

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español: Tintes Naturales	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

- 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 tintes naturales pretende explorar y reconocer el universo tintóreo desde 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 la tinción con productos naturales (vegetales, minerales y animales) 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 tintes naturales, será capaz de desarrollar la habilidad de experimentar y explorar por medio de pruebas y registros las recolecciones de insumos naturales que obtengan del medio habitado, pudiendo optimizar el uso sustentable y territorial de la pigmentación de fibras textiles, las cuales a su vez, será capaz de reconocer y utilizar según los comportamientos propios de cada materialidad.

También se desarrollará la capacidad de elaboración de un registro 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 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: Fibras, orígenes y usos.
- El color en América Latina: variaciones del territorio.
- Procedimientos alquímicos: - Reconocimiento y recolecciones.
 - Mordentados.
 - Tinciones / Activadores / Fijadores.
 - Tintes vegetales
 - Tintes minerales
 - Tintes animales (grana cochinilla)
 - Bitácoras y propuestas.
 - Ejercicio final de obra.

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 naturales 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 nuestro territorio, 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 7 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

Pigmentación.
Cromías.
Procesos.
Recursos naturales.
Cartas de color.
Interacción del color.
Recolección botánica.
Arte textil.
Textil.
Fibras.
Estructuras.

Teñido.
 Tintes.
 Técnicas textiles.
 Fiber art.
 Pueblos originarios.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
<p><i>Manual de técnicas textiles andinas i Representación.</i> Soledad Hoces de la Guardia y Paulina Brognoli. Ocholibros. 2016</p> <p>TEÑIDO ARTESANAL. Let Van Vrande. Enciclopedia CEAC de las ARTESANIAS, CEAC. 1988</p> <p>COLORES Y COLORANTES DE AMÉRICA. Ana Roquero. Anales del Museo de América, 3. 1995.</p> <p><i>Ciencia de las mujeres, Experiencias de la cadena textil desde los Ayllus de Challapata.</i> Denise Y. Arnold y Elvira Espejo. ILCA, Instituto de Lengua y Cultura Aymara. 2010.</p>	<p><i>Wabi-Sabi para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos.</i> Leonard Koren. Sd – edicions. 1997</p> <p><i>Tintes naturales y pigmentos: teñido, tejido y diseño.</i> Liberato Portillo, Arcelia Julián y Mario Santana. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño Santiago del Estero. 2019</p> <p><i>Epistemología Andina, REPOSITORIO DIGITAL PARA EL REGISTRO DE LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA NACIONALIDAD KICHWA PURUHÁ, LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHIMBORAZO.</i> Paolo Arévalo Ortiz y Luis Alberto Tuaza. Editorial Centro de Estudio Sociales de América Latina. 2020</p> <p><i>El mito del arte y el mito del pueblo: cuestiones sobre el arte popular.</i> Ticio Escobar. Metales Pesados. 2008</p>

RECURSOS EN LÍNEA
<p>https://www.youtube.com/watch?v=VPjegB1Ui48 /</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=fqvl8_IAP84</p> <p>https://museo.precolombino.cl/wp-content/uploads/2020/09/Awakhuni-tejiendo-la-historia-andina.pdf</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1ltXJSIryWksxerCgwUsok7suMkicVvMD/view</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=dXmYEgdqY_4</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=AU-COlXSSuw</p>

