

<https://triptico.vestibles.cl/sobre-la-beca-para-aprender-tecnicas/>

**Capacitación en técnicas textiles tradicionales
(Ser, Ser vivo, ser canto)**

**Ministerio de
las Culturas,
las Artes y
el Patrimonio**

Gobierno de Chile

Qué es Vestibles

Vestibles es una plataforma de investigación, desarrollo, y educación, que se funda el año 2015 y cuya propuesta, consiste en acercar a la gente al análisis y reflexión en torno al cruce del vestuario con las nuevas tecnologías en el espacio de la cultura contemporánea, con sus implicancias políticas, sociales y económicas.

Vestibles busca actualizar, fomentar, difundir cruces de disciplinas, dejando constancia de que la misma educación está cambiando, porque se está fomentando a pasos agigantados la generación de cruces entre las disciplinas para el desarrollo de proyectos, un fenómeno que está repercutiendo en nuestras vidas, para instalarse como parte de nuestro cotidiano vivir.

Es así, que desde la forma de talleres o workshops y charlas Internacionales, vestibles da a conocer nuevas herramientas de exploración con nuevas tecnologías que hacen posible que diversos proyectos tanto comerciales como más experimentales se desarrollen, se apliquen, y amplíen los conocimientos acerca de lo vestible como interfaz tecnológica e interactiva, campo de trabajo y especulación que podría generar en nuestro país una comunidad de interesados en futuras posibles investigaciones, productos y maneras de enseñar el diseño y la ingeniería, obteniéndose y enriqueciendo métodos de investigación desde el vestuario o lo textil en más disciplinas de las mencionadas como por ejemplo en artistas escénicos, y arquitectos.

Sudamérica se destaca por una gran tradición textil, y su experiencia en la industria, siendo sobretodo el de las tradiciones textiles, un elemento que podría potenciar la creatividad local al incorporar nuevas prácticas, metodologías y tecnologías desde las artesanías.

Las principales preguntas que son el motor de la plataforma VESTIBLES son: 1/ Cómo vincular a nuestro contexto con nuevos desarrollos tecnológicos?

2/ De qué manera vincular nuevos avances tecnológicos con saberes ancestrales locales, como una de las áreas de posible investigación con el cruce de las nuevas tecnologías?

3/ Cómo consolidar a una comunidad local interesada en estos temas?

Chile Crea Scholarships / Chile Crea Scholarships - Fondart / Specialization and Improvement Scholarships - Face-to-Face Training, 2022

Training in traditional textile techniques

Introduction

As a visual and media artist, I have been dabbling solely in textiles since approximately 2015, generating projects and a platform that revolve around the crossing of traditional and ancestral textile techniques with new interactive technologies, both analog and digital, with the purpose of being able to incorporate them into textile supports, and finally, to create portable interfaces and/or interactive textile volumes, which lead to expanding the meaning and delving into a symbolism, taking them beyond covering, decorating.

All this has made me build a path of exploration, experimentation and research on how traditional handicrafts and textile techniques could contribute and complement new applications for them.

The portfolio shows works of how I have tried to merge various electronic technologies, but the truth is that I lack trade and perfect textile techniques specifically from the ancestral, traditional fabric and from its real cultural value; In order to be able to know more about the roots of these supports to explore with more sense and create textile work where not only aesthetics can be more present,

Becas Chile Crea / Becas Chile Crea - Fondart / Becas de Especialización y Perfeccionamiento - Formación Presencial, 2022

Capacitación en técnicas textiles tradicionales

Introducción

Como artista visual y medial, he estado incursionando desde aproximadamente el año 2015 únicamente en lo textil, generando proyectos y una plataforma que giran en torno al cruce de técnicas textiles tradicionales y ancestrales con nuevas tecnologías interactivas tanto análogas como digitales, con la finalidad de poder incorporarlas a soportes textiles, y por último, llegar a crear interfaces portables y-o volúmenes textiles interactivos, que conllevan a expandir el significado y ahondar en un simbolismo, llevándolos más allá del cubrirse, del adornarse.

Todo esto, me ha hecho construir un camino de exploración, experimentación e investigación acerca del como las artesanías y las técnicas textiles mas tradicionales podrían aportar y complementarse a nuevas aplicaciones para estos.

