UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Bellas Artes

El Textil en el Arte Contemporáneo y el Diseño

13/09/2023

27/09/2023 al 08/11/2023

Modalidad de celebración

Modalidad online – Plataforma Google Meet

Dirección

Ana García López

Directora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo, Profesora titular del Dpto. de Dibujo (Universidad de Granada, España)

Ximena González Eliçabe

Profesora titular y Directora de la línea de Investigación en Diseño, Artesanía y Patrimonio de la Facultad de Diseño y Comunicación (Universidad de Palermo, Argentina).

Coordinación

María Dolores Gallego

Artista y Profesora del Dpto. de Pintura de la UGR.

Profesorado

Ximena González Eliçabe

Flavia Graciela Santini

María Dolores Gallego

Ana García López

Conferencias y clases magistrales

Copyright© 2024 Universidad de Granada

Idoia Cuesta
M. del Mar Villafranca
Soledad Hoces de la Guardia
Alejandro Kleeker de Elizalde
Marisa Vadillo Rodríguez

Co-Organiza

Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo
Facultad de Bellas Artes
Proyecto Europeo de I+D+i RRREMAKER
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (Argentina)

Colaboran

Proyecto RRREMAKER
Facultad de Bellas Artes
Departamentos de Dibujo y Pintura (UGR)
Grupo de investigación HUM-611

Introducción

La presencia de los textiles en las exposiciones, colecciones particulares y museos es cada vez más frecuente como una de las prácticas del arte contemporáneo. No obstante, su estatus dentro del “arte elevado” no estuvo legitimado sino hacia principios del siglo XX, donde los materiales textiles adquieren una nueva valoración y su utilización en el ámbito artístico comienza a ampliarse cada vez más. Los procesos y técnicas asociados a su producción en ocasiones se vinculan al universo de lo femenino y la labor manual; sin embargo, hay artistas de distintas disciplinas que se han valido de materiales textiles para generar obras de gran potencia estética y conceptual.

Múltiples producciones artísticas contemporáneas son realizadas con la intervención de materiales o técnicas textiles, ya sea desde su aspecto experimental, conceptual, o como parte de obras de cruce de lenguajes. La indumentaria, la máscara, los complementos son una parte esencial en las caracterizaciones teatrales, la danza, la performance, la ópera. En las artes visuales rastrearemos su presencia en las vanguardias del arte moderno, así como su cada vez mayor intervención en obras clave de artistas contemporáneos como Joseph Beuys, Sheila Hicks, Cecilia Vicuña, entre otros.

En el Diseño abordaremos los procesos creativos de las escuelas más relevantes y de diseñadores como Anni Albers entre otros. La importancia de los textiles en el ámbito

Copyright© 2024 Universidad de Granada

cotidiano, la moda y el interiorismo.

Competencias del alumnado

a) El alumnado sabrá/comprenderá:

- Reconocer la importancia y evidenciar las especificidades formales, materiales y conceptuales del textil en las obras contemporáneas de arte y diseño
- Analizar y conocer algunos artistas que usan textiles en sus prácticas

b) El alumnado será capaz de:

- Conceptualizar acerca del uso del textil como herramienta en el arte contemporáneo
- Reconocer los materiales, técnicas y tipologías
- Utilizar materiales y herramientas textiles para aplicar en sus propias obras

Resumen

Este curso indagará no sólo sobre el arte textil, sino sobre el textil en las diferentes manifestaciones del arte contemporáneo y el diseño. Abordará diversas problemáticas, como por ejemplo las tensiones entre las producciones contemporáneas y la tradición textil artesanal; las influencias sociales y políticas vinculadas con el cuerpo y el vestir; la relación semiótica entre texto y textil; la presencia del textil en el ámbito cotidiano y en el diseño espacial; su impronta en la construcción de una tradición conceptual en el arte.
Las producciones de la modernidad y la contemporaneidad serán analizadas en sus diferentes tipologías y lenguajes: las artes visuales, escénicas, la danza, el cine, las performances, la ópera, pondrán de manifiesto el uso del textil como herramienta del arte, en el diseño y sí como instrumento reivindicativo.

El taller teórico-práctico será una introducción a este campo, en el que el estudiante identificará artistas que utilicen el textil como medio expresivo, y comprenda sus implicancias en las distintas épocas y movimientos artísticos. Expertos en arte textil aportarán su conocimiento en conferencias magistrales para abordar diferentes aspectos del mismo en el arte contemporáneo y el diseño.

A través de la observación de diversos tipos de piezas y materiales, se guiará a los estudiantes a identificarlos y clasificarlos. Se realizarán ejercicios prácticos a fin de que los estudiantes puedan desarrollar su proceso creativo considerando las técnicas y materiales textiles para crear sus propias piezas. Se abordará bibliografía especializada para apoyar conceptos teóricos y técnicos, de modo que además sirva como insumo en la argumentación del marco teórico de cada proyecto.

Copyright© 2024 Universidad de Granada

Objetivos

Generales:

- Dar a conocer los antecedentes y posibilidades del textil en las artes para que los alumnos diseñen un proyecto en torno al textil en el arte contemporáneo y/o el diseño.

Específicos:

- Mostrar la variedad de usos que tiene el textil no sólo como soporte sino como eje de contenido en el ámbito artístico y del diseño
- Desarrollar un análisis de los procesos de producción y del contexto histórico de obras textiles en el Diseño, el Arte Moderno y Contemporáneo
- Explorar las posibilidades de los materiales y técnicas textiles para crear proyectos que impliquen la intervención de lo artesanal con metodologías de diseño y otros aspectos conceptuales del Arte Contemporáneo

Metodología:

El taller consta de 3 momentos: el primer momento teórico introducirá al estudiante en la valoración del Patrimonio textil, el conocimiento de las técnicas, materiales y tipologías. El segundo se centrará en el análisis de obras de arte moderno y contemporáneo que pongan de manifiesto la utilización de textiles desde cualquiera de sus perspectivas, así como en aquellos diseñadores, movimientos y escuelas de Diseño donde el textil ha tenido un destacado protagonismo. En el último momento, como cierre del curso, se realizarán ejercicios prácticos considerando algunas de las técnicas y metodologías de diseño abordadas en las clases, para finalizar con una propuesta de proyecto (ante-proyecto) de cada estudiante. La misma podrá ser individual o grupal.

Requerimientos:

Cada estudiante deberá tener su dispositivo para las clases online.
Para los ejercicios prácticos se sugieren los siguientes materiales: Lápices. Rotuladores. Papel de dibujo. Papeles o cartulinas de colores planos. Pegamento. Retazos de tela. Lienzo. Entretela. Hilos de distintos materiales y grosores. Agujas de bordar. Bastidores.

Contenidos a tratar

Ejercicio Práctico

- Reconocimiento de materiales textiles. Utilización de hilados y tejidos
- Composición en el diseño textil. Diseño de patrón de repetición
- Diseño de proyecto artístico y/o de diseño en torno al universo textil

Copyright© 2024 Universidad de Granada

Ejercicios estudiantes

- Presentación online

Método de evaluación

Asistencia, participación activa en el curso, pitching de los proyectos en clase sincrónica

Cualificación personal o empleos a los que da acceso

Enseñanza cualificada, práctica artística contemporánea con materiales textiles

Idiomas utilizados

Español

MÁS INFORMACIÓN

Copyright© 2024 Universidad de Granada