

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español: Tejido y Telar	TALLER COMPLEMENTARIO: Arte Textil
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Paulina Olguín Espinoza
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	4 horas directas / 2 indirectas
Número de créditos SCT-Chile	4

Propósito general del curso

Taller de carácter teórico práctico que permite profundizar o explorar en distintas áreas disciplinares y sus interrelaciones. El énfasis de estos talleres puede estar dado en lo técnico, el lenguaje o en lo interdisciplinar, permitiendo el ejercicio y la reflexión en problemas específicos de las artes visuales, otorgando electividad de los estudiantes en su formación.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

- 1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.
- 1.3 Explorar diversos recursos materiales, procedimentales y de operaciones, buscando establecer un discurso visual consistente que establezca relaciones significativas entre la técnica, los procedimientos y el lenguaje.
- 1.4 Aplicar las habilidades, técnicas y tecnologías propias tanto de distintas disciplinas artísticas, como de campos adyacentes.
- 3.2 Definir y estructurar un cuerpo de obra con el fin de ser exhibido en relación a espacios tradicionales y/o experimentales, tanto en muestras individuales como colectivas.

Subcompetencias

- 1.1.2 Desarrollar proyectos en los que se articule metodológicamente la investigación con la experimentación.
- 1.1.3 Aplicar progresivamente las capacidades de análisis crítico y discursivo en la elaboración de un lenguaje.
- 1.3.2 Establecer relaciones significativas y coherentes entre los recursos materiales y propuestas de sentido.
- 1.3.3 Experimentar recursos materiales y metodologías que permitan ampliar el lenguaje.
- 1.4.1 Aprender y utilizar distintas tecnologías y técnicas en procesos de creación.
- 3.2.3 Capacidad de visualizar y desarrollar un proyecto individual y/o colectivo.

Competencias transversales de la Universidad

- Capacidad de investigación
- Capacidad crítica y autocrítica
- Comunicación escrita y oral
- Compromiso con la diversidad y multiculturalidad

Descriptor del curso

Taller de Tejido y Telar pretende explorar y reconocer de manera inicial la disciplina del tejer desde la estructura de los ligamentos (urdimbre y trama) haciendo un viaje desde el bastidor para culminar en el telar. Esta exploración técnica se desarrolla en compañía de estudios de color, fibras y pigmento que vayan acorde de los intereses e inquietudes de cada participante, constituyendo la técnica un complemento a sus exploraciones en su línea de trabajo.

Por medio de la práctica e implementación de procedimientos propios de la tejeduría y tapicería con materialidades afines tanto en cromía como comportamiento, cada estudiantes será capaz de elaborar autónomamente una bitácora de investigación que será desarrollada con criterios artísticos y que culminará con el desarrollo de un proyecto de creación final.

Resultados de aprendizaje

- 1.-La y el estudiante logrará incorporar el lenguaje textil, dominando las habilidades técnicas de la tejeduría y tapicería, así como también sus desplazamientos técnicos y materiales, planos y volumétricos.
- 2.-La y el estudiante comprenderá la relación entre los procesos gráficos de construcción de imagen (imagen referencial, tratamiento digital, desglose forma y color, traspaso color pigmento a color fibra) y su desplazamiento y estudio a la imagen textil (imagen tejida).
- 3.-La y el estudiante será capaz de explorar el lenguaje de la imagen tejida, reflexionando en torno al despliegue , uso y relación corporal con las dispositivos de la técnica, así como también sus significancias y contenidos, relacionando esto con la imagen textil en relación a sus antecedentes -mundo andino precolombino , tapicería medieval, tapicería contemporánea - comprendiendo el cambio entre la abstracción de la imagen y su resolución como representación figurativa.
Así mismo, será capaz de resolver problemas de representación, en cuanto a las posibilidades de los distintos ligamentos textiles en dicha imagen tejida.
- 4.-Al finalizar el curso cada estudiante logrará desarrollar propuestas de ejercicios textiles (de planos, imagen tejida y o ejercicios de relieve y volumen), pudiendo expresar de manera verbal y escrita su propuesta, incorporando antecedentes y referentes de del campo, demostrando capacidad crítica y reflexiva.

Saberes/Contenidos

Contenido Temático I

Ligamentos textiles: Estructuras de urdimbre y sus recursos técnicos. Fibras textiles: Naturales – artificiales-polímeros.

Fibras, tecnología y cultura.

Comportamiento de las fibras.

Contenido Temático II

Estructuras Urdimbre y Trama: diferenciación de ligamentos y cambios de densidad. Estructura de urdimbre y estructura de trama.

Herramientas y cuerpo - construcción de tejido.

Nociones andinas precolombinas – relación cuerpo artefacto materia prima y tejido.

Contenido Temático III

Estructura de Trama-tapicería-: Desarrollo ligamentos complejos. Unidad de dibujo en tapicería. Unidad de Color- Color y cultura- antecedentes en el mundo andino y mesoamericano.

Contenido Temático IV

Introducción al telar. Desarrollo y aprendizaje de recursos visuales en la máquina. Calculo, urdido, instalación de acuerdo con el telar de 4 pedales.