En el portafolio se muestran trabajos del cómo yo he intentado fusionar diversas tecnologías electrónicas, pero la verdad es que me falta oficio y perfeccionar técnicas textiles específicamente desde el Tejido ancestral, tradicional y desde su real valor cultural; para

but also where the work comes from what textiles are as raw material: THE TEXTILE FIBER, Regardless of the material that the work is (textile), which is the material that I am most interested in mastering and addressing to create what I call: "digital textile crafts".

This is how I have decided and due to the rhythm of the artisanal, ancestral and traditional textile trade, from my deepest origins as a visual artist (more than medial: which will also be there) to take a personalized and particular tutorial with Susan Hertz ([https:// quitotextiles.wordpress.com/sobre-2/](https://quitotextiles.wordpress.com/sobre-2/)) whom I met in a diploma course in Andean techniques at the Faculty of Design of the Catholic University, and it is she who I believe has sufficient theoretical and practical knowledge, where she should guide me from a teaching methodology from a teacher or tutor to a student in a personalized and individual way, which ends with the creation of a textile project for personal use-expression. It is so, that I consider this personalized methodology as the most optimal to stop with time and the concentration that is needed to learn the trade of these textile techniques well, which for electronics and other applications I have left a little aside, and what I would like with this personalized training and with time, is that a greater trade in the making of unique textile pieces emerges or emerges, which later would be quite propitious to teach through private workshops of trades at the intersection with technological-digital crafts.

For this, Susan has created a suitable program to be taught during 2022 (three quarters) face-to-face, twice a week, for three hours each session, enough to end with a good final proposal. The specialization course in Traditional Textile Technologies lasts one year (three semes-

así poder saber más la raíz de estos soportes para explorar con más sentido y crear obra textil en donde no sólo la estética pueda estar más presentes, sino que también la obra provenga desde lo que es como materia prima el textil: LA FIBRA TEXTIL, sea del material que sea la obra(textil), que es el material que más me interesa dominar y abordar para crear estas que yo llamo:" artesanías textiles digitales".

Es así, como he decidido y por el ritmo del oficio textil artesanal, ancestral y tradicional, desde mis más profundos orígenes de artista visual (más que medial: que también estará) tomar una tutoría personalizada y particular con Susan Hertz (<https://quitotextiles.wordpress.com/sobre-2/>) a quien conocí en un diplomado de técnicas andinas en la Facultad de Diseño de la Universidad católica, y es ella quien creo que posee los suficientes conocimientos tanto teóricos como prácticos, en donde debe guiarme desde una metodología de enseñanza de Maestro o tutor a alumno de manera personalizada e individual, que finaliza mediante la creación de un proyecto textil para uso-expresión personal. Es así, que considero esta metodología personalizada como la más óptima para detenerme con tiempo y la concentración que se necesita para aprender bien el oficio de estas técnicas textiles, las que por la electrónica y otras aplicaciones he dejado un poco de lado, y lo que quisiera con esta capacitación personalizada y con tiempo, es que aflore o surja un mayor oficio en la realización de piezas únicas textiles, lo que después sería bastante propicio para enseñar mediante talleres particulares de oficios en cruce con artesanías tecnológico- digitales.

ters) including the execution of the final project. Each unit presents a specific textile technique of 72 teaching hours each.

During the course, we will reflect on the textile world through a journey through the different Latin American cultures, valuing this ancestral knowledge in our current society. In parallel, practical work will be promoted through the development of textile samples where importance will be given to the use of different materials of color and shape.

General objective

Learn and develop different textile techniques in order to practice and deepen the knowledge acquired, rescuing the excellence of the manufacture of traditional textile pieces.

Para esto, Susan ha creado un programa adecuado para impartirse durante el 2022 (tres trimestres) de manera presencial, dos veces por semana, durante tres horas cada sesión, lo suficiente para poder terminar con una buena propuesta final. El curso de especialización en Tecnologías Textiles Tradicionales tiene una duración de un año (tres semestres) incluida la ejecución del proyecto final. Cada unidad presenta una técnica textil específica de 72 horas pedagógicas cada una.

Durante el curso se reflexionará sobre el mundo textil a través de un recorrido por las distintas culturas latinoamericanas poniendo en valor estos conocimientos ancestrales en nuestra sociedad actual. De forma paralela se potenciará el trabajo práctico a través del desarrollo de muestras textiles donde se dará importancia al uso de distintas materialidades del color y la forma.

