente en motivos geométricos en colores rojo sobre ca_ fé. La decoración pintada es poco frecuente casi toda la cerámica es monocroma (café, gris y negro) aunque algunas piezas tienen un baño guinda sobre crema.

En el segundo capítulo describí las tecnicas más importantes utilizadas - en la aplicación del diseño a la forma de cerámica.

Bajo Relieve .- Con éste método pueden lograrse cortes muy finos, surcos de diferentes anchos y profundidades que pueden excavarse dentro de la arcilla con dureza de cuero, los cuales una vez esmaltados dan la impresión de pequeñas - ventanas translúcidas.

Bajo Esmalte .- es la técnica a base de crayolas , colores, plumillas o pinceles que se aplican sobre el bizcocho de cerámica.

Alto Relieve .- En ésta técnica el diseño se realiza separadamente y, con - posterioridad se incorpora dentro de la forma. Al salir la pieza del molde la la impresión de que los diseños fueron pegados.

Esmalte sobre Esmalte .- En ésta técnica se pinta el esmalte sobre el bizcocho húmedo. Los colores pueden aplicarse con aereógrafo , pincel , o plumas para tinta .

Comprensión.- En ésta técnica los diseños son presionados en la arcilla, - siendo la forma mas natural de decorar en la forma de arcilla.

Estencil.- Se realiza el diseño con una plantilla que se pega a la forma de - cerámica . La forma de cerámica se esmalta por emersión o con pistola de aire. Finalmente con un alfiler se desprenden los estenciles.

Cera caliente.- En éste método se prepara una solución a base de agua y cera suave. El diseño se hace a base de pincel. Posteriormente se coloca con la pas_ ta aguada y la capa de cera impide que la pasta llegue a la pieza en esos lugares.

Pincel.- Tecnica elaborada a base de pincel, con el cual se pueden lograr de_ coraciones y finos diseños complicados.

Al haber dado a conocer en forma explícita y detallada cada uno de los -- procesos y técnicas de decoración he colocado la base firme para que el diseña_ dor con éstos conocimientos seleccione el método adecuado para que pueda pro_ yectar su creatividad sin ninguna limitación.

Si el diseñador desconoce éstas técnicas contará con menos opciones y estará - limitado su potencial creativo.

En el capítulo 3 hice énfasis en la importancia que tienen las bases fundamentales del diseño ya que son esenciales para lograr la armonía perfecta en una forma donde se conjuga este conocimiento teórico con la creatividad personal de cada diseñador.

El diseño de una pieza de cerámica es la base para llevar a cabo con éxito la pieza de cerámica que tiene como finalidad ser una obra de arte que transmite esencia.

Cuando se busca diseñar un espacio como en el caso de las formas de cerámica , los principios son: la proporción, equilibrio, ritmo, armonía, contraste y claridad del diseño.

Para lograr un buen diseño se reunen varios elementos tomando en cuenta los principios y las propiedades. Estos elementos son: la línea, el color, textura y tono.

En conclusión para elaborar un boceto para un futuro diseño aplicado a la forma es necesario realizar un diseño en el cual la composición sea lo más importante, tratando de perfeccionar los principios , propiedades y elementos del diseño. Recordando que la clave de un buen diseño es "el buen gusto ".

APORTACION

El propósito de una pieza impone ciertas restricciones a su forma y a su diseño, más pese a dichas restricciones pueden usarse centenares de formas y diseños.
Meta de esta aportación es la de demostrar como se obtienen agradables formas siguiendo los principios básicos, los cuales influyen grandemente en la elaboración de un diseño.
Cuanto más consistente se observa un sistema de proporciones a través de la totalidad del diseño, más agradable es el resultado.

La Fig 1 muestra una forma de vaso a la que se ha dado varias relaciones lineales de altura y anchura. La mejor entre dichas formas será la que más bien llene el propósito para el que ha sido proyectado y en la cual se diseñara la ornamentación más apropiada de acuerdo a su forma. Fig 2

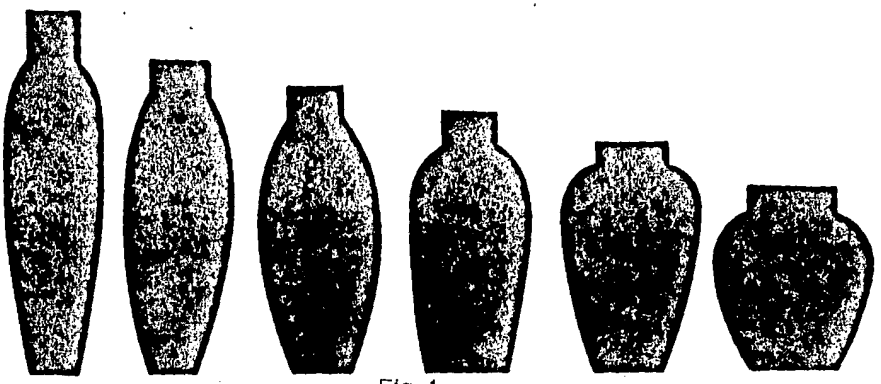


Fig 1

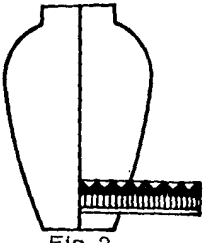


Fig 2

FORMAS BASADAS EN LA LINEA RECTA

Puede usarse la línea recta para crear formas y diseños de gran simplicidad y fuerza. Fig 3

Fig 3

FORMAS BASADAS EN EL ARCO CIRCULAR

La mayor parte de formas cerámicas se basan en curvas, debido a que la plasticidad del material empleado favorece dichas formas.
Las formas curvas poseen una muy satisfactoria calidad tanto en la forma como en su ornamentación. Fig 4

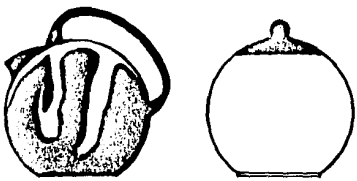
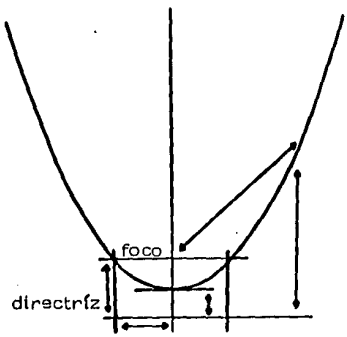


Fig 4

FORMAS BASADAS EN LA PARABOLA

Las diversas curvaturas son de lo más útil para obtener formas y diseños puesto que poseen a la vez fuerza y gracia.
La curva básica de la parábola se le conoce como la forma usada en el reflector de un automóvil. Fig 5



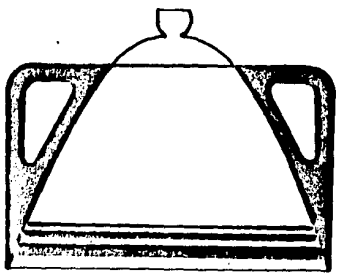
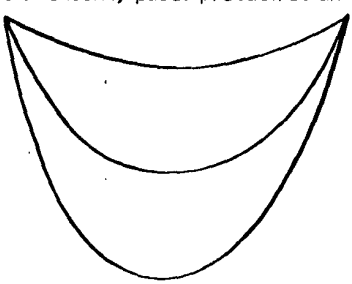


Fig 5

FORMAS BASADAS EN LA CATENARIA

Esta es la curva formada por una cadena colgante. Alterando la longitud de la cadena, puede producirse una serie de curvas. Fig 6



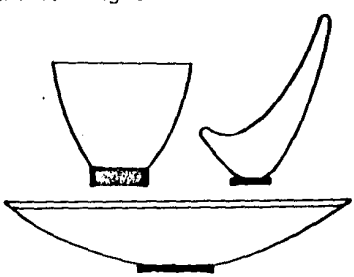
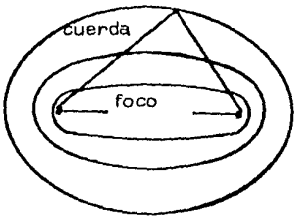
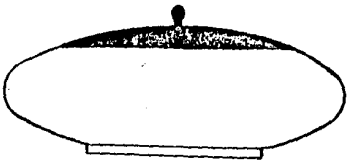


Fig 6

FORMAS BASADAS EN LA ELIPSE

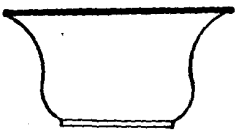
Esta curva se forma atando un cordel entre dos alfileres situados como indica la Fig 7. Alternando la longitud ,del cordel pueden obtenerse una serie de elipses, y la forma puede también distorsionarse en la que se aplicará un diseño de acuerdo a la forma elíptica.





