

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
Cátedra de Diseño Gráfico
Propuesta Programática

AP 6008 Taller en Textiles y Papel

Grupo: 01

Créditos: 1

Modalidad: Semestral

II Semestre 2011

II Ciclo Lectivo 2011

Horas contacto: 3 horas semanales

Martes: 1:00 a 3:50

Horas de estudio independiente: 3 horas

Profesor: Julio Blanco-Bogantes MFA

e-mail: conbinatoria@gmail.com

Descripción del curso

Históricamente el textil ha acompañado al ser humano desde muy temprano, ofreciéndole el abrigo y la cordelería necesarios para su supervivencia. El papel, de invención más reciente, inventado en el año 105 D.C. en China por T'Sai Lun, se desarrolló posiblemente a partir de la comprensión de los materiales textiles.

En forma similar, en el continente americano, las culturas mesoamericanas desarrollaron uso textiles para cortezas como la del mastate y papel de amate de cortezas de otros moráceas como los higueros, ambos producidos a partir de la maceración del floema y posiblemente el segundo a partir de la experiencia textil.

En aplicaciones contemporáneas podemos intercambiar información entre ambas disciplinas y usarla con éxito tanto en papel como en textil y en alternativas mixtas.

El curso pretende desarrollar el uso artístico de las fibras vegetales en los ámbitos textil y papelería, como material artístico, soporte plástico o como material de construcción tridimensional, promoviendo la sensibilidad hacia la producción de obras experimentales bi y tridimensionales, en aplicaciones afines con la diversas disciplinas ofrecidas por la Escuela de Diseño Visual.

Objetivo general

Conocer el comportamiento de las fibras vegetales en usos textiles y papeleros para comprender su naturaleza y propiedades y ser aplicadas a la obra plástica.

Objetivos específicos

1. Conocer sobre la historia del desarrollo de los textiles y del papel.
2. Reconocer la naturaleza común entre las fibras vegetales papeleras y textileras: su origen y sus características físicas y químicas.
3. Reconocer los procedimientos de producción artesanal e industrial.
4. Experimentar las respuestas del papel y el textil ante las técnicas artísticas básicas.
5. Reconocer el potencial plástico del papel y el textil.
6. Conocer sobre los movimientos de rescate de los procesos artesanales, como medio de sensibilización y adquisición de disciplina plástica.

Contenidos

- 1 Desarrollo histórico de las técnicas textiles.
- 2 Desarrollo histórico del papel.
- 3 Características de las fibras vegetales.
- 4 Capacidad de tinción de las fibras vegetales.
- 5 Usos de las fibras naturales en la confección de papeles y textiles.
- 6 Análisis de los procesos de producción.
- 7 Técnicas manuales textileras.
- 8 Técnicas de papel hecho a mano.
- 9 Comparación de las técnicas artesanales con las industriales.
- 10 Prácticas de uso del textil y el papel como material plástico.
- 11 Prácticas de uso del textil y el papel como soporte.
- 12 Prácticas de uso de textil y el papel como material tridimensional.
- 13 Discusión sobre las aplicaciones plásticas contemporáneas del papel y el textil.
- 14 Discusión sobre el potencial plástico del textil, a partir de obra plástica reconocida.
- 15 Discusión sobre el potencial plástico del papel a partir de obra plástica reconocida.
- 16 Análisis de los procesos artesanales.
- 17 Criterios de conservación de obra plástica.
- 18 Criterios de longevidad de materiales plásticos.

Procedimiento metodológico

La metodología que se aplicará en este curso se orientará hacia la adquisición de conocimientos por medio de procesos de experimentación, estimulando la participación activa e individualizada del estudiante en la realización de su obra proyectual.

Se realizarán demostraciones teórico-prácticas donde se den los conocimientos necesarios para que el estudiante pueda realizar los proyectos asignados.

Al finalizar cada proyecto, se hará una exposición general del trabajo realizado, donde el profesor será el guía para que se efectúen procesos de autocrítica y de crítica de los demás proyectos expuestos.

Cada estudiante hará una bitácora donde debe recopilar en forma teórico-gráfica los procesos de realización de sus proyectos.

Cronograma y Calendario Temático

Semana 01	Agosto 08-12	Presentación del Taller y Programa de Clases
Semana 02	Agosto 15-19	Textiles
Semana 03	Agosto 22-26	Textiles
Semana 04	Ago 29 - Set 02	Textiles
Semana 05	Setiembre 05-09	Textiles y Tintes
Semana 06	Setiembre 12-16	Textiles y Tintes
Semana 07	Setiembre 19-23	Textiles y Tintes
Semana 08	Setiembre 26-30	Papel hecho a mano
Semana 09	Octubre 03-07	Papel hecho a mano
Semana 10	Octubre 10-14	Papel hecho a mano
Semana 11	Octubre 17-21	Papel hecho a mano y Coloración
Semana 12	Octubre 24-28	Papel hecho a mano y Coloración
Semana 13	Oct 31 - Nov 04	Papel hecho a mano y Coloración
Semana 14	Noviembre 07-11	Integración de Textiles y Papel hecho a mano
Semana 15	Noviembre 14-18	Integración de Textiles y Papel hecho a mano
Semana 16	Noviembre 21-25	Integración de Textiles y Papel hecho a mano
Semana 17	Nov 28 - Dic 02	Evaluación Final del Taller
Semana 18	Diciembre 05-09	Ampliación

Proyecto de textiles y su manipulación. (Agosto)

Se hará un trabajo experimental bidimensional o tridimensional en el que se utilicen distintas fibras textiles, manejando texturas táctiles y visuales, colores y materiales no afines. Se empleará cualquier sistema de entrelazado.