Objetivo General

Aprender y desarrollar diferentes técnicas textiles con el fin de practicar y profundizar los conocimientos adquiridos rescatando la excelencia de la manufactura de piezas textiles tradicionales.

PLAN DE ESTUDIO

El curso de especialización en Tecnologías Textiles Tradicionales tiene una duración de un año (tres semestres) incluida la ejecución del proyecto final. Cada unidad presenta una técnica textil específica de 72 horas pedagógicas cada una.

Durante el curso se reflexionará sobre el mundo textil a través de un recorrido por las distintas culturas latinoamericanas poniendo en valor estos conocimientos ancestrales en nuestra sociedad actual. De forma paralela se potenciará el trabajo práctico a través del desarrollo de muestras textiles donde se dará importancia al uso de distintas materialidades, del color y la forma.

Objetivo General

Aprender y desarrollar diferentes técnicas textiles con el fin de practicar y profundizar los conocimientos adquiridos rescatando la excelencia de la manufactura de piezas textiles tradicionales.

Objetivos Específicos

- Adquirir conocimientos prácticos de técnicas, materiales, formas y colores en los textiles presentes en las culturas latinoamericanas.
- Valorar los rasgos y características de la práctica textil con la finalidad de que el o la estudiante, por su interés, formación y/o pertenencia cultural pueda actualizarlas en las diversas áreas de su actividad.
- Comprender al textil como un soporte comunicacional que da cuenta de las tradiciones y costumbres de una comunidad.

Metodología

- Clases teórico-prácticas
- Entrega de material bibliográfico, material de apoyo y audiovisual.
- Registro fotográfico
- Elaboración de un portafolios con cada una de las muestras realizadas.

Evaluación

Finalizado el desarrollo de cada unidad se realizarán las correcciones de las muestras elaboradas. Se reflexionará sobre los conocimientos adquiridos, evaluando las debilidades y fortalezas de la o el estudiante.

El método de evaluación es el siguiente:

1. Los conocimientos teóricos aprendidos durante el curso.
2. Por cada muestra realizada se hará una evaluación en la que se considerará: manejo de la técnica, uso del color y forma, aplicación de los materiales.
3. Se evaluará la presentación de las muestras en el portafolios: orden de las técnicas, originalidad, creatividad en la presentación visual de la carpeta y montaje.
4. Para el proyecto final se evaluará: aplicación y uso adecuado de las técnicas seleccionadas, uso del color, manejo de los materiales, originalidad, innovación y creatividad. (a continuar 2023 en contexto de muestra de un proyecto interactivo textil).

Unidad 1: Técnicas de Bordado

Objetivo

Adquirir conocimientos de distintas técnicas de bordado tradicionales con el fin de aplicarlas en distintos soportes en el que se incorpore color, material y texturas.

Contenidos

- Bordado Andino
- Bordado Shipibo
- Bordado Tenango
- Bordado Contemporáneo

Unidad 2: Técnicas de Trenzados

Objetivo

Aprender distintos tipos de trenzados con el fin de utilizarlos en terminaciones de tejidos darles otro tipo de función y uso.

Contenidos

- Trenzados Andinos
- Trenzados Bolivianos
- Trenzados Colombianos

Unidad 3: Técnicas de Figuras Volumétricas

Objetivo

Aprender distintas técnicas que permitan crear elementos tridimensionales a través de la experimentación de diver-

sas tecnologías textiles tradicionales.

Contenidos

- Anillado
- Embarrilados
- Nudos
- Mallas
- Borlas

Unidad 4: Proyecto Final

Objetivo

Elaboración de un artefacto en las que se incorporen el uso adecuado de las técnicas aprendidas de manera original y creativa, el cual comunique por sí mismo la información que la o el autor desee expresar.