FORMAS BASADAS EN LA CURVA " S"

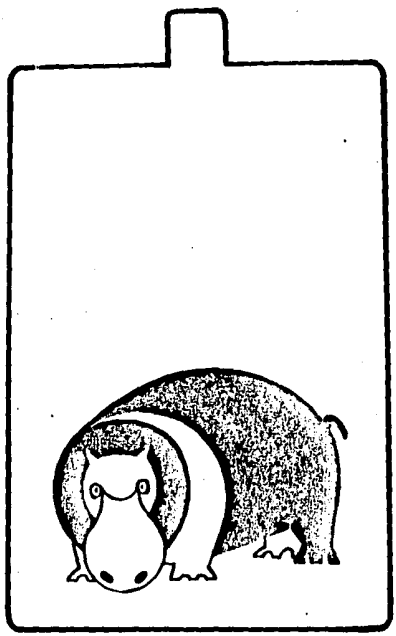
Esta curva representa la llamada por los artistas " línea de belleza" debido a que se encuentra en la figura femenina, y se asocia con la gracia. Fig 8

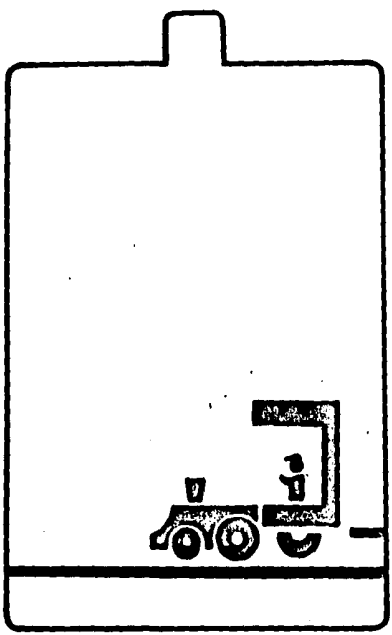


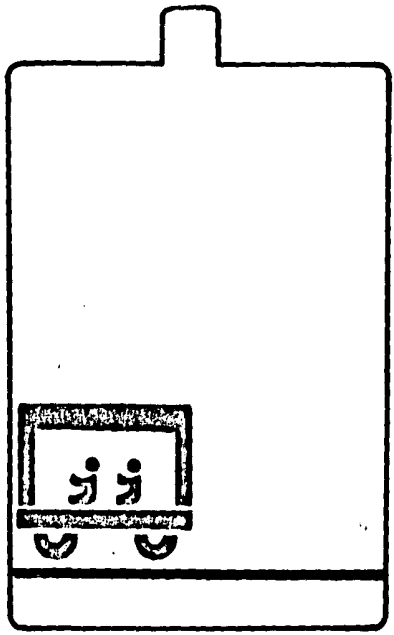
No puede haber reglas rígidas y rápidas para aplicar estos principios del diseño a todas las piezas de cerámica, pero es ciertamente necesario seguir éstos principios como una guía de la elaboración de la forma y aplicación del diseño.

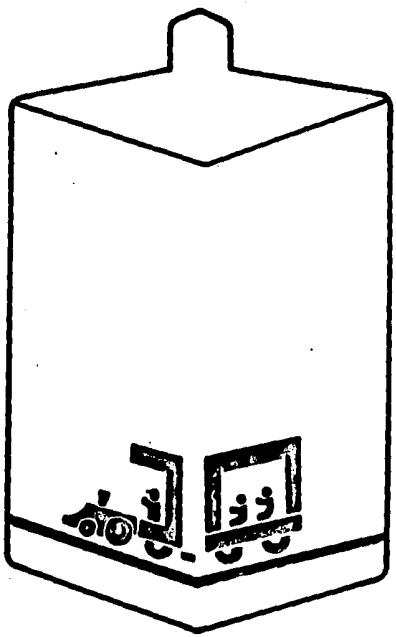
La decoración como vimos está muy ligada a la forma de cerámica pues es uno de los atributos de mayor importancia, porque desde luego , es lo que más destaca al contemplar una vasija.
La decoración sugiere algo acerca de la vida y hasta la psicología de cada pueblo uqe la fabricó.
Se pueden aplicar según la forma desde motivos naturalistas, motivos simbólicos gebmétricos, hasta reproducciones exactas de la fauna y la flora.

