

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE TÉCNICAS TEXTILES APLICADAS

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE TÉCNICAS TEXTILES APLICADAS

Duración
240 horas

Modalidad
En línea

Sede
Entornos virtuales

Sesiones
Lunes y martes de
16:00 a 20:00 horas

Fecha de inicio:
12 de febrero 2024

Fecha de término:
25 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:

\$20,600.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$26,780.00 M.N.

Nota:

Costo total a cubrir en 1 pago o 5 parcialidades.

Responsable Académico:

Natalia Sánchez Cañizares

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Básico

**Diplomado de actualización
con opción a titulación**

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Aplicar y valorar las técnicas textiles para generar proyectos creativos.

MARCO TEÓRICO TEXTIL

Duración: 50 horas

Imparte: Natalia Sánchez Cañizares

1.1 Referencias y tendencias

Presentación de artistas contemporáneos nacionales e internacionales con un uso destacado del textil en su obra u objetos, tales como: Leticia Arroyo, Victoria Villasana, Laura Bowman, Ruth Asawa, Louis Bourgeois, Sheila Hicks, Judy Chicago, Chiharu Shiota, Annie Albers entre otros

1.2 Antropología mexicana

1.2.1 Indumentaria prehispánica

1.2.2 Contexto general y diferencias entre textiles del sur: (maya, tzotzil, zapoteca), centro (otomí, mazahua, amuzgo, mixteco, hñahñü) y demás regiones del país (raramuris, tarahumaras, wixarika, huastecos)

1.3 Textiles en el mundo

Conjunto de usos y saberes de los países donde el textil destaca como: Japón, China, Perú, Inglaterra y Holanda entre otros

1.4 Creatividad y pedagogía

1.4.1 Mitos y conceptos sobre la creatividad

1.4.2 Proceso y pensamiento creativo

1.5 Técnicas de creatividad,

1.5.1 Fluidez mental o lluvia de ideas

1.5.2 Transformación de ideas

1.5.3 Conexiones morfológicas forzadas y morfo-gramas

1.6 Desarrollo de proyecto a partir de las técnicas de creatividad

1.6.1. Revisión de protocolo para memoria de investigación

1.6.2 Conceptos pedagógicos del aprendizaje basado en proyectos

1.6.3 Pasos de un proyecto y su puesta en marcha

1.6.4 Desarrollo de bitácora

1.6.5 Acercamiento de proyecto a desarrollar

Actividades paralelas: Visita al Museo de Arte Popular, Museo Casa Azul vestidos de Frida, Claustro de Sor Juana, alguna exposición en curso sobre los textiles, en función a las condiciones de salud pública y de común acuerdo con los participantes.

FIBRAS Y TINTES

Duración: 36 horas

Imparte: Karla Pérez Pensamiento

2.1 Introducción a la fibrología

2.1.1 Estructura morfológica

2.1.2 Composición química

2.1.3 Estructura externa

2.2 Características de las fibras

2.2.1 Primarias

2.2.2 Secundarias

2.3 Fibras textiles naturales

2.3.1 Fibras de origen vegetal

Historia, composición, características morfológicas, proceso y uso de distintas fibras vegetales tales como algodón, henequén, ramio, etc.

2.3.2 Fibras de origen animal

Historia, características morfológicas, proceso y usos de distintas fibras animales tales como lana, alpaca, merino, seda

2.4 Fibras textiles sintéticas

2.4.1 Historia, características, proceso y usos de las distintas fibras sintéticas más comerciales de la industria textil tales como nylon, poliéster, artícel, etc.

2.5 Tintes naturales

2.5.1 Exhibición y muestras de materias primas

Presentación y origen

2.5.2 Preparación de madejas de lana y colorantes

2.5.3 Mordiente de lana o seda y algodón

2.5.4 Teñido de colores primarios, cochinilla, pericón, zacatlaxcali y teñido de añil con 3 técnicas

2.6 Introducción a la lana en húmedo. Técnica prehistórica que consiste en enredar las fibras para crear un lienzo de tela

