



AP- 6008

TALLER EN TEXTILES Y PAPEL

PROGRAMA DE CURSO DEL CICLO COMUN

CARRERAS: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico.

110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP6008.

CURSO: AP6008 Taller en Textiles y Papel.

GRUPO: 001

MODALIDAD: Presencial

REQUISITOS: no aplica

COREQUISITOS: no aplica

CRÉDITOS: 01

NIVEL: II Nivel. Primer Año. Ciclo Común.

HORARIO DE CLASE: Lunes de 1:00 pm a 3:50 pm.

HORAS CONTACTO: 03 horas presenciales.

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 03 horas semanales,

HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:

HORARIO DE CLASE: lunes de 1:00 a 3:50am.

HORAS LECTIVAS: 3 horas presenciales semanales

HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: para atención presencial se coordinará previamente con la profesora los lunes de 4 a 5pm, viernes de 9:00 a 10:00, también se podrá hacer de forma virtual.

CICLO LECTIVO: II Semestre 2019.

PROFESOR: Msc. Flor Gutiérrez Céspedes

Email: fmariagutierrez@gmail.com / Cel. 8328-9664

Adicionalmente a las clases presenciales se utilizarán los recursos que ofrece la UCR mediante **modalidad de bajo virtual (<https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr>)**, teniendo para esto un Aula virtual específica para el curso. Este Entorno virtual será el canal principal de comunicación, aunque no el único entre los participantes del curso, así como medio **para registrar el**

cumplimiento y evaluación de las Bitácoras y otros, consistente con la propuesta de la UCR de implementar medios de aprendizaje y comunicación colaborativos y virtuales, se recomienda la utilización de computadoras, Tablet o teléfonos inteligentes, así mismo tener activa la clave para poder tener acceso a la señal de internet institucional, que faciliten la búsqueda de información en distintos formatos, así como la interacción con los participantes del curso. Además, se creará un grupo de WhatsApp con fines de soporte para comunicación.

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 higuerón, 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 se pretende desarrollar el uso artístico de las fibras vegetales y sintéticas 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 las diversas disciplinas ofrecidas por la Escuela de Artes Plásticas.

Objetivo General:

Al terminar el curso las y los estudiantes serán capaces de:

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

Objetivos específicos:

- Conocer sobre la historia del desarrollo de los textiles y del papel.

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

Contenidos

Eje proyectual

- Desarrollo histórico de las técnicas textiles.
- Desarrollo histórico de las técnicas del papel.
- Características de las fibras vegetales.
- Capacidad de tensión de las fibras vegetales
- Usos de las fibras naturales en la confección de papeles y textiles.
- Análisis de los procesos de producción.
- Técnicas manuales textileras.
- Técnicas de papel hecho a mano.
- Comparación de las técnicas artesanales con las industriales.

Eje tecnológico

- Prácticas de uso del textil como material plástico.
- Prácticas de uso del papel como material plástico.
- Prácticas de uso del textil como soporte.
- Prácticas de uso del papel como soporte.
- Prácticas de uso de textil como material de construcción tridimensional.
- Prácticas de uso del papel como material de construcción tridimensional.
- Discusión sobre las aplicaciones plásticas contemporáneas del papel y el textil.
- Discusión sobre el potencial plástico del textil, a partir de obra plástica reconocida.
- Discusión sobre el potencial plástico del papel, a partir de obra plástica reconocida.
- Análisis de los procesos artesanales.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA

- 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.

Rol del facilitador

Los contenidos teóricos se presentan en forma práctica y participativa, alimentando los criterios que el profesor y los estudiantes utilizan para generar los ejercicios pertinentes.

Rol del participante

La metodología utilizada en este curso, desarrolla en el estudiante el conocimiento teórico – práctico, donde los estudiantes puedan realizar los proyectos asignados mediante el trabajo de taller.

