

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español: Estructuras sostenibles Introducción a la biofabricación experimental	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
<p>1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.</p> <p>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.</p> <p>1.4 Aplicar las habilidades, técnicas y tecnologías propias tanto de distintas disciplinas artísticas, como de campos adyacentes.</p> <p>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.</p> <p>Subcompetencias</p> <p>1.1.2 Desarrollar proyectos en los que se articule metodológicamente la investigación con la experimentación.</p> <p>1.1.3 Aplicar progresivamente las capacidades de análisis crítico y discursivo en la elaboración de un lenguaje.</p> <p>1.3.2 Establecer relaciones significativas y coherentes entre los recursos materiales y propuestas de sentido.</p> <p>1.3.3 Experimentar recursos materiales y metodologías que permitan ampliar el lenguaje.</p> <p>1.4.1 Aprender y utilizar distintas tecnologías y técnicas en procesos de creación.</p> <p>3.2.3 Capacidad de visualizar y desarrollar un proyecto individual y/o colectivo.</p>

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad de investigación

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

DESCRIPTOR DEL CURSO

El taller complementario de Estructuras sostenibles | Introducción a la Biofabricación, pretende explorar y reconocer de manera inicial las cinco estructuras principales del lenguaje textil, considerando el uso de materialidades no convencionales, las que podrían significar un gesto de sostenibilidad y complejización de la relación materia/estructura. Esto se materializa por medio de la ejecución de pequeñas superficies textiles.

Considerando las técnicas textiles como un medio para la consolidación de dispositivos táctiles, es que revisamos las estructuras base como lo son: nudos, redes, puntos, ligamentos y antiesrructuras (apelmazados o compactos). Es desde esta noción que culmina el semestre con una introducción inicial hacia la biofabricación, y así pensar en los textiles del futuro.

Al pensar en la multidimensionalidad de la disciplina, tanto en lo referido a su tradición como en su presencia en los espacios domésticos y comunes, es que problematizamos con desechos textiles y orgánicos, con miras a tecnologías que pueden ser una posibilidad de nuevos medios. Es por tanto que los ejercicios que se revisarán durante el semestre, se presentan como recursos que permiten concebir pequeños cuerpos experimentales, los que puedan ser recolectados en nuestro entorno cercano, para que sirvan como sustento en composiciones que potencien la creación artística.

Por medio de la práctica e implementación de procedimientos propios de las estructuras y consolidación de biomateriales, con productos naturales (vegetales, minerales y animales) y desechos varios, que las y los estudiantes serán capaces 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

La y el estudiante que opte por el taller de Estructuras experimentales | Introducción a la Biofabricación, será capaz de desarrollar la habilidad de experimentar y explorar por medio de pruebas y registros las recolecciones de insumos de diversos orígenes, que obtendrán del medio habitado por cada una y uno, pudiendo optimizar el uso sustentable y territorial de los desechos propios de cada espacio. Según esto, cada participante será capaz de reconocer y utilizar según los comportamientos propios de cada materialidad y estructura las herramientas descubiertas en cada módulo de aprendizaje.

También se desarrollará la capacidad de elaboración de un registro de notación y pruebas, que de cuenta de los procedimientos practicados, así como también de las reflexiones obtenidas, con criterios que comprendan las estéticas personales de cada estudiante.

El semestre culminará con una propuesta de ejercicio de obra final que permitirá que cada estudiante disponga todos los recursos obtenidos de manera coherente con las estéticas y resultados logrados.

SABERES/CONTENIDOS

-Reconocimiento de materialidades y herramientas : Fibras, cualidades y comportamientos no convencionales/ pensar la noción de textilidad.

Herramientas básicas y esenciales.

-introducción a las primeras cuatro estructuras: Revisión teórico práctica de algunos antecedentes históricos relevantes para las expresiones a comprender.

-Introducción técnica: - anillado cruzado.