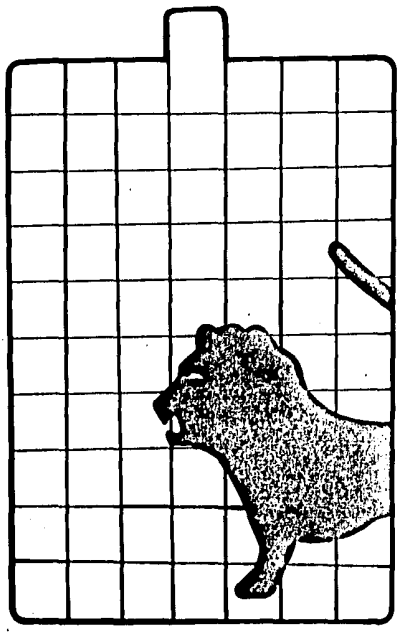
DISEÑOS INFANTILES

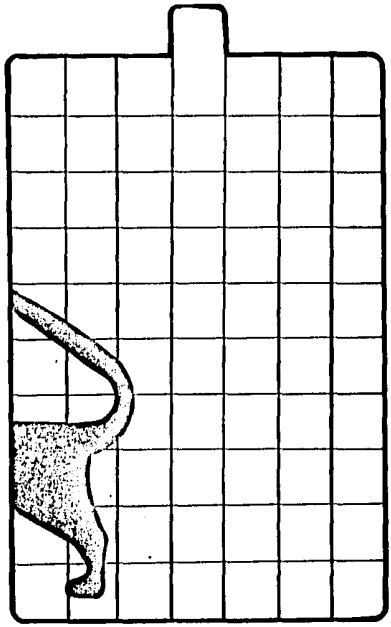


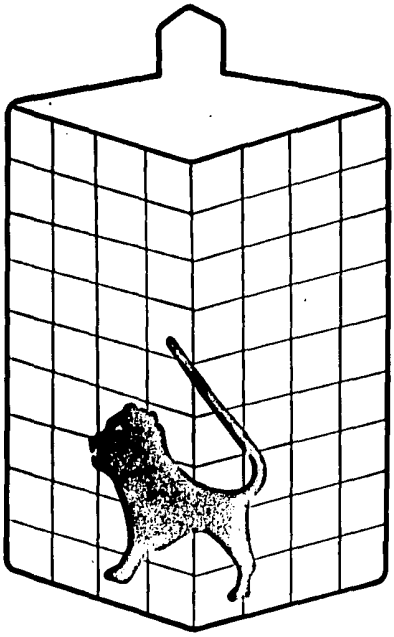


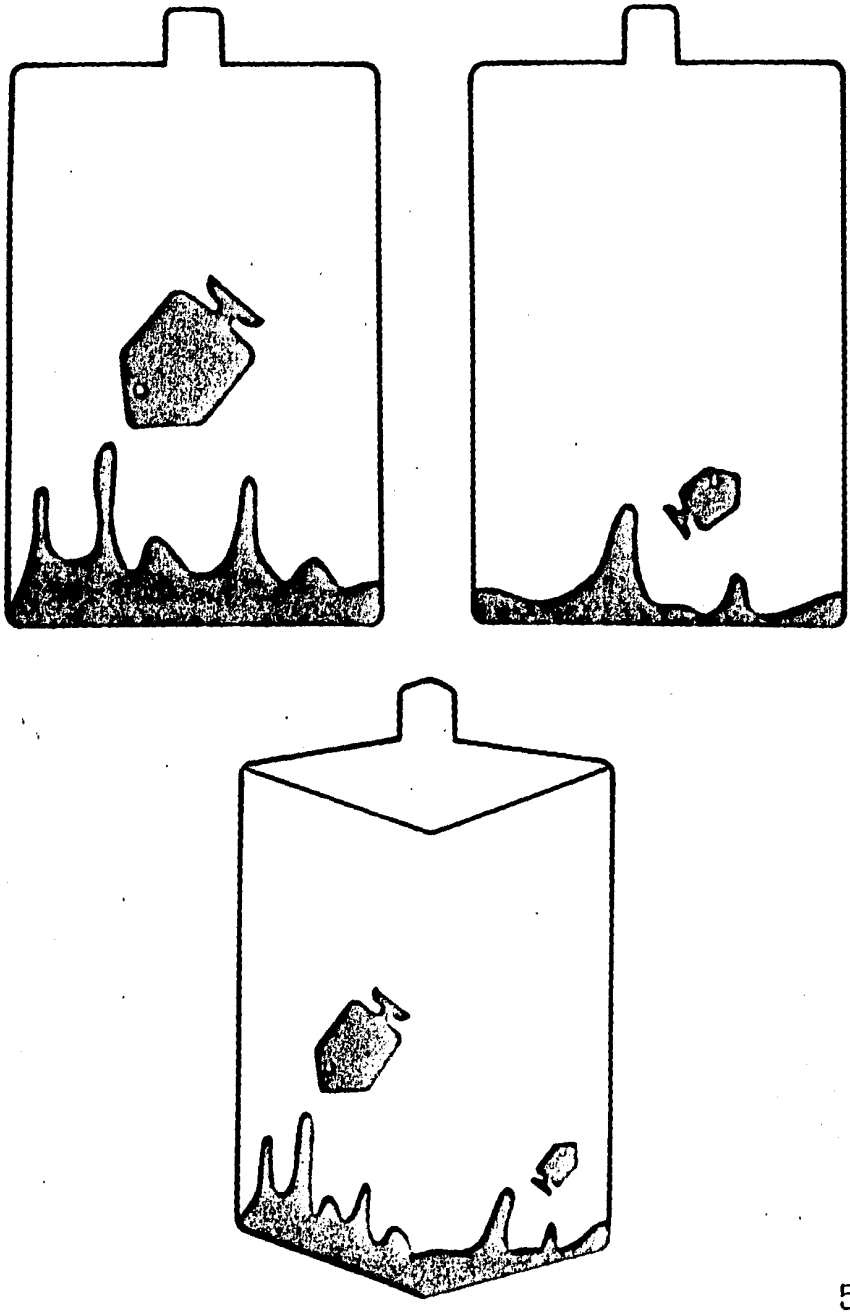


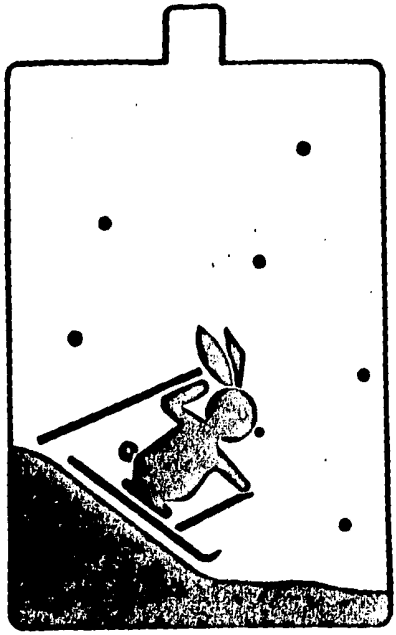


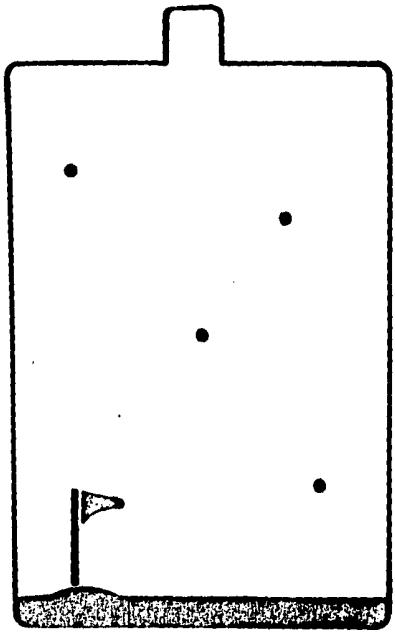


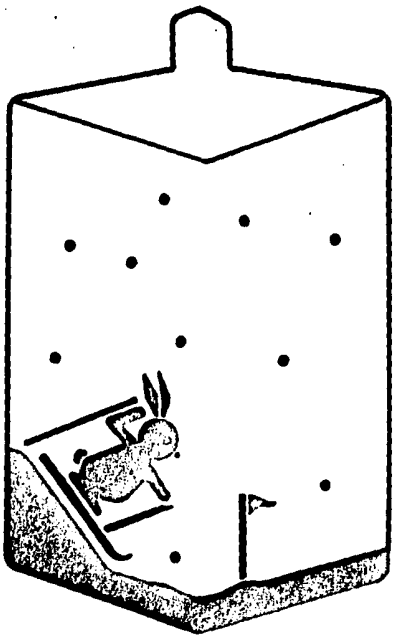


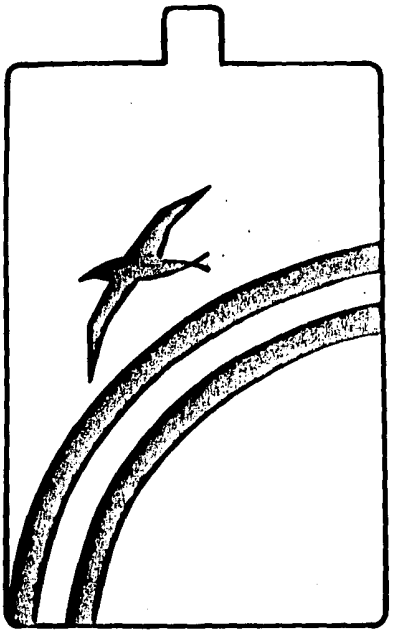


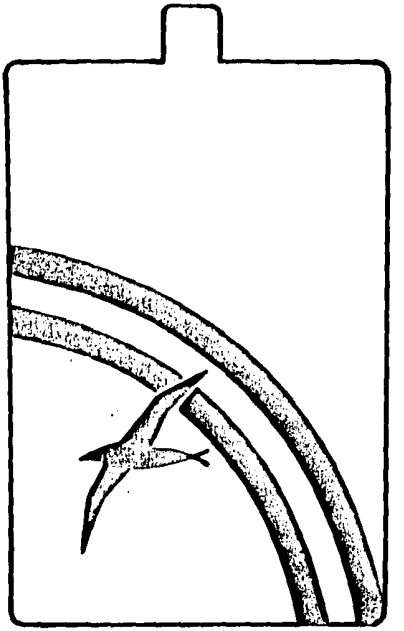


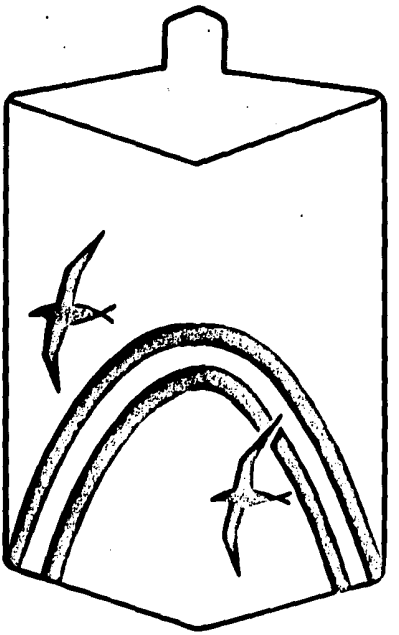


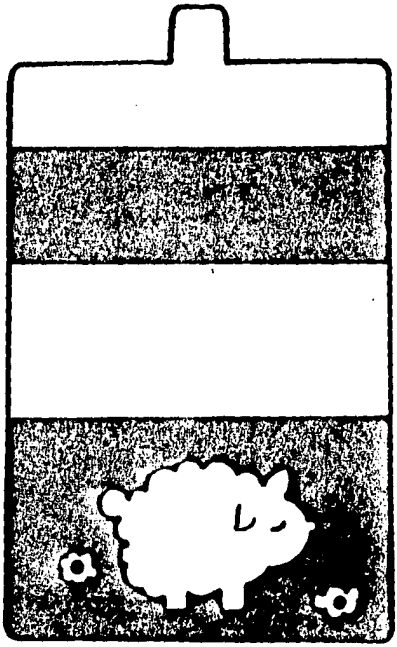


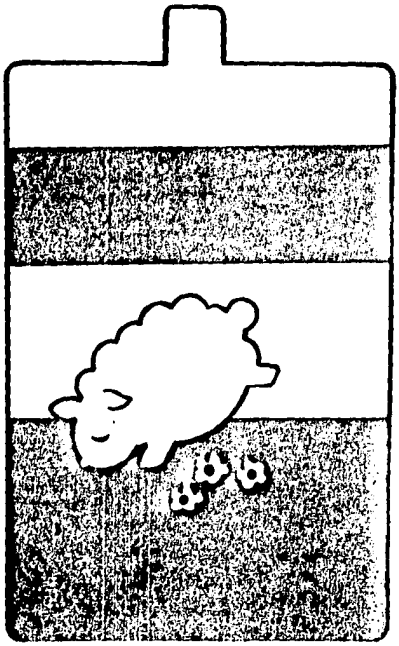


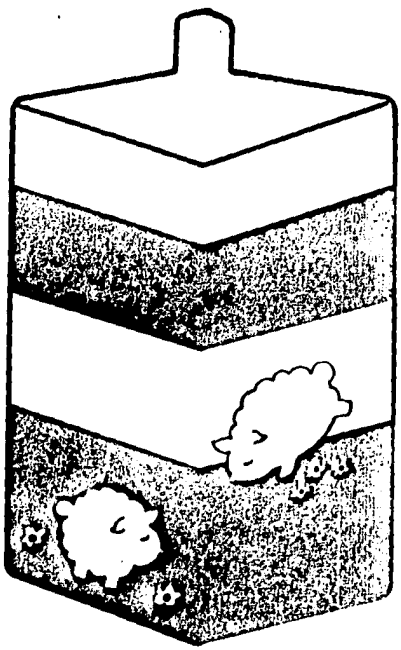


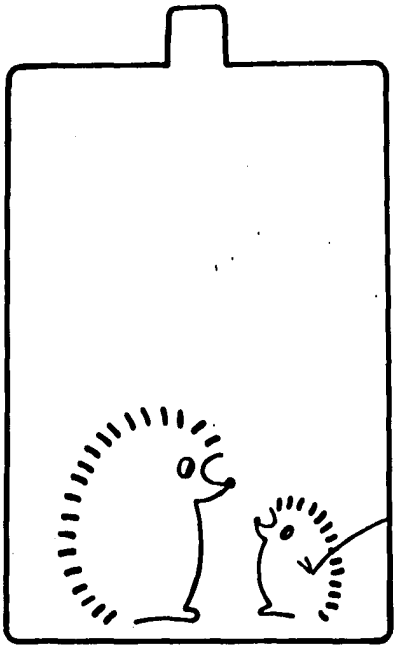


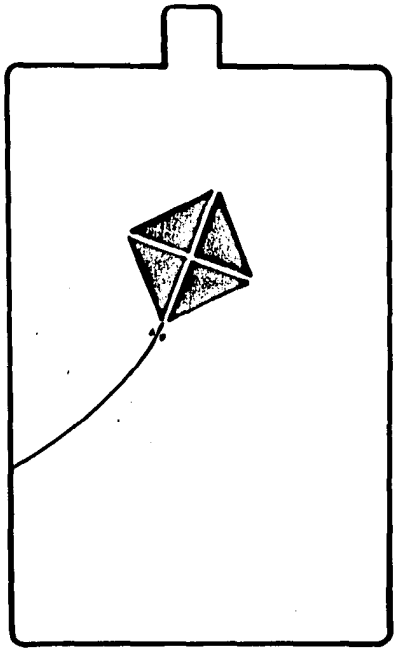


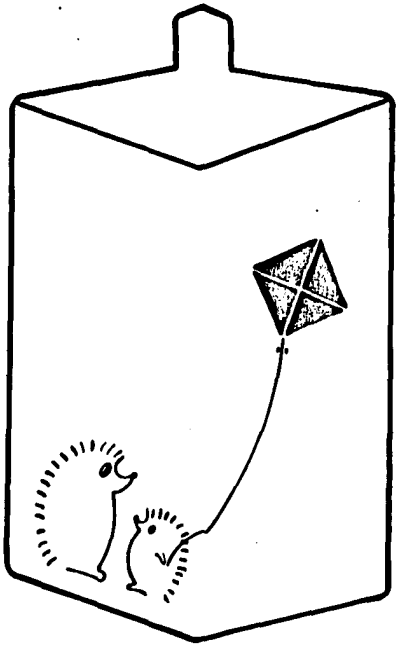


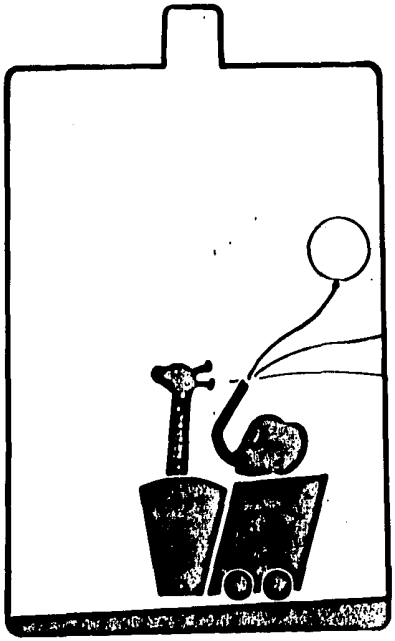


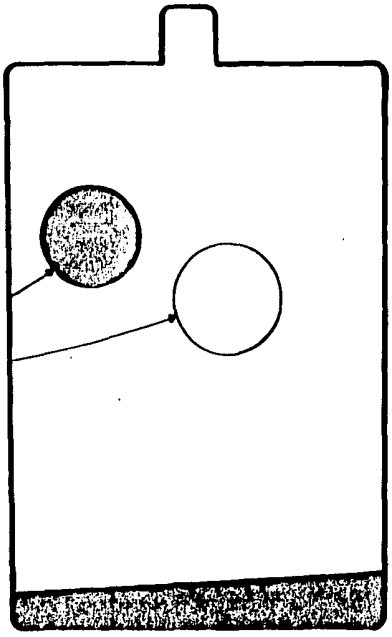


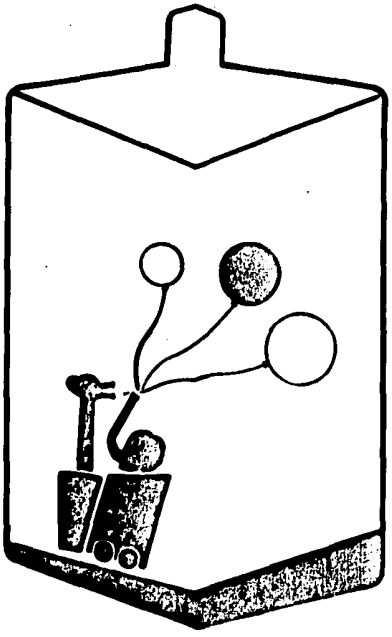