Proyecto de coloración con tintes naturales y sintéticos. (Setiembre)

Se trabaja con distintos sistemas de coloración químicos o naturales, sobre fibras vegetales ya sea como pulpa papelera o como textiles elaborados con cualquier tipo de tejido. Se desarrollarán proyectos de obras en papel y obra plástica textil.

Elaboración de papeles hechos a mano. (Octubre)

Los estudiantes experimentarán la manufactura de papeles artesanales a partir de fibras provenientes de plantas comunes, desechos agrícolas, telas de algodón o papeles reciclados.

Elaboración de artículos con papeles y textiles comerciales. (Noviembre)

Los estudiantes experimentarán la manufactura de cuadernos, empaques y objetos decorativos, por medio de las técnicas de manipulación de papeles y textiles, partiendo de una búsqueda de los materiales disponibles en el mercado nacional.

La duración y orden temático puede variar según sea necesario.

En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Valoración y Aprovechamiento

Los aspectos formativos a valorar serán: la base teórica de los proyectos, el proceso y documentación, la propuesta visual, la técnica y experimentación, y el acabado y montaje. Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación. El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Asimilación. Proceso. Seguimiento. Trabajo Extra Clase.	20%
Ponencias. Documentación. Bitácora. Ensayos.	20%
Proyecto Visual 01 Textiles.	20%
Proyecto Visual 02 Papel hecho a mano.	20%
Proyecto Visual 03 Integración Textil y Papel hecho a mano.	20%

Es responsabilidad del estudiantado hacer llegar sus tareas o proyectos en fecha y hora de entrega al profesor, de lo contrario tendrá una nota de cero "0".

No se aceptarán trabajos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el desarrollo del Taller.

Materiales y equipo

Los materiales específicos serán indicados durante el desarrollo del Taller y es responsabilidad del estudiantado tenerlos para realizar los ejercicios y experimentación.

Puntos Importantes

En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia.

No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega. Si un estudiante goza de una incapacidad médica

o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad posible.

La presentación final de proyectos para su evaluación será anunciada y convenida con una semana de anticipación. A la hora de inicio de la misma los proyectos deberán estar debidamente presentados, ordenados e identificados en el espacio correspondiente.

Durante el proceso de evaluación podrán ser invitados profesores del énfasis y áreas complementarias, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.

Ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afecten el desarrollo y evaluación del mismo, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre las indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de proyectos y posibles cambios en temática, objetivos y actividades programadas en todo el desarrollo del curso.

En los talleres y laboratorios se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Bibliografía

- Acuña, Lesbiat y Rivera, Gerardo; **Plantas tintóreas y otros colorantes de Costa Rica**. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Primera edición, 1998.
- Bell, Lillian A.; **Plant Fibers for Papermaking**. Lilliacae Press. McMinville, Oregon. Seventh printing. 1992. ISBN-0-9625076-3-6
- Bell, Lillian A.; **Papyrus, Tapa, Amate and Rice Paper: Papermaking in Africa, the Pacific, Latin America and Southeast Asia**. Lilliacae Press. McMinville, Oregon 4th printing, 1992 ISBN-0-9625076-4-4
- Chambers, Anne; **The Practical Guide to Marbling Paper**. Thames and Hudson. Reprinted 1992. ISBN-0-500-27421-5
- Brahic, Maryline; **El Telar**. Barcelona, Parramon Ediciones S. A. Año 199
- Dean, Jenny; **Cómo hacer y utilizar tintes naturales**. Celeste Ediciones, S. A. España, 1998
- Grae, Ida; **Nature's Colors: Dyes from Plants**. MacMillan Publishing Co., Inc. New York 1974
- Hunter Dard; **Papermaking: The History and technique of an Ancient Craft**. Dover Publicationas, Inc. New York 1978 ISBN-0-486-23619-6
- Johnson, Pauline; **Creating with Paper; Basic and Variations**. Dover Publications, Inc. New York. 1991
- Jaramillo C., Hernán; **Textiles y tintes**. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP.
- Maile, Anne; **Teñido decorativo de telas**. Buenos Aires, Editorial Kapelurz, Año 1971 Ecuador, 1988
- Meilach, Dona Z. **Contemporary Batik and Tie-Dye**. New York: Meilach Crown Publishers, Inc., 1973.
- Meilach, Dona Z. **Macramé Creative Design in Knotting**. New York: Crown Publishers Inc., Año 1973.
- Meilach, Dona Z. **Basketry with fibers**. New York: Crown Publishers Inc., Año 1974.
- Polo, Maribel y Giudicissi. Romano; **Las Plantas tintóreas**. Ediciones Penthalon, S. A. Madrid 1997.
- Remusi, Carlos; **Plantas textiles: Su cultivo e industrialización**. Salvat Editores (Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México, Caracas, Río de Janeiro) 1956
- Stevens, Clive; **Manualidades con papel: Una guía práctica para descubrir la artesanía de papel**. Editorial Acanto S. A, Barcelona 1998
- Turner, Silvie; **The Book of Fine Paper**. Thames and Hudson 1998 ISBN-0-500-01871-5
- Van de Vrande, Let; **Teñido Artesanal**. Ediciones CEAC S. A. Barcelona 1988
- Wilson, Jean. **Weaving is for anyone**. London: Studio Vista, Año 1967.