-ligamento balanceado: breve experiencia en telar.

-punto.

-nudo.

Primera consolidación de datos

*cada estructura adicionalmente se explora con cambios en grosor del hilado y extensión de la puntada.

-Anti estructura/ introducción a la Bio fabricación:

-biohilos.

-bioláminas.

-Bio compuestos.

-Desarrollo de proyecto procesual y sistema de notación

-Presentación y montaje

METODOLOGÍA

El curso se plantea como un espacio de taller práctico (sincrónico y autónomo), acompañado de apoyo teórico, audiovisual y dialogante, para el fomento de la creación crítica en permanente retroalimentación.

Por medio de la investigación empírica de estructuras, recursos técnicos sus comportamientos, las y los estudiantes proyectarán formas, colores y simbologías, con los materiales obtenidos durante el semestre, que en concordancia con sus cualidades, pretenden que las y los participantes sean capaces de interpretar de manera didáctica las técnicas y visualidades trabajadas, generando cruces desde el contexto originario hacia la actualidad, donde se espera que sean capaces de identificar las características principales para recuperar y aplicar en distintos diseños textiles las técnicas propias de la disciplina textil, siempre utilizando los aprendizajes adquiridos.

EVALUACIÓN

Cada nota del semestre corresponde a los ejercicios y encargos dados en cada sesión de taller. Estos serán corregidos de manera mixta (hetero y autoevaluación) basándose en una rúbrica común.

El semestre tiene un total de 4 módulos temáticos de trabajo de los que se desprenden 2 notas coef.1. que comprenderán los avances y propuestas de cada participante La nota semestral corresponde al promedio de todas ellas.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia 80%
Nota aprobación mínima (escala del 1.0 al 7.0): 4.0
Examen: Obligatorio

CONCEPTOS CLAVE

Biohilados.
Biocompuestos .
Procesos.
Recursos técnicos .
Experimentación.
Sostenibilidad
Desecho.
Arte textil.
Textil.
Fibras.
Estructuras.
Reutilización textil.
Reparación textil.
Técnicas textiles.
Fiber art.
Tradición.
Arte textil contemporáneo
Nuevos medios.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Manual de técnicas textiles andinas i Representación. **Soledad Hoces de la Guardia y Paulina Brognoli.** Ocho libros. 2016

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Wabi-Sabi para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos. **Leonard Koren.** Sd – edicions. 1997

Arpilleras Poéticas, **Roberta Bacic y Jaime Huenún Villa.** Pehuén. 2023

<p><i>El Arte Nuevo de Hacer Libros.</i> Ulises Carrión. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Dirección General de Publicaciones / Tumbona Ediciones, S.C. de R.L. de C.V. 2012</p> <p><i>Awakhuni, tejiendo la historia andina.</i> Museo Chileno de Arte Precolombino.</p> <p><i>Manual práctico de Bordado, la biblia del bordado.</i> Betty Barnden. Océano Ámbar. 3ra edición 2011.</p> <p><i>Gestos Textiles, Un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos.</i> Tania Pérez-Bustos. Universidad Nacional de Colombia. 2021</p>	<p><i>El mito del arte y el mito del pueblo: cuestiones sobre el arte popular.</i> Ticio Escobar. Metales Pesados. 2008</p> <p><i>El Artesano.</i> Richard Sennett</p>
--	--

RECURSOS EN LÍNEA

https://drive.google.com/file/d/1dYKWLfvNimiXv1jolvekbIVti1vd0P_g/view
<http://feriadelibrosdeartistas.blogspot.com/2014/09/luoise-bougeois-y-el-libro-de-artista.html?m=1>
<https://artishockrevista.com/2020/04/03/maria-lai-muntref/>
https://www.moma.org/s/lb/curated_lb/themes/fabric_works.htm
<https://oficiosvarios.cl/el-textil-y-su-investigacion-con-comunidades-como-oficio/>