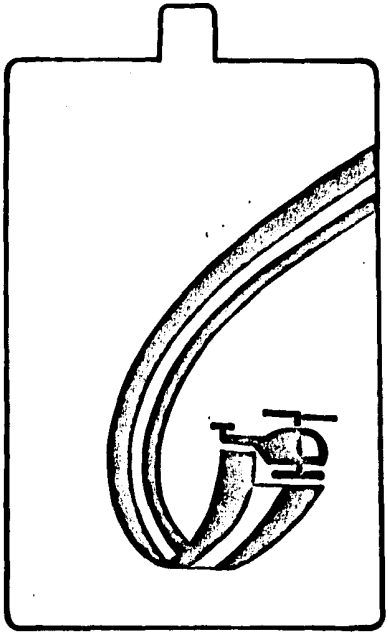


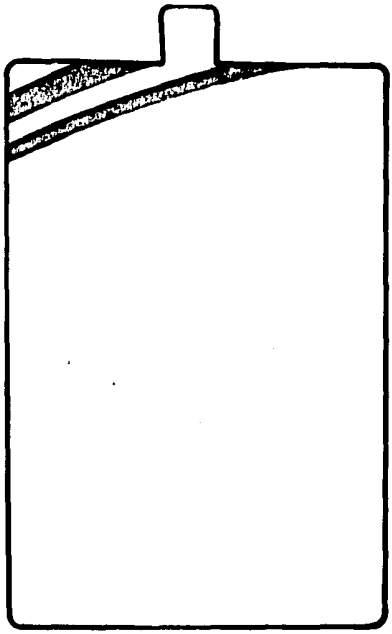


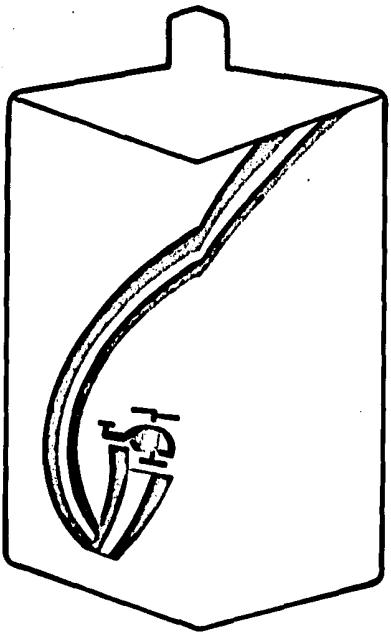








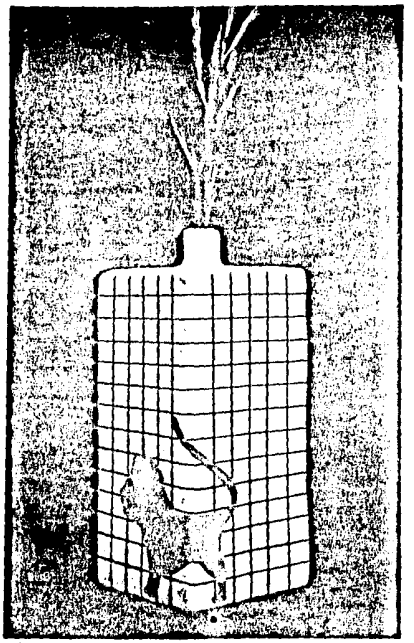




ZOOLOGICO

Técnica: PINCEL

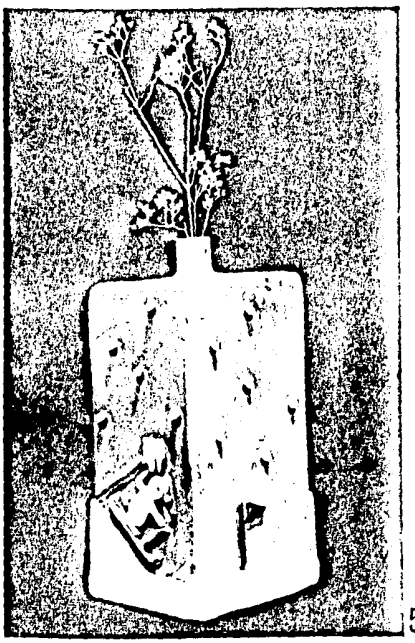
Figura realizada con simplicidad de formas, siendo ésta el centro de atracción del diseño y el punto máximo de interés. La red geométrica de líneas rectas conducen al ojo al punto central mencionado anteriormente.



INVIERNO

Técnica: ALTO RELIEVE

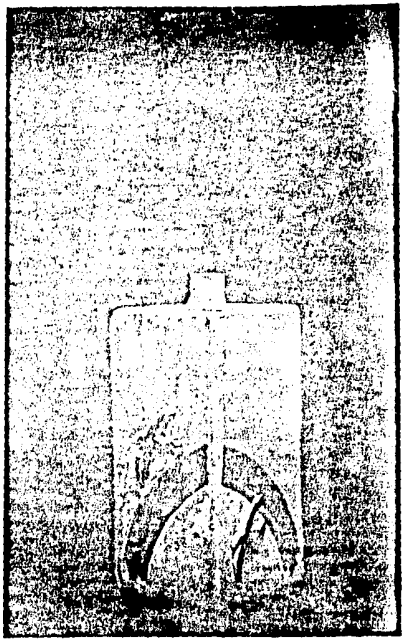
Composición en donde la línea inclinada de la nieve sugiere el movimiento del conejo. Contraste logrado por el cambio de líneas rectas a líneas curvas. Diseño en el cual cada uno de los elementos se relacionan armónicamente entre sí.



ATARDECER

Técnica: HUECO RELIEVE Y -- ALTO RELIEVE.

