
PROGRAMA DEL CURSO TALLER DE PAPEL Y TEXTIL – AP 6008

CRÉDITOS: 1 Ciclo común – II/2014

Horario : Lunes de 13:00 p. m a 15:50 p.m.

PROFESORAS: MFA Carolina Parra - Licda. Susana Villalobos

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 compresión de los materiales textiles. En forma similar, en el continente americano, las culturas mesoamericanas desarrollaron usos textiles y papeleros para cortezas como la del mastate y del higuierón, ambos producidos a partir de la maceración del floema. 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 papeleros, 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 Artes Plásticas.

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 como material plástico.
  - 11 Prácticas de uso del papel como material plástico.
  - 12 Prácticas de uso del textil como soporte.
  - 13 Prácticas de uso de papel como soporte.
  - 14 Prácticas de uso de textil como material de construcción tridimensional.
  - 15 Prácticas de uso de papel como material de construcción tridimensional.
  - 16 Discusión sobre las aplicaciones plásticas contemporáneas del papel y el textil.
  - 17 Discusión sobre el potencial plástico del textil, a partir de obra plástica reconocida.
  - 18 Discusión sobre el potencial plástico del papel a partir de obra plástica reconocida.
  - 19 Análisis de los procesos artesanales.
  - 20 Criterios de conservación de obra plástica.
  - 21 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.

El ausentarse durante cuatro lecciones significará la pérdida del curso.

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

Evaluación

- **Trabajo en clase 20%**
- **Bitácora y ejercicios 20%**
- **Proyecto 1 textil 20%**
- **Proyecto 2 papel hecho a mano 20%**
- **Proyecto 3 integración de textil y papel hecho a mano 20%**

Bibliografía básica

Acuña, Lesbiat y Rivera, Gerardo; Plantas tintóreas y otros colorantes de Costa Rica. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Primera edición, 1998.

Barret, Timothy; Japanese Papermaking: Traditions, Tools, and Techniques. Weatherhill, Inc. New York, Second printing. 1993. ISBN-08348-0255-4

Barret, Timothy; Early European Papers / Contemporary Conservation Papers. A report on research undertaken from fall 1984 through fall 1987, in the paper Conservator. Journal of the Institute of Paper Conservation, Volume 13, 1989. England.

Bell, Lilian A.; Papyrus, Tapa, Amate and Rice Paper: Papermaking in Africa, the Pacific, Latin America and Southeast Asia.

Lilliance Press. McMinville, Oregon 4th printing, 1992 ISBN-0-9625076-4-4

Hunter Dard; Papermaking: The History and technique of an Ancient Craft. Dover Publications, Inc. New York 1978 ISBN-0-486-23619-6

Montiel Longhi, Mayra; Introducción a la Flora de Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José. Segunda Edición 1991. ISBN-9977-67-151-6

Murillo Alberto; Printmaking Papers from Cabuya Fiber: A Series of Experiences. Tesis de Maestría en Arte (M.A.) en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Mayo 1994.

Murillo, Alberto; Cabuya Printmaking Papers: A Manual. Tesis de Maestría en Bellas Artes (M.F.A) en la Universidad de Iowa, Iowa, Estados Unidos, Mayo 1995.

Pittier, Henry; Plantas usales de Costa Rica. Colección Biblioteca Patria. Editorial Costa Rica, San José 1978.

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

Von Hagen, Victor W., The Aztec and Maya Papermakers J.J. Augustin Publisher New York 1944.

Meilach, Dona Z. Contemporary Batik and Tie-Dye. New York: Meilach Crown Publishers, Inc., Año 1973.

Newman, Telam R. Quilting, Patchwork, Appliqué and trapunto. New York: Crown Publishers Inc., Año 1975.

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.

Sommer, Elyse and Mike. A new look at crochet: Crown Publishers Inc., Año 1975.

Wilson, Jean. Weaving is for anyone. London: Studio Vista, Año 1967.

Denny Nordfors, Jill. Needle Face and Needle weaving. New York: Van Nostrand Reinhold Company, Año 1974.

Meilach, Dona Z. Soft Sculpture. New York: Crown Publishers Inc., Año 1975.

Brahic, Maryline: El Telar, Barcelona, Parramon Ediciones S. A. Año 1992

Hartung, Rolf: Colores y Tejidos, Francia Editorial Bouret Año 1992

Crockett, Candance: Card Weaving, Colorado Interweave Press, Año 1991

Maile, Anne: Teñido decorativo de telas, Buenos Aires, Editorial Kapelurz, Año 1971

Lorente, Marie Jeanne: The Art of Papermaking with Plants, London, Thames and Hudson, Año 2003

Plowman, John: Papermaking Techniques book, Cincinnati Oh, North Light Books, Año 2001.

Jackson, Paul: Origami and Papercraft techniques, Pennsylvania, running Press, Año

Kost, Sylvia: Creaciones en papel, Barcelona, Parramon Ediciones S. A. Año 1997.

Walpole, Lois: Recipientes con materiales Reciclados, Madrid, Celeste Ediciones S.A

CRONOGRAMA TEXTILES: Lunes del 11 de agosto al 15 de septiembre

SEMANA	TEMA	CONTENIDO	MATERIALES
9 y 10	PRESENTACIÓN PROGRAMA LISTA DE MATERIALES TEÑIDO Y AMARRAS	Historia y técnicas patrones básicos (puntadas, dobleces amarras)	Papel de cocina Candelas pabillo Manta Tintes, cocina, ollas, bolsas plásticas
11 y 12	BATIK	Historia y técnicas Bocetos	janting, piceles, marco Plancha Papel periódico limpio bolsa plástica lápiz grafito
13 y 14	TEJIDO PLANO Y TRIDIMENSIONAL CESTERÍA	Historia y técnicas Bocetos Patrones	Tijeras Agujas, masking tape Papeles, revistas
15 y 16	TEJIDO EN TELAR	Historia y técnicas Confección y montaje de un telar de marco (trama/urdimbre)	Tijeras, fibras, marco agujas