

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Taller instrumental Arte Textil
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Constanza Urrutia wegmann
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	6 hrs / 2hrs
Número de créditos SCT-Chile	6 horas de taller / 1 hora indirecta

Propósito general del curso

Taller teórico práctico que aborda el textil - en tanto modo de producción artística - a partir de la experimentación y conceptualización de su lenguaje y técnicas, considerando la tradición y evolución entre las antiguas tecnologías textiles y aquellas que incorporan los avances técnicos del campo.

Mediante la realización progresiva de diversos ejercicios, las y los estudiantes irán abordando la estructura textil y su manejo material, explorando variación de ligamentos tejidos, relaciones de urdimbre y trama, problemas de densidad, construcción de plano y relieve textil, para luego resolver problemas propios de la representación tejida y sus etapas constructivas: imagen matriz, tratamientos digitales de la imagen, sistemas de render, análisis cromático, traspaso de color pigmento a color fibra, desarrollo de la imagen tejida.

Comprendiendo, de esta manera, el lenguaje textil y reflexionando sobre sus cruces metodológicos, temporales y culturales.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1. Creación y Producción Artística

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. Autogestión y Circulación de la obra artística

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.

Subcompetencia

1.1.4. Incorporar la observación como base del análisis y reflexión artística.

1.3.1 Explorar y comprender el territorio material de la producción artística.

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

3.2.4 Comprender y aplicar técnicas básicas de montaje y edición.

Competencias transversales de la Universidad

- Capacidad de investigación
- Capacidad crítica y autocrítica
- Capacidad de comunicación oral y escrita

Resultados de aprendizaje

1.-La y el estudiante logrará incorporar el lenguaje textil, dominando las 5 estructuras textiles y 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 referencia, 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 a la significancia y contenido de la imagen, 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 la y el 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

Estructuras textiles: Estructuras de urdimbre y trama, punto, red, nudo, fieltro.

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.

Relieve sobre el plano textil.

Volumen textil.

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

La imagen tejida.

Abstracción, geometría e Imagen figurativa –

Síntesis digital, síntesis manual, Render de imagen, traspaso color pigmentos a color fibra. Cartas de color fibras.

Solución y desarrollo de problemas de representación en tapicería.

Contenido Temático V

Antecedentes históricos y culturales

La imagen tejida y sus antecedentes en el mundo andino precolombino.

La imagen tejida 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.

Modulo N* 4: Proyectos de línea autoral. Contenido temático: Proyecto tapicería tradicional. Reproducción de imagen. Contenido temático: Proyecto tejido en telar. Contenido temático: Proyecto desplazamiento. Del mundo andino al mundo Contemporáneo.

Metodología

El taller tiene carácter teórico práctico.

Trabaja inicialmente mediante ejercicios exploratorios en los cuales la y el 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 dialogo 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. 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 corregido en forma abierta y con participación de los estudiantes.

El semestre tiene un total de 4 unidad temáticas de trabajo. En total conforman 11 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).

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	Bibliografía complementaria
Awakhuni tejiendo la historia andina. Museo Chileno de Arte Precolombino.	"El Tapiz" Michael Thomas
El textil Tridimensional, la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. (Denise Y. Arnold y Elvira Espejo). Cap II	El Artesano. Sennett
Anni y Josef Albers – Viajes por Latinoamérica. (Museo nacional centro de arte Reina Sofia). Cap. V y VI	Tejidos Blandos. Pía Montalva.
	Sociología de la moda. Frederic Godart.
	El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Joanne Entwistle.
	chloe Colchester "Textiles"
	Shibori. El Arte de teñir con Amarras. Museo Nacional de Bellas Artes.
	Historia técnica y moral del vestido, 1, 2 y 3. Magulonne toussaint-samat.
	El Imperio de lo efímero. Gilles Lipovestky