Actividades

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

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	12 Agosto	Lectura del programa de curso.	Discusión del programa Creación y asignación para de trabajos grupales. Tarea:
2	19 Agosto	UNIDAD DE TEXTILES	Exposiciones temas: • Historia de los textiles ruta de la seda • Exploración de distintas fibras

			naturales. sintéticas. • Exploración de distintas fibras sintéticas. • Exploración de distintos tintes naturales para textiles. • Exploración de distintos tintes sintéticos para textiles. • Tintes fríos • Tintes calientes • Historia del papel Tarea: Materiales para hacer amarras: • Bolitas de vidrio • Pabilo para tamales • Pedazo de tubo pvc • Aguja e hilo grueso. • hacer marca personal.
3	26 agosto		TYE DYE (amarras y teñido de 10 muestras de diferentes colores). TAREA: traer diseño para proyecto 1 de batik y Materiales: • Aplicadores para cera • Marco de madera y chinchas. • Tela clara de fibra natural (algodón, manta, mezclilla u otro). • Parafina o candela. • Trapo para limpiar. • Recipientes de vidrio como los utilizados para comida de Bebés. • Goteros y pinceles para diferentes colores. • Paleta para colores.
4	02 setiembre		BATIK (Proyecto 1) Tarea: Materiales para canasta • Mecate natural • Pistola de silicón caliente y barras

			de goma. • Recipiente base
5	09 setiembre	Cestería	CANASTA de cuerda gruesa
6	16 setiembre	Telar	Terminar canasta y comenzar TEJIDO EN TELAR
7	23 setiembre		TEJIDO EN TELAR
8	30 setiembre	UNIDAD DE PAPEL	Preparar pulpa y hacer papel blanco. Base para secado (vidrio¿?)
9	07 octubre		Preparar pulpa y hacer papel Nepalés de colores. TAREA: Traer materiales para hacer papel marmoleado. • Papel de algodón grueso opaco o construcción de colores. • Almidón • Pinturas • Prensas para ropa • Cuerda nylon para tender • Bandejas
10	14 octubre		Hacer papel marmoleado Tarea para escultura 3D: Diseño para animal de papel estilizado. • Papel grueso para estructura (centro de rollos de papel y toallas de cocina, cartones de huevos y más) • Masking tape • Papel higiénico o pulpa • Cola blanca • Pincel para aplicar la goma.
11	21 octubre	Papel 3D	Escultura de papel (Proyecto 2) Tarea: Materiales para encuadernación • Hojas de papel doble carta • Hilo de filosedá encerado con

			parafina o comprar hecho. • Aguja gruesa para cocer el pabilo. • Cartón para cubiertas • Punzón para hacer huecos
12	28 octubre	Papel 3D	Escultura de papel Pinturas acrílicas para pintar la escultura.
13	04 noviembre	Encuadernación en papel	ENCUADERNACIÓN Tarea: propuestas para proyecto 3
14	11 noviembre		ENCUADERNACIÓN Revisión de propuestas para proyecto 3
15	18 noviembre	Aplicaciones creativas de técnicas mixtas.	APLICACIONES CREATIVAS de integración de papel y textiles. (marmoleado en bastidor de tela, u otros) (Proyecto 3)
16	25 noviembre	Revisión de proyectos	Seguimiento de proyectos
17	02 diciembre	Final de clases	Conclusión de proyecto 3
18	09	Semana de Evaluaciones Finales	EVALUACIÓN DE PROYECTOS
19 y 20	Del 09 al 16 de diciembre		Ampliaciones

La calendarización de actividades tendrá variantes según la dinámica misma del curso, construida en la práctica y propuestas que surjan del trabajo en el taller.

El estudiante deberá ser consciente que su compromiso con las asignaciones de grupo es vital para el sano desarrollo del curso y el aprovechamiento del colectivo Rubros a calificar.

EVALUACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Trabajo en taller y exposiciones	20%
Bitácora y ejercicios	30%
Proyecto 1	15%
Proyecto 2	15%
Proyecto 3	20%
TOTAL	100%

Rubros a calificar

- **En trabajo de taller:** Se tomará en cuenta la participación en clase, la contribución con materiales colectivos e individuales, los aportes personales y el trabajo activo, el interés, compromiso y la puntualidad.
- **En la Bitácora:** 1. Trabajo completo: que contenga todos los ejercicios vistos en el taller, la información sistematizada y en orden. 2. El sustento teórico (investigación), y 3. La presentación y diseño del documento.
- **Para los proyectos:**
 1. Acabados: que los proyectos tengan una buena presentación y montaje, además de verse limpios y bien contruidos.
 2. Criterios de diseño compositivo: que los trabajos sean planeados tomando en cuenta el diseño y la composición.
 3. Ejecución y resultados: la propuesta debe evidenciar un buen nivel de compromiso con el proyecto y su resultado final según la intención expresiva.