Contenidos:

- Presentación de la propuesta: antecedentes, referentes y motivaciones.
- Selección de técnicas, materialidades y colores
- Correcciones
- Montaje

Bibliografía

- Arnold, Denise y Espejo, Elvira. (2012) Ciencia de Tejer en los Andes. ILCA. La Paz, Bolivia.
- Arnold, Denise y Espejo, Elvira. (2018) Los productos textiles de los Andes sur-centrales: Guía ontológica en la Región aymara-hablante. Ilca. La Paz, Bolivia.
- Brugnoli, Paulina. Hoces de la Guardia, Soledad. (2016) Manual de técnicas textiles andinas. Representación. Editorial Ocho Libros. Santiago, Chile
- Brugnoli, Paulina. Hoces de la Guardia, Soledad. (2006) Manual de técnicas textiles andinas. Terminaciones. Proyecto Fondecyt N° 1010282.
- Cahlander, Adele. (1980) Sling braiding of the Andes. Colorado Fiber Center. INC. Colorado, Estados Unidos.
- Callañaupa, Nilda. (2009) Tejiendo en los Andes del Perú. Centro de Textiles Tradicionales del Cuzco. Perú.
- Callañaupa, Nilda (2017) Secrets of Spinning, Weaving & Knitting in the Peruvian Highlands. Cuzco, Perú.
- Carey, Jacqui. (2017) 200 Braids to twist, knot, loop, or weave. Interweave Press LLC. Spi Edition.
- Centro Cultural del Palacio La Moneda. (2008) Arica, Cultura Milenaria. Santiago, Chile.
- Emery, Irene. The Primary Structures of the fabrics: An Illustrated Classifications. (1966). The Textile Museum. Washington, Estados Unidos.

- Gundermann Kroll, Hans; González Cortez, Héctor (2015). Cultura Material Aymara. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago, Chile.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Kene Shipibo-Konibo. Catálogo de productos artesanales. (2017) Cantagallo, Perú.
- Museo Chileno de Arte Precolombino (2016). Mantos funerarios de Paracas: Ofrendas para la vida. Santiago, Chile.
- Museo Chileno de Arte Precolombino. (2006) Awakhuni. Tejiendo la Historia Andina. Santiago, Chile.
- Museo Chileno de Arte Precolombino. (2005) Chimú: Laberintos de un traje sagrado. Santiago, Chile.
- Brugnoli, Paulina. Et al. (1996) Fertilidad para el desierto. Un traje Ceremonial Chimú. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago, Chile.
- Museo Chileno de Arte Precolombino. Arte Mayor de los Andes. Santiago, Chile.
- Museo Chileno de Arte Precolombino. Gorros del desierto. (2006) Santiago, Chile.
- Museo Chileno de Arte Precolombino. (1993). Identidad y prestigio en los Andes. Santiago, Chile.
- Romero, Gimena. (2017) Mexico Bordado. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España.

Materiales

- Hilados de algodón (sello azul lanabel), hilos de bordar, lana industrial, lana 100% (Sport Lanabel)
- Lentejuelas y mostacillas
- 2 mt. De Esterilla
- 2 mt. De Crea
- 2 mt. De Osnaburgo
- Lápiz textil
- Bastidor plástico
- Agujas metálicas
- Tijeras
- Masking
- Cartón forrado por ambos lados
- Fundas plásticas
- Archivador.

IMAGENES DE MUESTRAS Y SUS TECNICAS: Todos realizados en esta beca

En esta capacitación no se alcanzó a ver todo, debido a la cantidad de bibliografía y a una detención en esta para poder comprender sus sistemas, y posteriormente, establecer analogías y diferencias entre los sentidos de tecnologías ancestrales y sistemas actuales digitales: un que, un por qué y para qué.

Cabe mencionar que hay una guía y primer interés: conocer la función de ser interfaz de transmisión y visualización de datos: Lo textil como interfaz, superficie, piel y pantalla de datos: una forma de empoderarse, un acto político de generar soportes transparentes y de lenguajes de visualización de datos nuevos que puedan usarse y generar cultura y experiencias con estos.

Cuando las fibras son torcidas con un movimiento hacia la derecha, el hilo traza una espiral que parece una letra "S" y es descrito como **hilado en "S"**. En cambio si se tuerce hacia la izquierda, se produce un hilo cuyo eje principal semeja una letra "Z" y se describe como **hilado en "Z"**.