Contenido Temático V

Antecedentes históricos y culturales en el mundo andino precolombino y en el medioevo europeo.

Fiber arts- antecedentes Art and Craft y Bauhaus.

Cosmovisión y cultura en el soporte textil- La imagen tejida como acción política. Cruces entre tecnologías textiles tradicionales y nuevas tecnologías.

Referentes en el arte contemporáneo.

Contenido temático VI

Proyectos de línea autoral. Proyecto tapicería tradicional. Proyecto desplazamiento. Del mundo andino al mundo Contemporáneo.

Metodología

El taller tiene carácter teórico práctico.

Trabaja inicialmente mediante ejercicios exploratorios en los cuales cada estudiante experimenta y reconoce las cualidades y comportamiento del material textil, forma y estructura, medios y técnicas. Experimentando con materialidades tradicionales y desplazando hacia otras poco habituales pero que permiten dar con nuevos resultados.

Así mismo, mediante lecturas complementarias y clases expositivas las y los estudiantes van incorporando el lenguaje, medios, técnicas y contextos culturales e históricos del área.

Paralelamente se introduce al alumno en el dominio de la estructura de urdimbre y trama. Mediante encargos de ejercicios dirigidos los que permiten que se vaya abordando áreas complejas y específicas del lenguaje textil, que van del plano al volumen, para luego entrar al problema de la representación en tejeduría.

Ya hacia el final del curso el estudiante ha desarrollado autonomía para proponer un ejercicio final, siendo capaz de establecer un punto de vista y reflexión crítica sobre el soporte textil, su pertinencia, alcances y relaciones.

Las instancias de retroalimentación y evaluación son realizadas durante el espacio de taller en forma abierta y expositiva, propiciando el diálogo entre las y los integrantes del curso. Donde la y el estudiante expone las diferentes fases del proceso de su trabajo, sus aspectos formales, conceptuales y de referencia, los que son discutidos y analizados por todo el grupo de taller. ^[L]_[SEP] Se requiere, por tanto, una participación activa de los estudiantes en todas las fases del proceso.

Entendiendo que hay etapas personales e individuales con algunas etapas consideradas para realizar en el espacio de taller y otras en las horas indirectas asociadas a la asignatura.

Evaluación

Cada nota del año corresponde a los ejercicios y encargos dados en taller. Estos serán corregidos en forma abierta y con participación de los estudiantes.

El semestre tiene un total de 3 unidades temáticas de trabajo. En total conforman 6 contenidos temáticos, desde donde se desprenden 4 notas.

La nota semestral corresponde al promedio de todas ellas, y corresponde al 60% de la ponderación anual.

El examen final será el 40% de la ponderación anual.

(El programa es siempre una planificación "ideal" las condiciones reales hacen que varíe, todo esto puede ser adaptado en la medida en que el contexto lo requiera, manteniendo siempre una coherencia interna entre los medios y fines del programa).

Las instancias de retroalimentación y evaluación son realizadas durante el espacio de taller en forma abierta y expositiva, propiciando el diálogo entre las y los integrantes del curso. Donde la y el estudiante expone las diferentes fases del proceso de su trabajo, sus aspectos formales, conceptuales y de referencia, los que son discutidos y analizados por todo el grupo de taller. ^[SEP]Se requiere, por tanto, una participación activa de los estudiantes en todas las fases del proceso.

Entendiendo que hay etapas personales e individuales con algunas etapas consideradas para realizar en el espacio de taller y otras en las horas indirectas asociadas a la asignatura.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: Esto lo puede determinar cada profesor/a o bien la carrera en su conjunto.

Conceptos clave

Arte Textil- Soporte textil- Estructura tejida- Cuerpo y tejido- Materiales blandos. Construcción de género y herencia textil.

Color, forma, volumen, espacio, Fibras, tintes.

Representación textil.

Dibujar con Hilos.

Herencia andina precolombina

Imaginario y cosmovisión a través del textil. Movimiento Fiber arts

Bibliografía obligatoria

Awakhuni tejendo la historia andina. Museo Chileno de Arte Precolombino.

El textil Tridimensional, la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. (Denise Y. Arnold y Elvira Espejo). Cap II

Anni y Josef Albers – Viajes por Latinoamérica. (Museo nacional centro de arte Reina Sofia). Cap. V y VI

Anni Albers — Del tejer. . Edición ampliada en español. Museo Guggenheim Bilbao, Princeton University Press. 1965

Francesco Careri — Pasear, detenerse. Editorial Gustavo Gili. 2016

Bibliografía Complementaria

Arte Textil contemporáneo, Drusila Colé

Relmu Witral, Tejiendo nuestra historia. 2015

Arte textil incaico. En Ofrendatorios de la Alta Cordillera Andina. Clara M. Abal de Russo.

Sociología de la imagen, Silvia Rivera Cusicanqui. 2015

"El Tapiz" Michael Thomas ^[SEP]

El Artesano. Sennett ^[SEP]

Historia técnica y moral del vestido, 1, 2 y 3. Magulonne toussaint-samat.

