

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español: Tejido	TALLER COMPLEMENTARIO: Arte Textil
En inglés: Weaving	
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 Tejido, introduce inicialmente al tejido en telar de poleas de cuatro pedales, para construir muestras básicas de tejidos balanceados, explorando y reconociendo principios fundamentales de las estructuras en ligamento para la construcción de una tela. La y el estudiante que participe del taller, podrá explorar el lenguaje textil, considerando el uso de transparencias, ritmos y variaciones, que podrían significar un aprendizaje en las posibilidades visuales que el tejido de ligamento permite.

Considerando que la tejeduría y la tapicería son las técnicas madre del Fiber Art, este taller pretende abocarse en problemas particulares que la ortogonalidad propia de los ligamentos facilitan, para así ser medio para la elaboración de piezas textiles ricas en su lenguaje material y estructural.

Revisando a artistas emblemáticas de la disciplina, tanto en Chile como en el extranjero, se propone pensar en intersecciones cromáticas que generen lenguaje. También se desarrollarán sistemas de notación para el cálculo y planificación de urdimbres, así como láminas a modo de cartones, las cuales serán desarrolladas considerándose como una pieza más.

Es por tanto que los ejercicios que se revisarán durante el semestre, se presentan como recursos que permiten concebir muestras técnicas que permitan consolidar conocimientos para un proyecto final de mediano y gran formato en los telares.

Por medio de la práctica e implementación de procedimientos propios de los ligamentos a telar, es 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 Tejido, será capaz de desarrollar la habilidad de experimentar y explorar por medio de pruebas y registros las posibilidades de las múltiples combinaciones que las estructuras tejidas en ligamento a telar proporcionan. Cada una y uno de quienes participen podrán acceder a un aprendizaje inicial con los telares de polea de 4 pedales, en la fabricación de telas balanceadas, pudiendo implementar este lenguaje para la fabricación de piezas textiles autónomas y ricas en lenguaje. Según esto, cada participante será capaz de reconocer y utilizar este particular tipo de telar, las materialidades y estructuras que esta máquina permite desarrollar.

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/
pensar la noción de textilidad.

Telar, bastidor, y las herramientas básicas y esenciales.

-introducción al tejido: Revisión teórico práctica de algunos antecedentes históricos
relevantes para comprender la noción de fiber art y tradición textil.

-Introducción técnica: - dibujar ligamentos balanceados: proyecciones de posibilidades
técnicas.

-planificación de urdimbres: cálculo y muestra técnica.

Frente al telar:

-urdidor

-urdido en telar

-“Del Tejer”:

-tafetán

-zarga

-falso pata de pollo

-cordoncillo

Pruebas libres

*gasa vuelta

*cada estructura adicionalmente se explora con cambios en
grosor del hilado y cambios en los ritmos cromáticos.

-Proyecto Final

- sistema de notación: Láminas

-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 y 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

Telar.

Tejido .

Procesos.

Recursos técnicos .

Experimentación.

Hilados.

Desecho.

Arte textil.

Textil.

Fibras.

Estructuras.

Técnicas textiles.

Fiber art.

Tradición.

Arte textil contemporáneo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Awakhuni tejiendo 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

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

<p>Anni y Josef Albers – Viajes por Latinoamérica. (Museo nacional centro de arte Reina Sofia). Cap. V y VI</p> <p>Anni Albers — Del tejer. . Edición ampliada en español. Museo Guggenheim Bilbao, Princeton</p> <p>Pasear, detenerse. Francesco Careri —Editorial</p>	<p>"El Tapiz" Michael Thomas</p> <p>El Artesano. Sennett</p> <p>Historia técnica y moral del vestido, 1, 2 y 3. Magulonne Toussaint-samat. University Press. 1965</p>
--	--

RECURSOS EN LÍNEA

https://youtu.be/jlbu-dJuEh0?si=goZVxhiEAuQP_ZYu

- Step inside Magdalena Abakanowicz's forest of woven sculptures | Tate
- Paulina Brugnoli Bailoni. Juntando Hilos - capítulo 1 - Inicios
- Juntando hilos Parte 2: investigación de la obra y formación del archivo textil de Paul...
- Paulina Brugnoli Bailoni. Juntando Hilos - capítulo 3 - Chapilca y Potolo