2.6.1 Presentación de artistas y ejemplos

2.6.2 Manejo de material. Realizar pequeñas muestras con volumen

2.6.3 Lienzo en plano. Ilustración de lana sobre seda

2.6.4 Lienzo en cuento, manejo de volumen

TEJIDO PLANO

Duración: 47 horas

Imparte: Natalia Sánchez Cañizares

- 3.1 Introducción al tejido de calada de bajo y alto liso
  - 3.1.1 Presentación de artistas y proyectos
  - 3.1.2 Exhibición de piezas textiles; mostrar y conocer la diferencia de los distintos tejidos
- 3.2 Telar de pedal o colonial, texturas y distintos diseños matemáticos que creamos al combinar urdimbres y tramas
  - 3.2.1 Explicación del proceso y ficha de montaje
  - 3.2.2 Preparación de la urdimbre y montaje del telar
  - 3.2.3 Tejer 10 muestras diferentes de tela
  - 3.2.4 exploración de diferentes repastos y pisadas
- 3.3 Tejido de tapiz. Posibilidades y expresión libre y texturas que ofrece esta técnica
  - 3.3.1 Presentación de artistas y ejemplos físicos
  - 3.3.2 Montaje de la urdimbre sobre un bastidor de madera, utilizando peine metálico y un enjullo
  - 3.3.3 Tejido de Tabi, rayados en degradado, soumac, bucle, nudo persa, enrollados, peines

Actividad paralela: Visita al taller “¡Ah que las hilachas!” para tejer en telar colonial, en función a las condiciones de salud pública y de común acuerdo con los participantes.

TEJIDO DE PUNTO

Duración: 40 horas

Imparte: Natalia Sánchez Cañizares

- 4.1 Presentación de ejemplos y artistas contemporáneos utilizando la técnica de tejido de punto como expresión artística y experimental
- 4.2 Tejido con gancho. Presentación de ejemplos y artistas contemporáneos utilizando la técnica de tejido de punto como expresión artística y experimental

- 4.2.1 Explicación del lenguaje gráfico de los diagramas de crochet
- 4.2.2 Manejo del ganchillo para comenzar texturas básicas en plano
- 4.2.3 Tejido de texturas en volumen
- 4.2.4 Experimentación de texturas y materiales

TÉCNICAS DE EMBELLECIMIENTO

Duración: 28 horas

Imparte: Karla Pérez Pensamiento

- 5.1 Bordado. Presentación de ejemplos y artistas contemporáneos, como expresión artística y experimental
  - 5.1.1 Manejo del aro
  - 5.1.2 Puntadas rectas
  - 5.1.3 Puntadas de cadena
  - 5.1.4 Puntadas de festón
  - 5.1.5 Puntadas de volumen
  - 5.1.6 Puntadas tejidas
- 5.2 Bordado con pedrería. Presentación de ejemplos y artistas contemporáneos, como expresión de moda, artística y experimental
  - 5.2.1 Bordado con chaquiras
  - 5.2.2 Bordado con lentejuela
  - 5.2.3 Bordado con canutillo
  - 5.2.4 Bordado de volumen con los materiales mencionados anteriormente
  - 5.2.5 Experimentación de textura utilizando los materiales mencionados anteriormente
- 5.3 Estampado Textil. Presentación de ejemplos y artistas contemporáneos, como expresión de moda, artística y experimental
  - 5.3.1 Desarrollo del diseño de un estampado textil a través de la técnica de collage
  - 5.3.2 Diseño de distintas repeticiones de un estampado: Traslación, rotación, proyección, ampliación, la-drillo de un elemento, para crear un rapport
  - 5.3.3 Acercamiento a la serigrafía. Separación de color, preparación de positivos, emulsión de marcos y uso de tintas.

- 5.3.4 Pre-producción de la técnica de grabado. Separación de color, manejo de gubias en el sustrato a elegir como: linóleo, madera, o goma Eva
- 5.3.5 Estampado de una placa previamente grabada imprimiendo el sustrato textil
- 5.3.6 Experimentación de impresión sobre diferentes sustratos

PROYECTO FINAL

Duración: 36 horas

Imparte: Natalia Sánchez Cañizares

- 6.1 Presentación de proyecto final de alumnos anteriores, utilizando los diferentes recursos textiles aprendidos en el diplomado
  - 6.1.1 Argumentación teórica del proyecto a nivel conceptual
  - 6.1.2 Muestras y decisión óptima de materiales para adecuarlo al proyecto a desarrollar y crear un diseño funcional
  - 6.1.3 Proceso de producción para la pieza final
  - 6.1.4 Pre-entrega y presentación del proyecto final
  - 6.1.5 Retroalimentación y cambios a realizar en la producción
  - 6.1.6 Exposición de entrega final

Estrategia docente: Experimentación y prácticas como medio de aprendizaje. Aprendizaje por proyecto. A lo largo del diplomado se llevarán a cabo charlas de invitados especiales

Mecanismos y criterios de evaluación: Primer pre-entrega de proyecto (10% de la calificación final del diplomado) y avance de bitácora (6% de la calificación total).

