DEPARTAMENTO DE ARTE

PROGRAMA DE CURSOS

2023-2

INFORMACION GENERAL

Nombre del Curso: Costurero Activismo y reconexión

Código: ARTE

Créditos: 4

Nombre del profesor: Margarita Jiménez

Correo: marjimen@uniandes.edu.co

Total de horas semanales: 4

Prerrequisitos: ninguno

PRESENTACIÓN DEL CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN (O JUSTIFICACIÓN) DEL CURSO:

Costurero (taller) abierto.

Esta es una propuesta a resistirse a la cultura del desecho, a la cultura de producción en masa, al consumo pasivo, a la cultura masiva, a reclamar nuestro tiempo para usar las manos en otra cosa que no sea la pantalla de un móvil, a bordar, tejer, remendar, coser, a conectarnos con la intuición más que con los discursos. Es un llamado a reivindicar los oficios con hilos, a celebrarlos y mantenerlos vivos en la intimidad de los momentos de soledad, en nuestros parches y en la academia, este costurero es un espacio para la reconexión y también es un espacio de diálogo, de aprendizaje y de resistencia activa.

Las tradiciones textiles, en particular las sutiles actividades domésticas, como la costura, el bordado y el zurcido, han sido durante milenios parte intrínseca de la vida de las mujeres en todos los continentes. Se trata de una actividad que tradicionalmente ha llevado tanto a la creación de círculos de mujeres donde se teje la palabra, como a espacios en los que las mujeres han encontrado un refugio para la introspección personal.

Históricamente la academia ha menospreciado el trabajo con la manos, en particular el trabajo tradicionalmente femenino, tanto así, que en las universidades de Colombia se llamaba a los cursos sin importancia *costuras.* Las mujeres formadas en la educación *académica* no solamente aprendieron a menospreciar intelectualmente estas artes, sino que, a partir de lo que en el *norte global* se llamó *feminismo de segunda ola*, se consolidó una imagen de las artes y oficios tradicionales de sus abuelas y madres como formas de opresión y en tan solo dos generaciones la mayoría de las mujeres abandonaron los hilos y las agujas.

Es tan solo hasta los últimos diez años que se han retomado estos oficios en algunos ámbitos como colectivos feministas o el llamado *craftivism* o activismo artesanal que incorpora no solo a movimientos feministas sino a las nuevas masculinidades. También se han retomado en movimientos activistas de jóvenes urbanos y de mujeres víctimas de la guerra -uno de los mas reconocidos a nivel local son Tejedoras de Mampuján-. Resistirse a la cultura del desecho tiene una importancia ecológica, cultural y espiritual.De la misma manera, desde hace algunos años algunas profesoras se han abierto algunos espacios marginales para incorporarlos dentro de las academias locales en particular en departamentos de arte y diseño.

¡Este es uno de esos espacios!

*Este taller compartirá espacios con el Taller de tejidos Ancestrales.

METODOLOGÍA:

Este taller, se enseñan distintas técnicas de tejido, bordado y costura, los talleres serán dictados por la profesora y por invitados. El taller es un espacio abierto que convoca al trabajo colectivo y a la exploración de dos proyectos propio que permita una reconexión.
1. Segunda Piel, se trata de la elaboración de una prenda básica en la cual lx estudiante construye un *cuerpo* y una mochila en la cual a manera de reconexión con su propio cuerpo plasmará o expresará pulsiones, sensaciones etc, utilizando de manera libre técnicas vistas en el curso.

3. Talleres de bordado, tejido y tintura: a lo largo del semestre se dictarán talleres técnicos que brindarán herramientas para la elaboración de ambas obras, mochila y cuerpo.

NotasVer en el cronograma

Se iniciará el curso, con técnicas básicas de patronaje y costura a mano y máquina para elaborar el lienzo de la segunda piel, a lo largo del semestre se dictarán talleres técnicos y herramientas de exploración mente cuerpo para plasmar en ella lo que cada persona considere pertinente.

Al final del primer mes se conformaran grupo de trabajo que plantearán un proyecto colectivo.

INASISTENCIA A CLASES Y EVALUACIONES

Asistencia a clase: “La Universidad considera que la inasistencia a clase impide un rendimiento académico adecuado.” (Artículo 42 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado). No obstante, si la inasistencia injustificada es igual o superior al 20% de las horas de clase, será facultativo del profesor asignar la nota mínima, es decir, perderán materia.

