

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "Carlos Monge Alfaro"
Depto. De Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
Sigla y Nombre del Curso: AP-6008 **TALLER EN TEXTILES Y PAPEL**
Ciclo Lectivo: 2 -2009
Créditos: 1
Horas: 4 horas clase.
Profesor: Lic. Ricardo Rodríguez Chaves
Horas Consulta: Jueves de 1pm. a 4pm. y Viernes de 9 am a 11:50 am.

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 higuerones, 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 papelerero, 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 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.

Cronograma

Lectura y discusión del programa: Primera semana

Elaboración de papeles hechos a mano: de la semana 2 a la 6

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

Proyecto de coloración con tintes naturales y sintéticos: de la semana 7 la 9

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

Elaboración de artículos con papeles y textiles comerciales: de la semana 10 a la 13

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.

Proyecto de fibras textiles y su manipulación: de la semana 14 a la 16

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.

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

Bibliografía básica

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

Arroyo, Miguel; **El ABC de la conservación de obras de arte hechas en papel y cuento del papel.** Editorial Arte. Caracas, 1978.

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.; **Plant Fibers for Papermaking.** Lilliacae Press. McMinville, Oregon. Seventh printing. 1992. ISBN-0-9625076-3-6

Bell, Lilian 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

Clap, Anne F.; **Curatorial Care of Works of Art on Paper. Basic Procedures for Paper Preservation.** Lyons and Burford, Publishers. Third revised edition (May 1978). USA, 1987 ISBN-0941130-31-2

Dean, Jenny; **Cómo hacer y utilizar tintes naturales.** Celeste Ediciones, S. A. España, 1998

Doloff, Francis W y Parkinson, Roy L.: **How To Care for Works of Art on Paper.** Museum of Fine Arts, Boston. Fourth Edition, 1985. ISBN-0-87846-254-6

Fransworth, Donald S.; **A Guide to Japanese Papermaking: Making Japanese Papermaking in the Western World.** Magnolia Editions, Inc. Oakland, California. 1989

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 Publications, 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. Ecuador, 1988

Long, Paulette (Editor); **Paper Art and Technology: The history and Methods of Fine Papermaking with a Gallery of Contemporary Paper Art.** The World Print Council, San Francisco; second printing, 1981 ISBN-0-9602496-0-5

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 usuales de Costa Rica.** Colección Biblioteca Patria. Editorial Costa Rica, San José 1978.

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

Rodríguez, Hernán; **La utilidad de las plantas medicinales en Costa Rica**. Editorial Universidad Nacional de Heredia (EUNA) Costa Rica 2000

Roquero, Ana y Cordero, Carmen; **Manual de tintes de origen natural para lana**. Ediciones del Serbal. Barcelona 1981.

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

Turner, Silvie; **Which Paper A Guide To Choosing and Using Fine Papers**. Design Press New York. 1992 ISBN-0-8306-3967-5

Van de Vrande, Let; **Teñido Artesanal**. Ediciones CEAC S. A. Barcelona 1988

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.

Babington, Audrey. **Tapices Creativos**. Barcelona España: Ediciones Ceac, Año 1982.

Penley, Dennis. **Paños de Gualeceo**. Cuenca, Ecuador: Cidap, 1988.

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.

Creager, Clara. **Weaving**. New York: Doubleday and Company Inc., Año 1974.

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

Kathleen Ziegler - Nike Greco: **Fabric Sculpture**, Pennsylvania Dimensional Illustrators Inc. Año 1995

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

Owen, Rodrick: **Braids**, Colorado Interweave Press, Año 1995

Mayer, Susan Louise: **El gran libro de la Pintura Sobre Seda**, Barcelona Parramon ediciones S. A. Año 1992

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.

Thackeray, Beata: **Paper**, New York, Watson-Guption Publications, Año 1998.

Jackson, Paul: **Origami and Papercraft techniques**, Pennsylvania, running Press, Año 1991.

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

Walpole, Lois: **Recipientes con materiales Reciclados**, Madrid, Celeste Ediciones S. A., Año 1999

McCleary, John Crespo, Luis: **El cuidado de libros y documentos**, Washington D. C. Año 1991

De Vrande, Let Van: **Teñido artesanal**, Barcelona Ediciones SEACC, Año 1988.