Muestra de algunas materialidades que se ocuparon : fibras textiles

Imagen 1

- a- Festón en anillado cruzado
- b- Anillado cruzado volumétrico
- c- Anillado simple

Imagen 2: Anillado cruzado volumétrico

Imagen 3:

- a- Faz de urdimbre
- b- Torsión jaspeada

Imagen 4: Tapicería con cambio de color listado

Imagen 5: Tapicería con cambio de color listado

Imagen 6: Torzal

Imagen 7: Trenza espiga varios cabos

Imagen 8: Torsiones varios colores

Imagen 9: (los nombres están puesto)

Imagen 10: Borlas

Imagen 11: Borlas

Imagen 12: Borlas con torsión

Imagen 13: (los nombres están puesto)

Imagen 14:

- a- Trenza recíproca simétrica 7 lazos
- b- Trenza recíproca asimétrica (no alcanzo a ver el número de lazos)
- c- Trenza recíproca simétrica (no alcanzo a ver el número de lazos)

Imagen 15:

- a- Trenza recíproca simétrica 7 lazos
- b- Trenza recíproca simétrica 5 lazos
- c- Trenza recíproca simétrica 5 lazos
- d- Trenza recíproca simétrica 5 lazos
- e- Trenza espiga 5 cabos
- f- Trenza Espiga de 3 cabos

Imagen 16:

- a- Trenza espiga
- b- Cordón redondo de 4 lazos

1

BORLA
COTTEBIZ

TRENZA
RECÍPROCA
SIMÉTRICA
5 LAZOS

TRENZA
RECÍPROCA
ASIMÉTRICA
5 LAZOS

1.2 Por urdimbre. La necesidad de usar unidades largas, flexibles y resistentes fue un estímulo para buscar soluciones en el entorno; ello condujo a la opción de torcer fibras para transformarlas en hilados, el paso siguiente fue entrelazarlos, dando origen a las trenzas. El desarrollo de las técnicas de trenzado se vio alimentado por su potencial representacional, ya que la imagen resultante evoca serpientes, contribuyendo a la representación de referentes de gran trascendencia en el mundo andino.

La práctica de las técnicas de trenzado incorporó lógicas constructivas, secuencias de movimientos y la comprensión íntima del vínculo entre el desplazamiento de elementos y la generación de la imagen, lo que fue un capital para la génesis de ciertas matrices representacionales.

- 39 Cordón por torsión
- 40 Trenza simple
- 41 Trenza espiga
- 42 Trenza espiga variante con 4 lazos
- 44 Trenza plana
- 46 Cordón trenzado con 4 lazos
- 48 Trenzado recíproco simétrico con lazos
- 50 Trenzado recíproco asimétrico con lazos

CORDÓN POR TORSIÓN

En el proceso de hilatura la torsión produce el ligado de las fibras textiles por rotación o giro, originando hilados de un cabo que pueden tener torsión en «S», si se gira hacia la derecha, y en «Z», si el giro es hacia la izquierda. Esta última torsión es usada con fines mágico rituales hasta hoy.

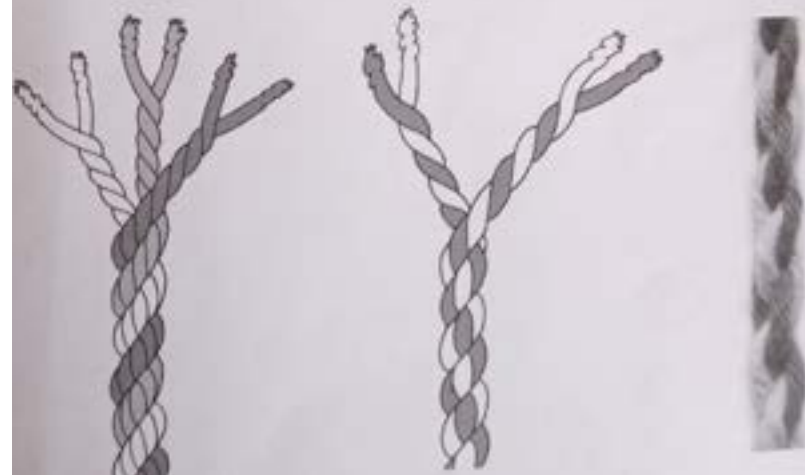
Las variables de número y color determinan diferentes órdenes y lecturas de los cordones, lo que fue aprovechado para representar distintos contenidos referenciales y numéricos en los *kipus* Wari e Inka (Urton, 2003).