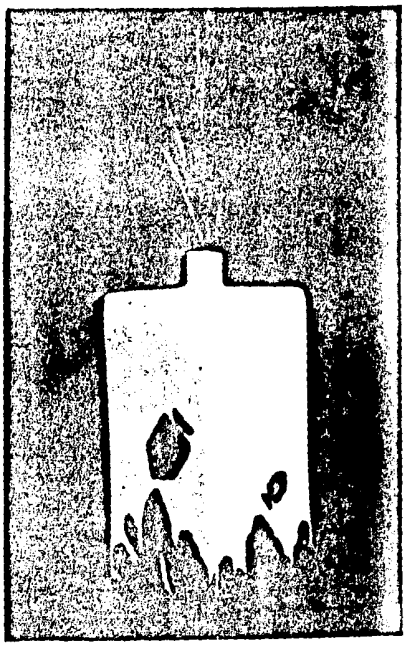
Diseño de colores cálidos de equilibrio simétrico logrado por la disposición de las gaviotas.



PROFUNDIDAD

Técnica: ESMALTE SOBRE ESMALTE (CHorreado y Estencil).

Elementos realizados con simplicidad de líneas y formas.
El CHorreado es un instrumento para - lograr el diseño de las plantas que van creando un equilibrio informal.
El elemento color forma una de las partes fundamentales del diseño provocando una agradable sensación visual.

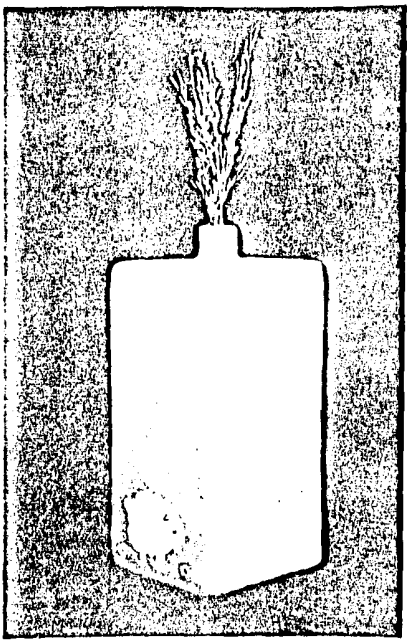


SUEÑO

Técnica: ESTENCIL.

Las diferentes tonalidades del color rosa marcadas por franjas horizontales están limitadas por líneas rectas que contrastan con las líneas curvas de los borregos.

La proporción se manifiesta en la correspondencia lógica entre los borregos y las flores.