Si el estudiante está justificado para faltar y hay entrega de algún trabajo, debe hacerlo llegar el mismo día por medio de alguna plataforma digital o con algún compañero, sino, quedará con la nota mínima.

CRONOGRAMA

Fecha	**Tema**	**Presentaciones**	**Actividad**	**Materiales necesarios para desarrollar la clase**	**Tarea**	**Dónde comprarlos**
10 agosto	¿Por qué un costurero?	Coser y tejer	Molde costurero e introducción a la máquina	Bitácora, papel marcadores/esferos y tijeras de papel, regla		Papeleria
17 agosto		Textiles: Arte y Activismo	Confeccionar el costurero	Medio metro de tela rígida de algodón , entretela de tela medio metro, tijeras de tela, agujas, hilo de coser, alfileres, cintas, marcador de tela o tiza	Traer cortados las piezas de tela para el costurero	Cra. 16 #52-82 Calle 53 #17-44 esquina
24 agosto**ENTREGA**	Costura a mano para una segunda piel	Coser y tejer	Costura a mano y moldes prendas	Dos pedazos de tela de 20cm x 7cm aproximadamente y costurero. 2 pliegos de cartulina y cartuchera	**Traer costurero terminado** y lleno (costurero: metro, agujas, alfileres, hilos de coser, porta agujas, esfero de tela).	La novena, la mina, san victorino, la 53
31 agosto		Segunda piel. Ejemplos contemporáneos & Bordado y acabados	Confección de prenda	Costurero	Traer piezas de la prenda cortadas en la tela.	
#########		Vestido andino	Acabados: sesgos, dobladillos	Costurero, sesgos, encajes, botones, lazos. Hilos de bordar, mostacilla, canutillo...		La novena
14 Septiembre**Taller evaluado**	Cartografía corporal	Meditación y cartografía	Cartografía en papel	Pinturas, marcadores, pinceles, dos pliegos de cartulina o papel craft		Papeleria
#########			Taller de bordado: puntos planos	Costurero, tambor de madera de 10cm, hilos de bordar Mouline, perlé, agujas...	Traer la segunda piel y diseños para bordar basados en la cartografía	La novena, la mina, san victorino, la 53
28 septiembre **ENTREGA 30%**	**Traer terminada la segunda piel, con acabados y bordada. Bitácora al día**
2 Octubre - 7 Octubre	**SEMANA DE RECESO**
12 octubre	Muñecas de trapo	Presentación de muñeques	Hacer el muñeco de cada une	Costurero, alambre dulce, liencillo, cosas para bordar		
19 octubre	Punto de cruz		Taller punto de cruz con invitada	Costurero, hilos de bordar, agujas, tela de punto de cruz, traer segunda piel		La novena, la mina, san victorino, la 53
26 octubre	Tejido	Introducción al tejido	Crochet: circulo mágico base de mochila	Aguja de crochet, hilo de algodón, marcadores de tejido		Entre lanas
2 noviembre **QUIZ**			Continuación mochila y quiz	Aguja de crochet, inicio de mochila	Leer: Üss Ya ́ja Tejiendo sabiduría, identidad e interculturalidad desde el corazón, para el QUIZ	
#########	Telar de cintura	Presentación Telar de cintura	Telar de cintura	2 palos de madera (no balso), palillos de pincho, hilaza de algodón. Pedir prensas prestadas Eduardo		Entre lanas
#########			Continuación telar de cintura			
#########			Resolver dudas y terminar proyectos			
#########			Preentrega			
7 diciembre **ENTREGA FINAL**	**Bitácora, costurero, segunda piel bordada y con acabados, bolsillo punto de cruz, muñeco, mochila y gaza**

BIBLIOGRAFÍA:

La bibliografía esta en los siguientes Padlets

zurcidos remiendos costuras y tejidos

[**https://uniandes.padlet.org/marjimen/gkzh9oskkwkroehz**](https://uniandes.padlet.org/marjimen/gkzh9oskkwkroehz)

Tejidos Ancestrales
https://padlet.com/marjimen1/7t7ghc8acco4s0u4

Arqueologia de la costura

* Burdett, R. y Rode, P. (2006). The urban age project. En R. Burdett & D. Sudjic (Eds.), *The endless city*. London: Phaidon.
* Childe, G. (1936). *Man Make Itself*. London: Watts and Co.
* d’Errico, F., Doyon, L., Zhang, S., Bauman, M., Lázničová-Galetová, M., Gao, X., Chen F. y Zhang, Y. (2018). The origin and evolution of sewing technologies in Eurasia and North America. *Journal of Human Evolution 125*, 71-86. doi: j.jhevol.2018.10.004
* Larsen, C. S. (2006). The agricultural revolution as environmental catastrophe: Implications for health and lifestyle in the Holocene. *Quaternary International 150*(1): 12-20.
* Marx, K. (1844). Economic and Philosophical Manuscripts. En T. B. Bottomore (1963). *Karl Marx Early Writings*. London: Watts and Co. Ltd.
* Pagano, J. (2019). Sewing Needles Reveal the Root of Fashion. *Sapiens*. Recuperado de: <https://www.sapiens.org/archaeology/fashion-history-sewing-needles/>
* Svizzero, S. (2017). Persistent controversias about the neolithic revolution. *Journal of Historical Archaeology &Anthropological Sciences 1*(2): 53-61.
* Brenner, N. (2006). La “era urbana” en debate. *EURE (Santiago) 42*(127).
* Childs, C. (2018) *Atlas of a Lost World. Travels in Ice Age America*. London: Pantheon.
* Harari, Y.N. (2014). *Sapiens: De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad*. Madrid: Debate.
* Stoner, J. (2015). The mending and recycling of clothing in late antiquity. *Visualizing Late Antiquity*. Tomado de: <https://visualisinglateantiquity.wordpress.com/2015/08/10/the-mending-and-recycling-of-clothing-in-late-antiquity/>

****Teoria género Artículos y libros etc.****

* la página de Tania perez Bustos: <http://taniaperezbustos.co/category/publicaciones/>
* Pérez-Bustos, Tania; Chocontá-Piraquive, Alexandra; Rincón-Rincón, Carolina & Sánchez-Aldana, Eliana (2019). Hacer-se textil: cuestionando la feminización de los oficios textiles. Tabula Rasa,
* Magán Lampon. M. (2015). *Costura: de la reivindicación política a la recreación poética. El procedimiento de la costura como recurso creativo en la obra de arte* (Tesis de doctorado). Tomada de: <https://core.ac.uk/download/pdf/54205361.pdf>
* Pérez-Bustos (2016). El tejido como conocimiento, el conocimiento como tejido: reflexiones feministas en torno a la agencia de las materialidades. *Revista Colombiana de Sociología*
* Stoner, J. (2015). The mending and recycling of clothing in late antiquity. *Visualizing Late Antiquity*. Tomado de: <https://visualisinglateantiquity.wordpress.com/2015/08/10/the-mending-and-recycling-of-clothing-in-late-antiquity/>
* Gender Jack Z. Bratich and Heidi M. Brush, Fabricating Activism: Craft-Work, Popular Culture, 2011
* Pérez-Bustos, T., Tobar-Roa, V. & Márquez-Gutiérrez, S. (2016) Etnografías de los contactos. Reflexiones feministas sobre el bordado como conocimiento. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/antipoda26.2016.02>
* Perez Bustos Tania, (2020). Remendar lo nuevo compartiendo aprendizajes <https://drive.google.com/file/d/1IINCtFxrZNE7mdSVsr8ZpMLK1ThOXBzV/view>

Resistencia al consumo y a la guerra

* Bello Tocancipá, Andrea Carolina y Aranguren Romero, Juan Pablo. “Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano”. H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, nº 6 (2020): 181- 204
* Magán Lampon. M. (2015). *Costura: de la reivindicación política a la recreación poética. El procedimiento de la costura como recurso creativo en la obra de arte* (Tesis de doctorado). Tomada de: <https://core.ac.uk/download/pdf/54205361.pdf>
* **Colectivo Craftivist**: https://craftivist-collective.com/
* Brayshaw, E. (2018). Visible mending: punk’s not dead, just patching itself up. *The Conversation.*Tomado de: <https://theconversation.com/visible-mending-punks-not-dead-just-patching-itself-up-91226>
* de Perthuis, K. (2016). Darning Mark’s Jumper: Wearing Love and Sorrow. *Cultural Studies Review 22*(1): 59-77.
* Kurutz, S. (2020). Now Is When We All Learn to Darn Our Socks Again. *The New York Times.*Tomado de: <https://www.nytimes.com/2020/03/12/style/visible-mending.html>
* Middleton, J. (2014). Mending. En K. Fletcher y M. Tham (eds.), Routledge Handbook of Sustainability and Fashion.
* Bratich, J. Z. y Brush, H. M. (2011). Fabricating activism: Craft-work, popular culture, gender. Utopian Studies
* Angulo, Annuska y Martínez, Miriam. El mensaje está en el tejido. Ciudad de México: Futura Textos, 2016