EVALUACIÓN

Bitácora que contenga los cinco módulos de contexto y técnicas textiles 30%

Requerimientos de bitácora: creatividad, aplicación de las prácticas, catálogo de muestras, entrega, prácticas.

Pre-entrega 1 (planteamiento inicial del proyecto a ejecutar) 10%

Pre-entrega 2 (Avances del proyecto) 10% Entregable final (pieza textil y argumentación teórico conceptual) 50%

Asistencia mínima 90%

DOCENTES

NATALIA SÁNCHEZ CAÑIZARES

Egresada de Diseño Gráfico en Universidad la Salle, especialidad en Diseño Textil de la Escuela de Diseño del INBA, cuenta con un Diplomado en habilidades pedagógicas para las Artes y el Diseño. Coordinó el Diplomado en técnicas textiles aplicadas que se impartió en la Unidad de Posgrado UNAM, trabajó como diseñadora Senior para agencias de publicidad en desarrollo de imagen Corporativa para eventos y punto de venta. Ha realizado instalaciones de gran formato para áreas de juegos infantiles en los conjuntos habitacionales City Towers (2014).

Fundó el espacio “¡Ah que las Hilachas!” donde se imparten talleres textiles de educación no formal en técnicas como: telar colonial, ganchillo, estampado textil, bordado, tapiz, bordado francés, creadora del telar colonial de mesa ensamblado (semifinalista en Adiseño) y varias herramientas para el desarrollo de técnicas de tejido y bordado.

@ahquelashilachas

www.ahquelashilachas.com

KARLA PÉREZ PENSAMIENTO

Estudió Diseño Gráfico en el Instituto Tecnológico Latinoamericano y Especialidad en Diseño Textil en la Escuela de Diseño del INBA. Forma parte del equipo docente en el Diplomado en técnicas textiles aplicadas que se impartió en la Unidad de Posgrado UNAM, actualmente trabaja como maestra de artes plásticas en el Colegio Francés Pasteur. Trabajó como capacitadora textil para FONART en comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, elaborando proyectos de innovación de producto y creación de marca. Creación de marca propia de calzado en colaboración con artesanos hidalguenses. Catedrática de diseño en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. @kanan_hgo

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. Trillas, México, 1992.
- De Bono, Edward. *El pensamiento lateral: manual de creatividad*. Grupo Planeta, 2013.
- Dewey, John. *Cómo pensamos: la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo*. Planeta, México, 2007.
- Electra L. Mompradé, Tonatiúh, Gutiérrez. “*Indumentaria Tradicional Indígena*” en Historia General del Arte Mexicano, Tomo I y II, Editorial Hermes.
- Gardner, Howard. *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*. Paidós. 2005.
- Garfias Turok, Santiago y Turok, Marta. *El arte popular de Hidalgo: rituales, usos y creaciones*, 2011.
- Hollen. *Introducción a los textiles*.
- Jane Conlon. *Fine Embellishment techniques*, The Taunton Press.
- Juelle, Paula Marie y Turok, Marta. *Sarapes*. Artes de México, México, 2007.
- Kirsten Johnson. *Saberes entrelazados. La obra de Irmgard Weitlaner*, Artes de México.
- Lamusa, Janny Udale. *Diseño Textil, Tejidos y técnicas*. GG.
- Lauren, Andrea. *Block printing: todo lo que necesitas saber para estampar*.

- Masako Takahashi. *Mexican textiles*, Chronicle Books.
- Mooncie, Vanessa. *Taller de impresión manual: técnicas, herramientas y proyectos para hacer en casa*. GGDIY, Barcelona, 2015.
- Shao Xiaocheng. *Chinese embroidery*, Better Link Press.
- Turok, Marta. *Cómo acercarse a la artesanía*. Plaza y Valdés, México, 1988.
- Turok, Marta. *El Caracol Púrpura: Una Tradición Milenaria en Oaxaca*. SEP/Dirección General de Culturas Populares / Programa de Artesanías y Culturas Populares, 1988.
- Wescher, Herta. *La historia del collage*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- *Con linóleo, goma, espuma y sellos*. Gustavo Gili, Barcelona, 2017.

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM