

DEPARTAMENTO DE ARTE
PROGRAMA DE CURSOS

20224-1

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

CRONOGRAMA:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ygnbi3D87aiQHRyYrGvhcVFUs4K3eF7L5hRaChklyvcc/edit?usp=sharing>

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!

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.

Notas

Ver 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.

Competencias

- **COMPETENCIAS TÉCNICAS**
Confeción:
 - Nociones básicas para seguir un patrón de costura
 - Costura en máquina casera
 - Costura a mano, se aprenderán técnicas de costura a mano para prendas.Bordado a mano:
 - Nociones básicas de bordado sobre tela, puntadas básicas, conocimiento y manejo de tipos de hilo, bastidores y agujasTejido:
 - Tejido en crochet, se aprenderá a tejer una mochila en crochet
 - Telar de cintura, se realizará un chumbe que servirá de gasa para la mochila

COMPETENCIAS EN CONCIENCIA Y EXPRESION CULTURAL

- Exploración somática, dado que los textiles están intrínsecamente relacionados con el

cuerpo, se realizarán reflexiones histórica al respecto y mediante una *cartografía corporal* cada estudiante realizará una exploración somática propia.

- Conocimiento Histórico básico de la historia de los textiles en el arte de los siglos XX y XXI y de su trascendencia en el activismo
- Conocimiento histórico básico del vestido ancestral, centrado en la región Andina.
- Conocimiento del sentido ancestral del tejido andino, su relación con el pensamiento de los pueblos originarios, se estudiará el caso particular del tejido de la Jigra (Üss Ya'ja) en la cultura Nasa, del Cauca, Colombia.

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.

BIBLIOGRAFÍA:

La bibliografía esta en los siguientes Padlets

zurcidos remiendos costuras y tejidos

<https://uniandes.padlet.org/marjimen/gkzh9oskkwkroehz>

Tejidos Ancestrales

<https://padlet.com/marjimen1/7t7ghc8acco4s0u4>

Arqueología 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/>

Teoría 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 [\[AASA6\]](#)
- **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/mottainazaragoza/>
- **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/>

- **Collingwood-Norris:** Tienen cursos de zurcido pagos: <https://www.collingwoodnorrisedesign.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://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>