ALEGRIA

Técnica: ALTO RELIEVE Y HUECO RELIEVE.

Composición geométrica a base de líneas y ángulos rectos paralelos a los contornos de la forma de cerámica. El riel del tren sugiere una estabilidad visual creando un equilibrio que tiene como eje la unión de los planos rectos de la forma y en ambos lados fuerzas de atracción de igual potencia.

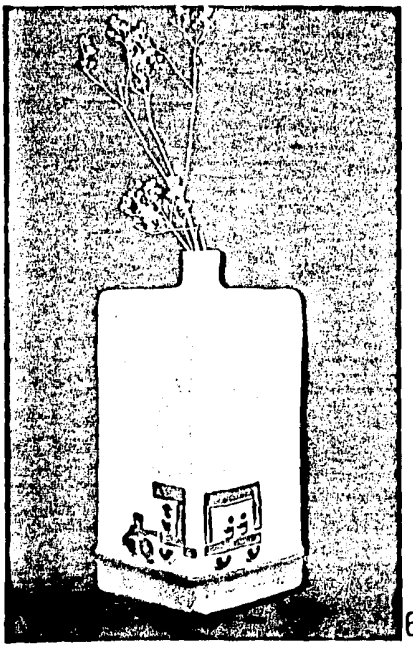
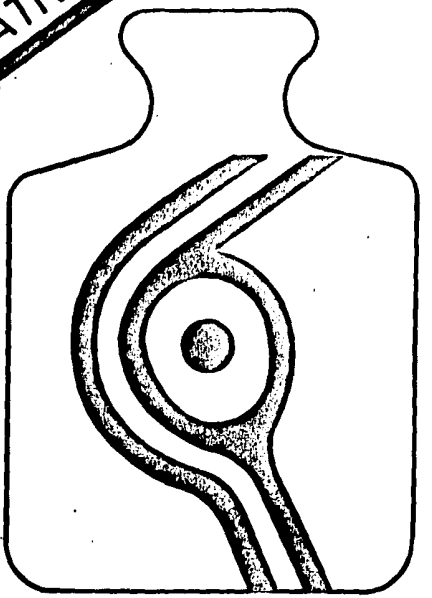
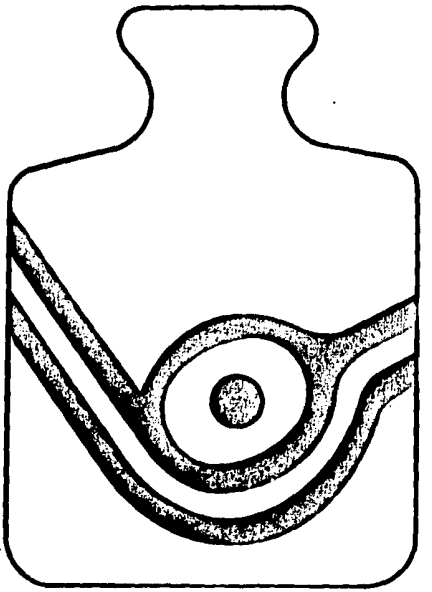
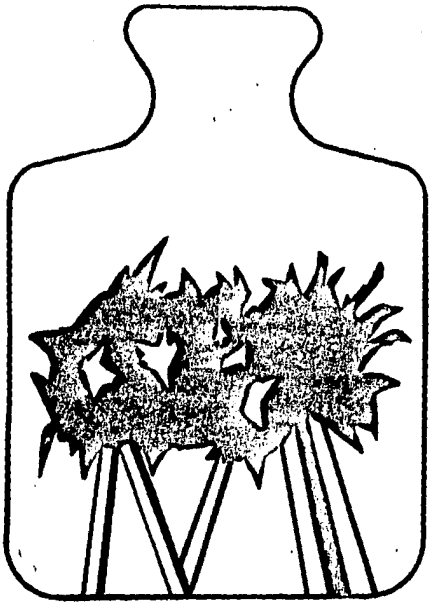
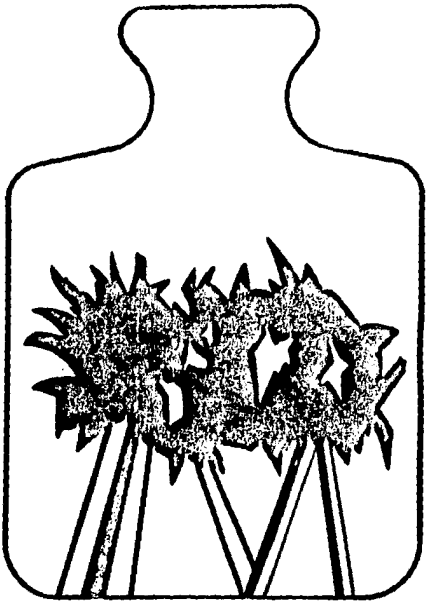


