

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español: Bordado y libro experimental	TALLER COMPLEMENTARIO: Arte Textil
En inglés: embroidery and experimental book	
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

- 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

El taller complementario de Bordado y libro experimental pretende explorar y reconocer de manera inicial el lenguaje que permite el hilo y la aguja, en una serie de ejercicios técnicos que permiten esbozar la noción de libro de artista (según Ulises Carrión, el libro “Un libro es una secuencia de espacios...Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente: un libro es también una secuencia de momentos”) Es por tanto que los ejercicios que se revisarán durante el semestre, se presentan como recursos que permiten concebir imágenes, escritos .los recursos naturales que puedan ser recolectados en nuestro territorio, para luego implementar estos hallazgos en composiciones que potencien la creación artística.

Por medio de la práctica e implementación de procedimientos propios de las expresiones de hilo y aguja, las y los estudiantes serán capaces de elaborar autónomamente una bitácora de investigación a modo de libro de artista, el que será desarrollado 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 Bordado y libro experimental, será capaz de materializar por medio del hilo y la aguja una serie de ejercicios e ilustraciones/ graficaciones de tipo textil, los que buscan experimentar y explorar visualidades que complementen las búsquedas de cada participante. Por medio de pruebas y muestras técnicas que desarrolle cada una y uno, se espera desarrollar el reconocimiento inicial de fibras, hilados y herramientas básicas, pudiendo optimizar la implementación de las técnicas textiles, siendo capaces de reconocer y utilizar según los comportamientos propios de cada materialidad.

También se desarrollará la capacidad de elaboración de un muestrario que de cuenta de los procedimientos practicados y reflexiones obtenidas, con criterios que comprendan las estéticas personales de cada estudiante.

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

SABERES/CONTENIDOS

-Reconocimiento de materialidades y herramientas : Fibras, cualidades y comportamientos. Herramientas básicas y esenciales.

-Expresiones de hilo y aguja: Revisión teórico práctica de algunos antecedentes históricos relevantes para las expresiones a comprender.

-Introducción técnica: - Puntadas lineales.

-bastilla:

Simple, regular, irregular, doble, con adorno torcido, adorno simple, adorno doble.

-pespunte.

-Hilván.

-Cadeneta.

-Puntadas de relleno:

-gobelino:

-Regular

-Diagonal

-Aleatoria

-Punto Cruz

-Puntadas con volumen:

-nudo francés o boullón

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

-Primeros esbozos de las pruebas técnicas en la lógica del libro de artista experimental, desarrollando una problemática particular.

-Implementación contextual/ La puntada como posibilidad de remiendo:

-Nociones iniciales al Boro

-Sashiko reinterpretado: Elaboración de un patrón propio en mi medio contemporáneo.

-punto tejido: reconstruir.

-Desarrollo de proyecto procesual

-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 5 módulos temáticos de trabajo de los que se desprenden 3 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

hilados.
Líneas .
Procesos.
Recursos técnicos .
Libro de artista .
Bordado
Costura.
Arte textil.
Textil.
Fibras.
Estructuras.
Ilustración textil.
Reparación textil.
Técnicas textiles.
Fiber art.
Tradición.
Arte textil contemporáneo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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

El Arte Nuevo de Hacer Libros. **Ulises Carrión.** Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

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

RECURSOS EN LÍNEA

https://drive.google.com/file/d/1dYKWLFvNimiXv1jolvekbIVti1vd0P_g/view
<http://feriadelibrosdeartistas.blogspot.com/2014/09/luise-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/>