

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español: Reconocimiento y diseño de superficies textiles	TALLER Electivo: Diseño Textil
En inglés: Recognition and design of textile surfaces	
Profesora/profesor a cargo	Paulina Olguín Espinoza
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Facultad de Arquitectura y Urbanismo
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 y 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 del diseño de superficies, otorgando electividad de los estudiantes en su formación.

COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO
<p>1.1 Generar y producir una superficies diseñadas en lenguaje textil que dé cuenta de una línea creativa 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 de creación, así como de campos adyacentes.</p> <p>3.2 Definir y estructurar un línea de creación con el fin de ser utilitario y exhibido en relación a espacios tradicionales y/o experimentales, tanto en el mercado como el diseño.</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

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

DESCRIPTOR DEL CURSO

El taller electivo de Reconocimiento y diseño de superficies textiles, introduce inicialmente a nociones básicas y propias de la textilidad, para ser capaces de identificar y manipular distintas materialidades y estructuras textiles, con las que luego sean capaces de construir una serie de muestras básicas, explorando y reconociendo principios fundamentales del lenguaje textil. La y el estudiante que participe del taller, podrá explorar las posibilidades de los medios textiles, considerando el uso de diversas materialidades convencionales y alternativas, con las que podrán generar diversos ritmos y variaciones, las que podrían significar un aprendizaje en las posibilidades visuales que la textilidad permite.

Considerando como base el legado de los talleres textiles de la escuela Bauhaus, así como también la Escuela de Artes Aplicadas de la universidad, este taller pretende abocarse en problemas particulares de la disciplina, para así ser medio para la elaboración de piezas textiles ricas en su lenguaje material y estructural.

Revisando a artistas y diseñadoras y diseñadores destacadas y destacados de la disciplina, tanto en Chile como en el extranjero, se propone pensar en intersecciones culturales y territoriales que generen un lenguaje propio.

El curso comprende también el desarrollo de sistemas de notación para el cálculo, proyección y planificación de cada unidad desarrollada, lo que se materializará cómo portafolio y/o láminas, las cuales se consideran como una pieza más.

Es por tanto que los ejercicios que se revisarán durante el semestre, se presentan como recursos que facilitan desarrollar muestras técnicas que permitan consolidar conocimientos para un proyecto final.

Por medio de la práctica e implementación de estos recursos, es que las y los estudiantes serán capaces de elaborar autónomamente una bitácora de investigación que será elaborada con criterios artísticos y que culminará con el desarrollo de un proyecto final de diseño.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La y el estudiante que opte por el taller electivo de Reconocimiento y diseño de superficies textiles, 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 textiles y las diversas materialidades proporcionan.

Cada una y uno de quienes participen podrán acceder a un aprendizaje inicial con bastidores y soportes alternativos, para la fabricación de superficies textiles, pudiendo implementar este lenguaje para la fabricación de piezas autónomas y ricas en lenguaje. Según esto, cada participante será capaz de reconocer y utilizar estos recursos, para la correcta identificación y manipulación de las materialidades y estructuras que este lenguaje 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 final de diseño, que permitirá que cada estudiante disponga todos los recursos obtenidos de manera coherente con las estéticas y resultados logrados.

SABERES/CONTENIDOS

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

-Reconocimiento de materialidades, estructuras y herramientas : Fibras, cualidades y comportamientos/ pensar la noción de textilidad.

bastidor, agujas y otras herramientas básicas y esenciales.

-mustrario de materialidades y comportamientos.

-Introducción técnica: - Estructuras originarias para superficies contemporáneas: proyecciones de posibilidades técnicas.

-punto

-red

-nudo

-ligamentos:

-faz de trama

-faz de urdimbre

-balanceados

-Antiestructuras:

-fieltro

-papel

-exploración biomaterial

Pruebas libres

***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 4 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	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
<p>Awakhuni tejiendo la historia andina. Museo Chileno de Arte Precolombino.</p> <p>El textil Tridimensional, la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. (Denise Y. Arnold y Elvira Espejo). Cap II</p> <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>El Artesano. Sennett</p>	<p>Arte Textil contemporáneo, Drusila Colé</p> <p>Relmu Witral, Tejiendo nuestra historia. 2015</p> <p>Arte textil incaico. En Ofrendatorios de la Alta Cordillera Andina. Clara M. Abal de Russo.</p> <p>Sociología de la imagen, Silvia Rivera Cusicanqui. 2015</p> <p>"El Tapiz" Michael Thomas</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

https://youtu.be/YY3AdeUIGYA?si=Uzal-5PTtRJwkk_s