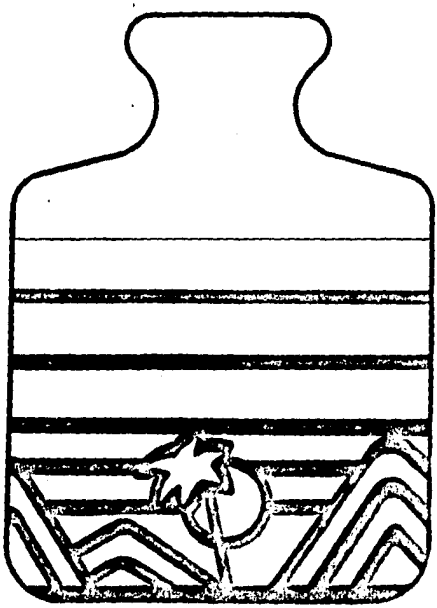
IMAGEN CORPORATIVA

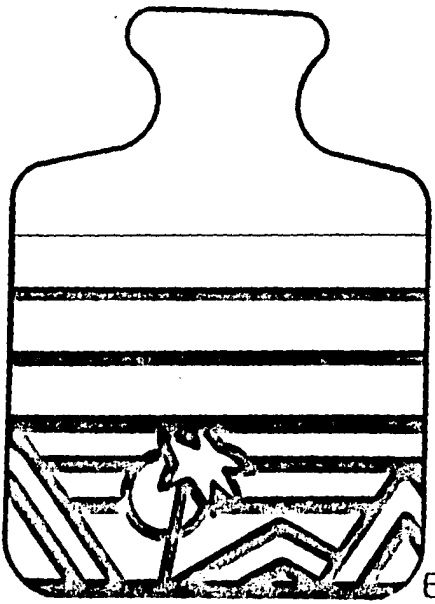


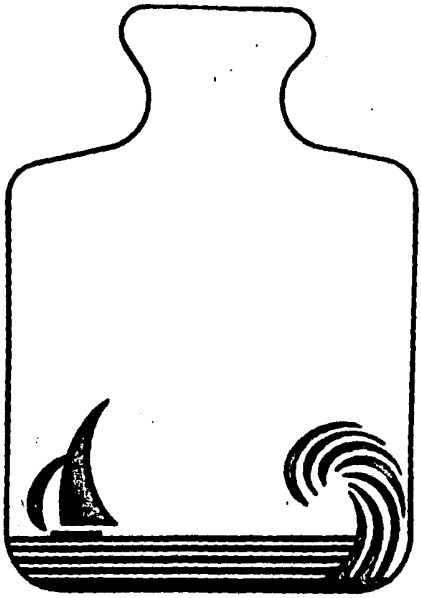


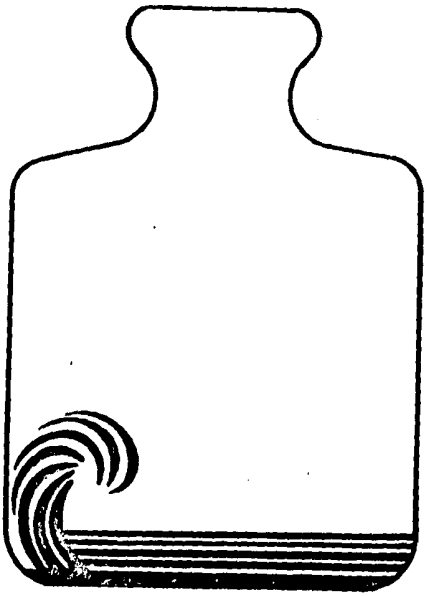


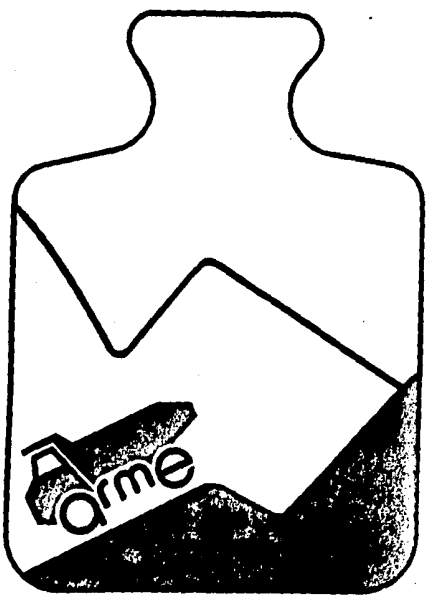


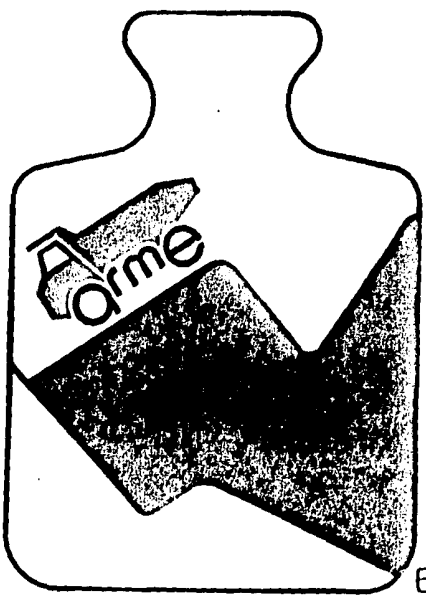




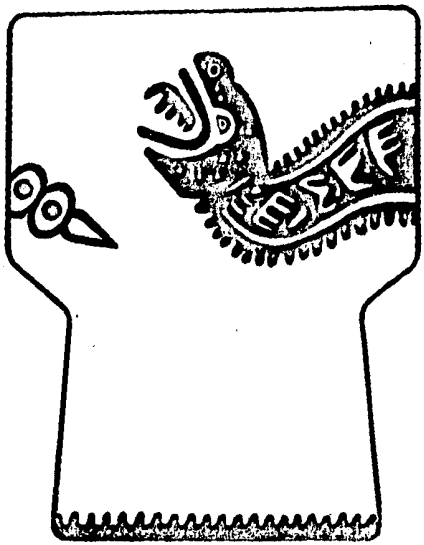


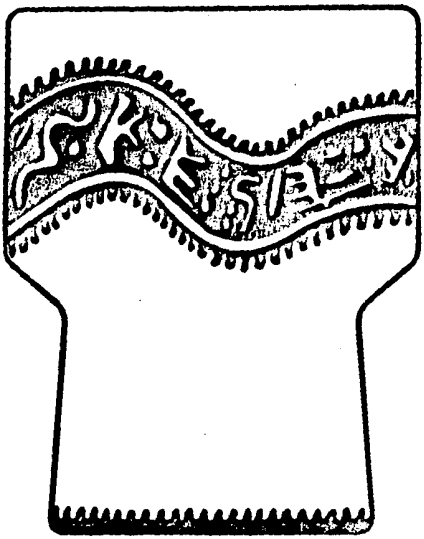


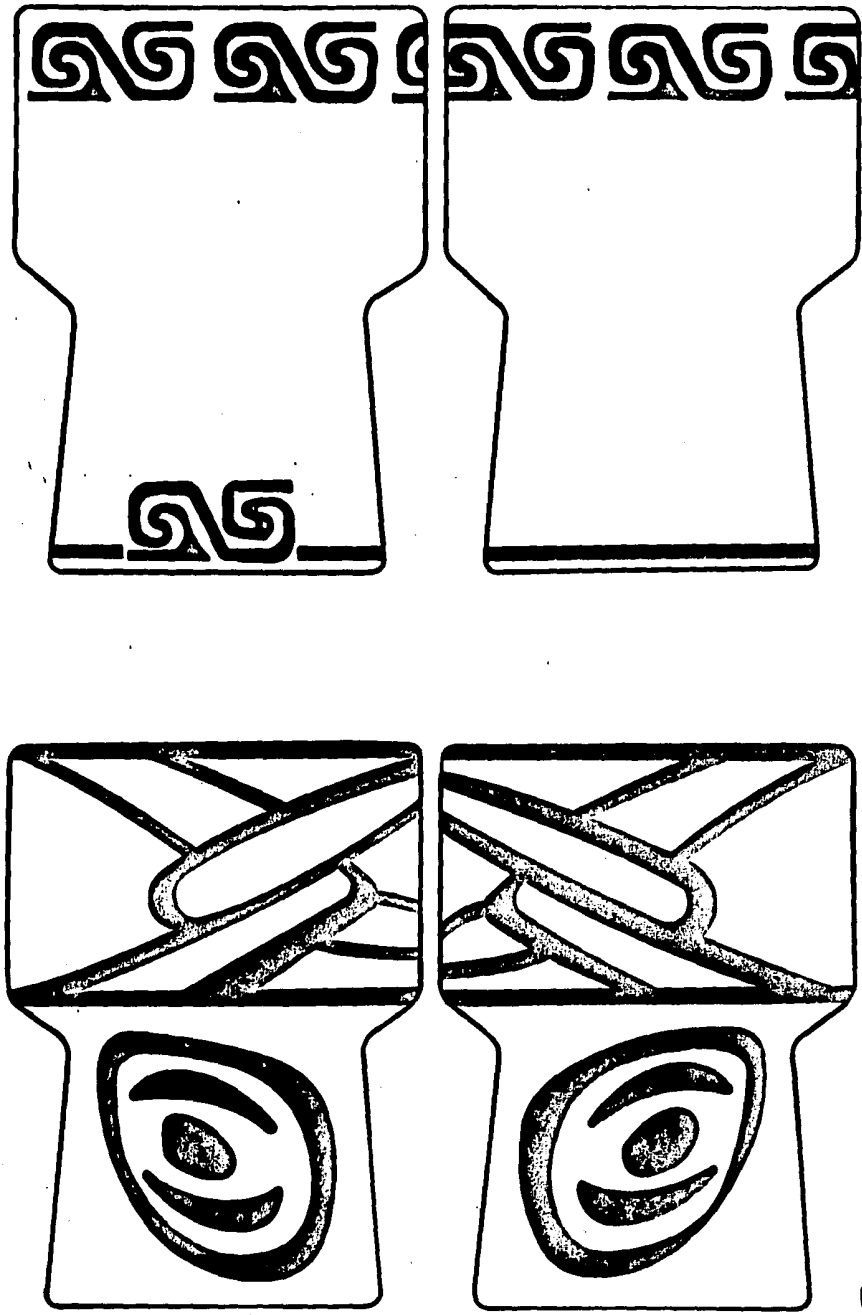

Arme

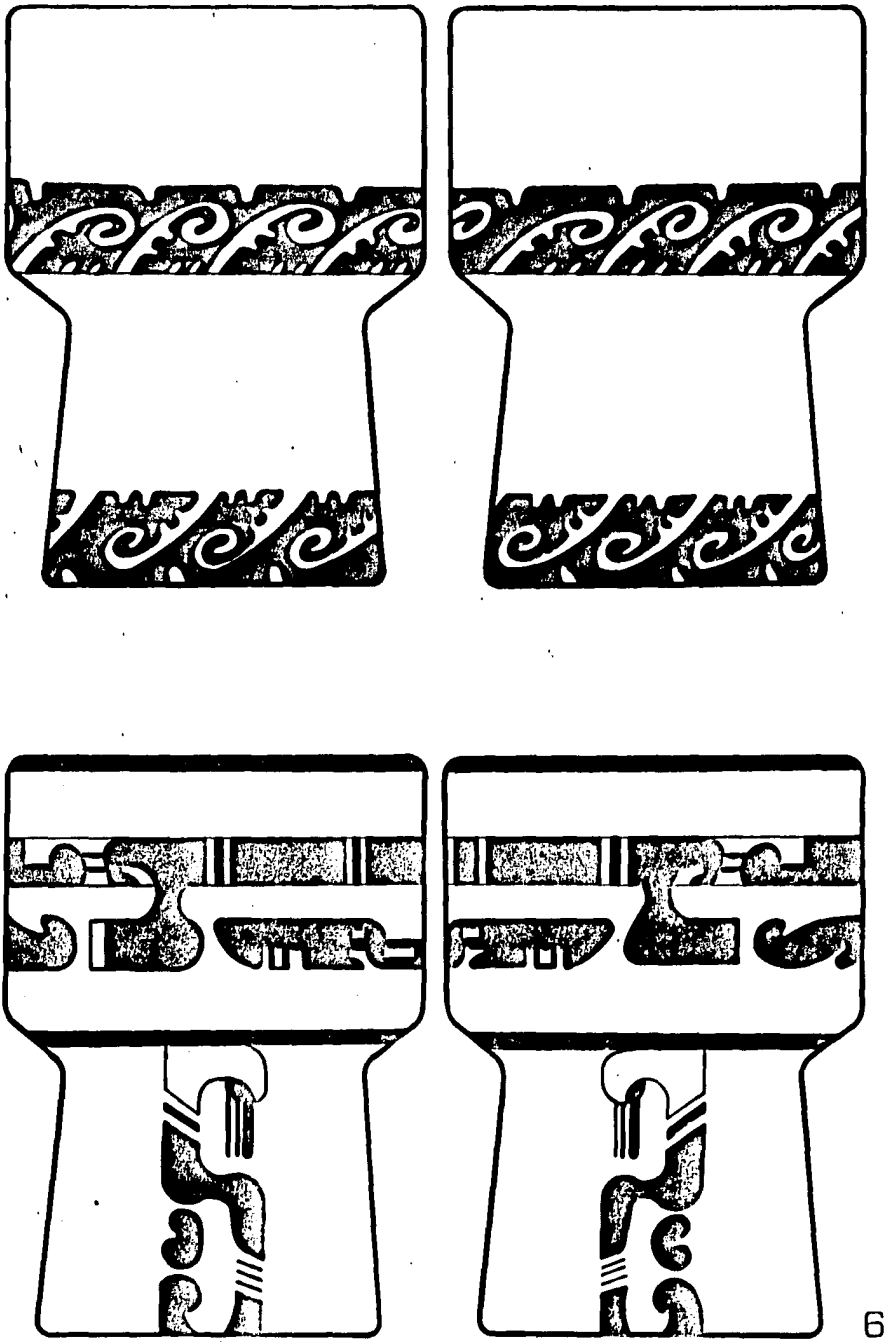

Arme

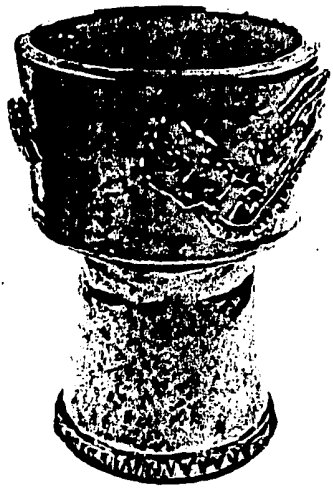
DISEÑOS PRECOLOMBINOS











SERPIENTE OLMECA

Técnica : ALTO RELIEVE

La creación de la forma de cerámica (pedestal) fué planeada para un diseño precolombino , ya que el pedestal fué similar a uno de los objetos usados por nuestros antecesores para sus ofrendas. La parte superior está enfatizada por una serpiente delimitada por grecas que se repiten en la parte inferior logrando un diseño integrado.

LOS ALPES CLUB DE TENIS

Técnica: ALTO RELIEVE.

Composición geométrica a base de líneas curvas concéntricas que se inician en la pelota de tenis siendo ésta el centro de irradiación. La continuación de las líneas del logotipo ya existente integran la forma con la identidad corporativa , no existiendo en ninguna los ángulos rectos, logrando así un equilibrio dinámico. El esmalte blanco simboliza el color fundamental del tennis.

Esta aportación es el resultado práctico de la union de los capítulos anteriores.

La realización de las formas está basada en los métodos y técnicas explicadas en el capítulo 2; la creación de los diseños en bases fundamentales del capítulo 3, y los principios básicos de las formas mencionadas anteriormente como parte de ésta aportación.

Seleccioné 3 temas dentro de los cuales elaboré diferentes diseños con diferentes técnicas, éstos temas tienen un desarrollo progresivo iniciándose con diseños sencillos y terminando con diseños más elaborados logrando así un programa más amplio en la aplicación del diseño a la forma.

Los diseños infantiles son creaciones personales que están diseñadas pensando en el niño dándole importancia a los colores llamativos, siluetas sencillas y elementos variados.

Los diseños de imágenes corporativas son la integración de un logotipo ya existente a la forma de cerámica con el objeto de que el diseño forme parte del conjunto.