S

Z

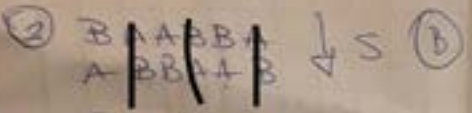
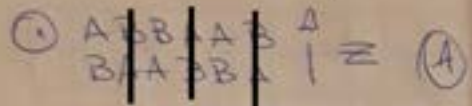

OJO DI PERDIZ
 24 CABOS / 12 x COLOR. / 16 PASOS

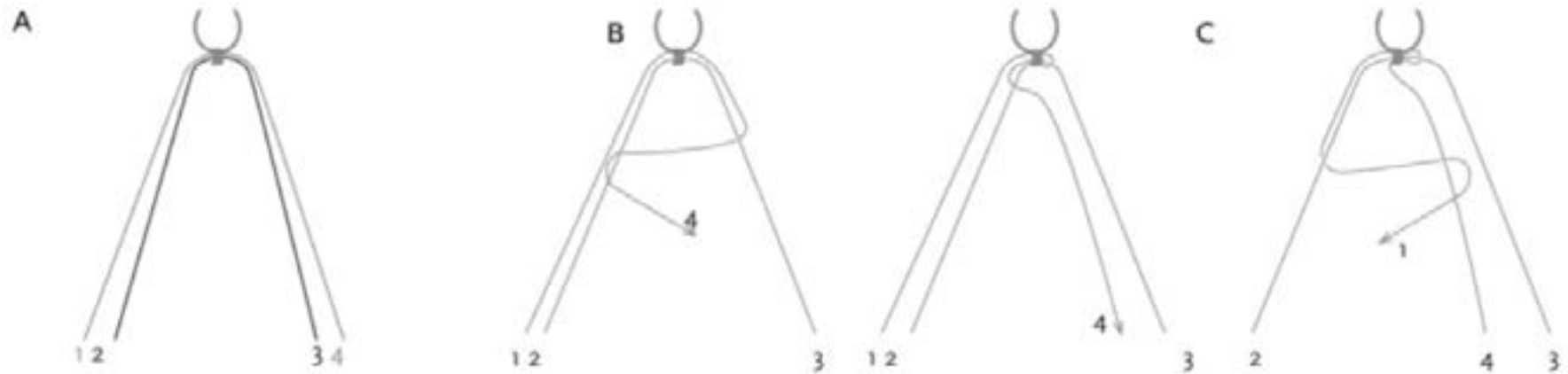

3 x 25
 1 x 52
 1 x 25

Trenzado de 24 cabos

CORDÓN DE 4 HEBRAS

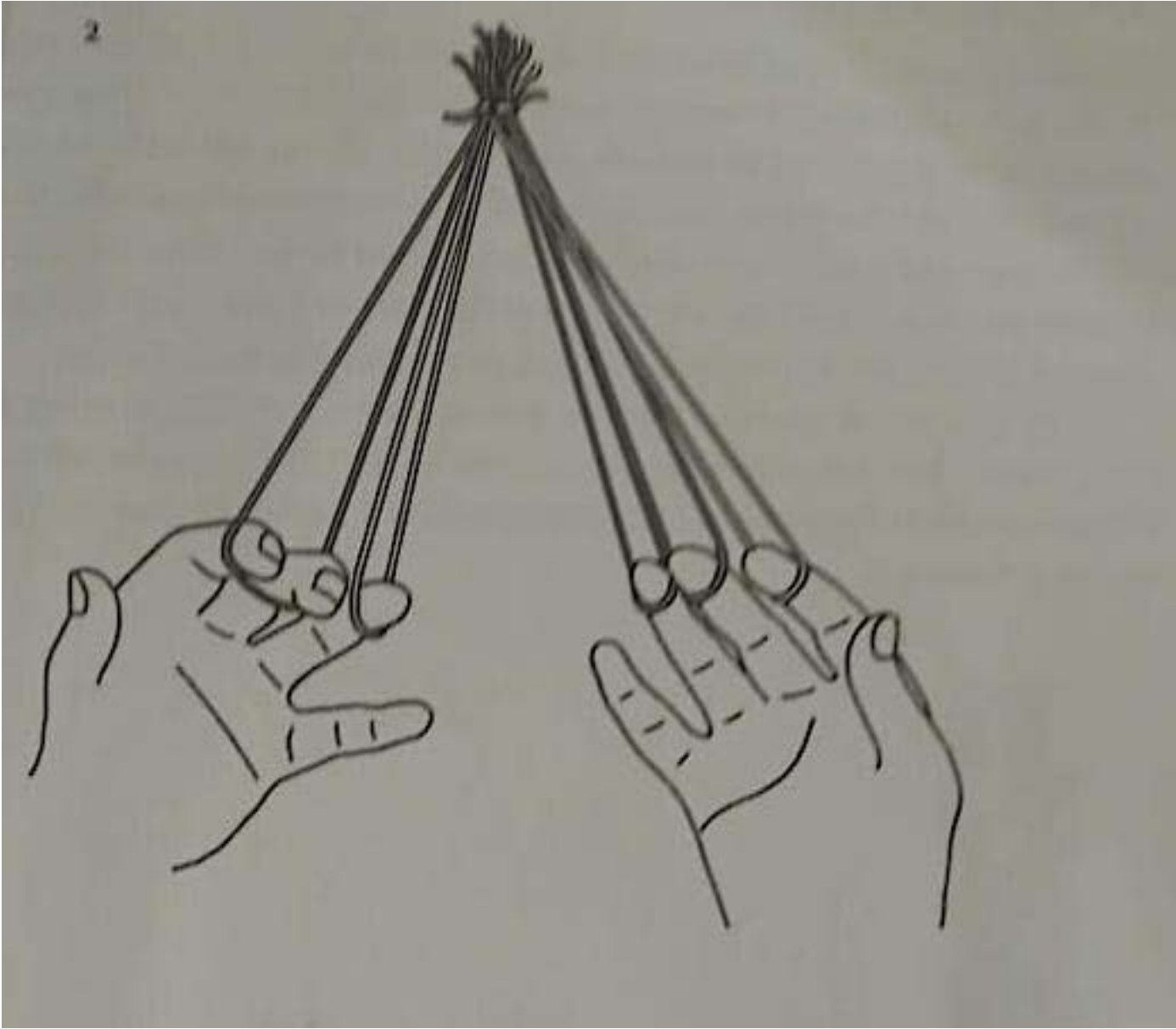

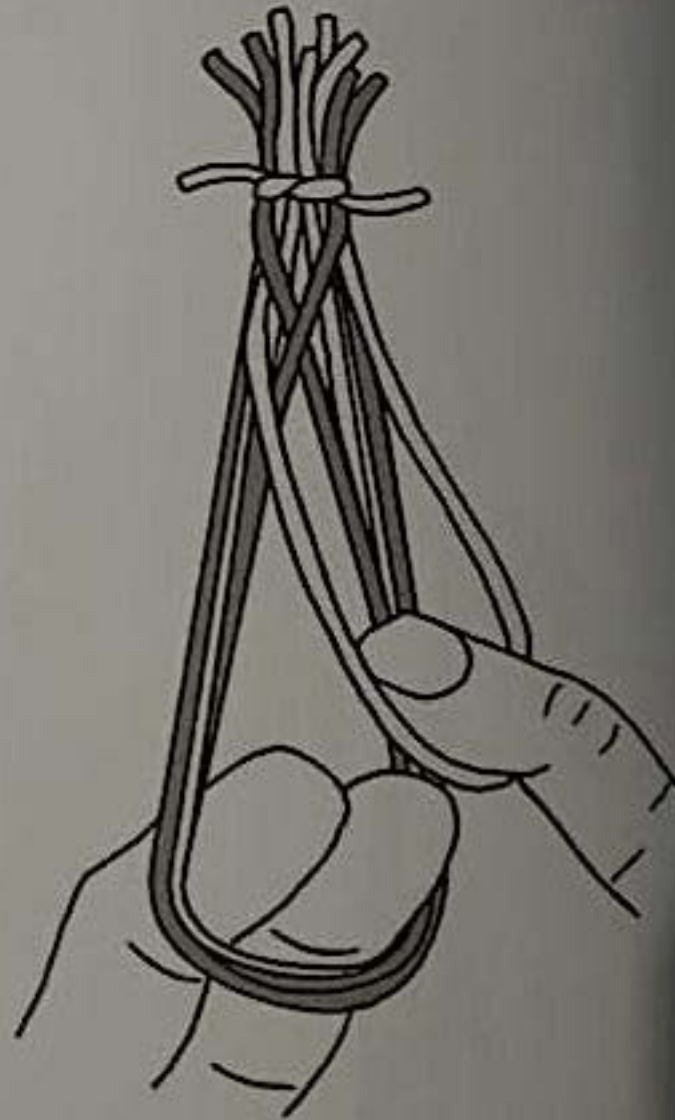
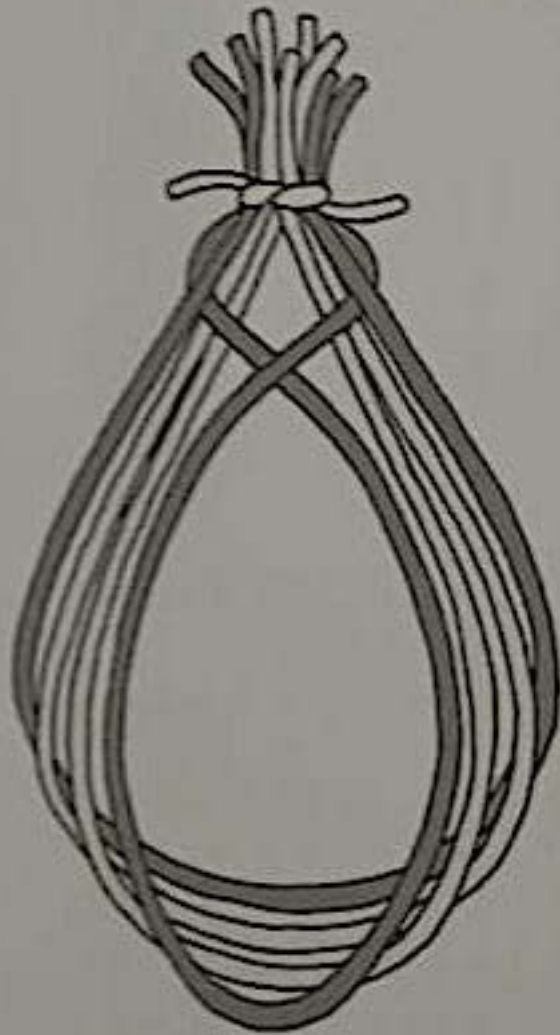
Se ordenan los 2 pares de hebras, disponiendo 2 hebras para cada lado y se amarran. Siempre se trabaja con las hebras de los extremos.