4. Resultado novedoso: que el uso de materiales y la propuesta sean creativas, y se alejen de la simple copia de lo existente.

Nota: no se calificarán trabajos desconocidos previamente por la profesora y el estudiante en un proceso de mejoramiento del proyecto.

	DESCRIPCIÓN DE TEMAS PARA BITÁCORA Y PROYECTOS	
UNIDAD TEXTIL	Teñido y amarras (10 muestras)	
	Batik	
	Proyecto 1	
	Cestería	
	tejido	
UNIDAD PAPEL	Papel blanco y de color	
	Papel nepalés	
	Papel marmoleado	
	Papel 3D	
	Proyecto 2	
	Encuadernación	
	Aplicaciones creativas de integración de papel y textiles.	
	Proyecto 3	

NORMAS DEL CURSO

El estudiantado debe saber que, según el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave, sancionada con la suspensión como estudiante

regular por no menos de seis meses y hasta por seis años
(www.cu.ucr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

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. Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.

- **Seguridad:** Los estudiantes deben atender las indicaciones y medidas de seguridad para el Taller de papel y textiles en todo momento. Cuando se utilicen materiales, equipos, maquinarias, herramientas y químicos los estudiantes deberán contar con debida autorización y supervisión del profesor.
- **Respeto a la vestimenta:** Es indispensable para los talleres de materiales, llevar siempre delantal, gabacha, o ropa de trabajo que se pueda manchar, zapatos cerrados o incluso botas de hule si así lo considera. Adicionalmente el profesor indicará cuando se requiera equipo adicional como guantes, mascarilla, y otros.
- **Materiales:** Cada estudiante debe traer los materiales y herramientas requeridos para el inicio de cada lección, está prohibido ir a comprar materiales en periodo de clase. En

ese caso es mejor ponerse de acuerdo para compartir los materiales, siempre y cuando no comprometa a ninguno de sus compañeros.

- **Diseños:** El estudiante deberá venir preparado con los bocetos y diseños dibujados o IMPRESOS según lo requiera el tema, listo para empezar el proyecto después de la aprobación del mismo, está terminantemente prohibido realizarlos durante la lección.
- **Registro:** Prestar atención y tomar notas durante explicaciones y demostraciones. Todos los documentos, fotos de referencia, bocetos, diseños deben de constar en la bitácora. No se admitirán dos imágenes iguales entre estudiantes, es obligación de cada estudiante registrar su propio proceso y resultado, así como utilizar los medios digitales para lograr el propósito. Si se encontrase una imagen repetida de procesos o resultados, se eliminará la nota para ambos estudiantes, teniendo 0% en el rubro de bitácora correspondiente a ese ejercicio. Grabaciones de voz y videos solo se podrán realizar con autorización previa del profesor.
- **Compañerismo, solidaridad y respeto mutuo:** El aula que utilizamos es compartida por otros grupos, por favor tener cuidado con los proyectos y materiales ajenos.
- **Orden y aseo:** Ningún estudiante podrá dejar el aula sin haber recogido su estación de trabajo, debe cerciorarse que los materiales y herramientas queden guardadas. Que las mesas y áreas alrededor estén limpias, las pilas deben quedar sin residuos, a la hora de salida si el área de trabajo del estudiante está sucia se penalizará, teniendo 0% en el rubro de Taller correspondiente a ese día.



Bibliografía:

- Asunción, Josep. (2006). El Papel Técnicas y Métodos Tradicionales de Elaboración. Barcelona, España: Parramón.
- 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.
- Lilliacae Press. McMinville, Oregon 4th printing, 1992 ISBN-0-9625076-4-4.
- Hunter Dard; Papermaking: The History and technique of an Ancient Craft. Dover Publicationas, 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 Publischers, 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
- Owen, Rodrick: Braids, Colorado Interweave Press, Año 1995
- 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 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.