Por último los diseños precolombinos son el resultado del capítulo 1 puesto en práctica a través de imitación de formas precolombinas, logrando así unidad entre el diseño y la forma.

Considero que el lector de mi tesis que se interese en integrar sus diseños a la forma de cerámica puede obtener el conocimiento previo necesario como un impulso a traves de mi tesis palpando lo importante de dicha integración y los métodos que están a su alcance para su realización.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOGRAFIA

KRICKEBERG WALTER. Las Antiguas Culturas Mexicanas. Fondo de la Cul_ Tura Económica, Impreso y Hecho en México DF Junio 1961.

VASCONCELOS JOSE . Breve Historia de México. Cía Editorial Continental S A 7a Edición , Impreso y Hecho en México DF 1960.

KUSCH EUGEN . Imágenes de México , Editorial Hans Carl Nurnberg 3a Edición, Impreso en Alemania 1968.

JIMENEZ MORENO WIGGERTO. Historia de México. Editorial Porrúa S.A 2a Edición, México DF 1965.

SEJOURNE LAURETTE . El lenguaje de las Formas. Editorial Libarte S.R.L 1a Edición, Impreso y Hecho en México Julio de 1964.

GYORGY KEPES. El movimiento ,su Esencia y su Estética. Editorial Novaro S.A , Impreso en México DF 1968.

ROBERT GILLAM SCOTT. Fundamentos del Diseño. Editorial Victor Leru S.R L . 10a Edición, Impreso en Argentina 1958

DONIS A. La sintaxis de la imágen. Editorial Gustavo Gili, S.A 4a Edición, 1982 Barcelona 1976.

MARC BELLAIRE . Underglaze Decoration . Edit Farber Professional Publica_ tions , Inc/ Columbus 1983 U.S.A.

F. CARLTON BALL . Decorating Pottery. Edit Monthly CM, Lirary Congress Caralog, U.S.A 1967.

LOIS CULVER LONG. Ceramic Decoration. Edit The American Art Clay Compa_ ny, 1a Edición, U.S.A 1958.

ANON. Glost Firing of Ware, Ceram. Ind 1945.

BARRINGER , L.E . Ceramic Art and Education. Bull Am. Ceramic.Soc. 1936.

BOGATAY , P. Ceramic Sculpture, Bull Am .Ceram . 1943.

NORTON , F.H. Elements of Ceramics. Addison - Wesley Publishing Company, Inc. Cambridge, Mass, 1952.

DANIELSON, R.R. The Crawling of Glazes, Bull. Am, Cer.Soc 1954.

HYMAN, R. Ceramics Handbook, Fawcett Publications, Inc Nueva York 1953.

YONUG M.K. Recent Developments in Plster Mold Making. Bull Am. Ceram. Soc. 1954.

RANDALL, RUTH. Ceramic , Watson Pub . Nueva York 1958.