****Artistas y colectivos****

* **Colectivo Craftivist**: https://craftivist-collective.com/
* **Centro de textiles de Cusco**: La historia del Centro de Textiles Tradicionales del Cusco se inició en la década de 1970 cuando Nilda––fundadora y directora del CTTC––y un grupo de mujeres comenzaron a reunirse en sus casas para hilar y tejer. Las tejedoras Quechua de la comunidad de Chinchero se dieron cuenta de que las tradiciones textiles cusqueñas comenzaban a desaparecer. <https://www.textilescusco.org/>
* Sánchez-Aldana, Eliana; Pérez-Bustos, Tania & Chocontá-Piraquive, Alexandra (2019). **¿Qué son los activismos textiles?: una mirada desde los estudios feministas a catorce casos bogotanos.** Athenea Digital,
* **Celia Pym**. Artista, inglesa, grupos de trabajo, talleres. interesada en el significado emocional de conservar, cuidar y reparar prendas que guardan valor y recuerdos. <http://celiapym.com/>
* **Judy Martin**: Artista Textil de Canadá[[AASA6]](https://bloqueneon.uniandes.edu.co/content/enforced/99693-202210_ARTE2511_01/Bibliograf%C3%ADa.html?d2lSessionVal=3gX1gEhAbUjPz4YruFo73FJdU&ou=99693&d2l_body_type=3&retargetQuicklinks=true" \l "_msocom_6)
* **Colectivo Mottainai:** Grupo de formación colaborativa que, partiendo de la filosofía japonesa mottainai, que significa literalmente “no desperdiciar nada”, investiga técnicas de remiendo, zurcido, bordado europeo, latino americano y japonés (llamado sashiko). Con estas técnicas tradicionales, buscan recuperar y producir piezas textiles reivindicando sus posibilidades artísticas, la belleza de las prendas y las técnicas transmitidas de generación en generación. <https://www.facebook.com/mottainaizaragoza/>
* **Crafts Council**. Fundado en 1972, el Crafts Council es la organización benéfica nacional para la artesanía. Tiene esta página con varios cursos online de artistas de la reparación <https://www.craftscouncil.org.uk/stories/repair-dont-replace-learn-how-breathe-new-life-your-wardrobe>
* **Patty Lyons**. Profesora de tejido inglesa, tiene unos buenos tutoriales para [remendar tejidos](https://pattylyons.com/2016/10/tuesday-tip-fix-hole-knitting/?utm_content=buffer9167f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer): https://pattylyons.com/
* **Collingwood-Norris*:***Tienen cursos de zurcido pagos: <https://www.collingwoodnorrisdesign.com/visible-mending?category=Tutorials+and+How-To>
* **Hikaru Noguchi**. Diseñadora japonesa que además de tejer dicta talleres y sacó un libro de técnicas de zurcido

Instructivos de parches y zurcido en Europa

* Campaña “make do and mend” durante la segunda Guerra en Inglaterra: <https://www.youtube.com/watch?v=f4RpJcVs1VI>
https://www.cooperhewitt.org/2017/01/03/make-do-and-mend-the-art-of-repair/

****Boro (y sashiko)****

* https://en.wikipedia.org/wiki/Boro_(textile)
* https://indigoniche.com/2018/08/30/boro-stitching-introduction-history/
* <http://amusemuseum.com/english/exhibition/index.html>
* <https://www.srithreads.com/collections/boro-textiles>
* <https://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>
* <https://www.visvim.tv/dissertations/survey_boro.html>
* https://vimeo.com/68429880
* <http://sashikoworthy.blogspot.com.co/2013/06/garment-no6.html>