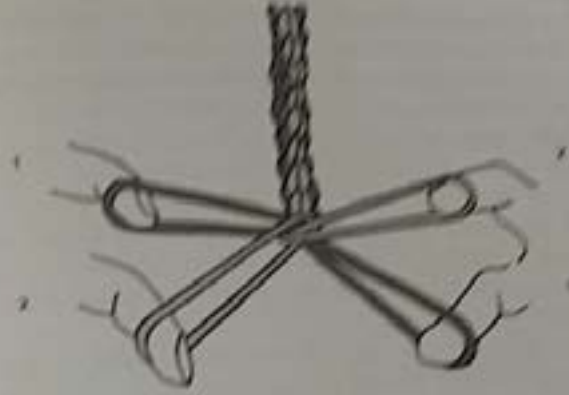
La hebra 4 sale por detrás de las hebra 3 hasta pasar entre las hebras 1 y 2. Se cruza sobre la hebras 2, en dirección al lado opuesto.

Se repite la misma operación con la hebra exterior del lado opuesto: la hebra 1 sale por detrás de la hebra 2, hasta pasar entre las hebras 4 y 3; se cruza la hebra hacia el lado contrario.
Esta última se repite a lo largo del trozado.

2

Incorporar a técnicas textiles con toda una estructura, sistema y visión de mundo fue tremendamente útil para confirmar de que pueblos originarios son la referencia y antecedente importante para lo que es un soporte lleno de significado como lo es lo textil.

Con las nuevas tecnologías es posible expandir las funciones habituales del textil y lo vestible.

Se llegó a aprender varias técnicas, tanto desde la teoría como en las prácticas, y son técnicas, cuya base es considerar al textil como un ser vivo lleno de mensajes y simbolismos de la cultura y la vida.

La segunda parte: la incorporación de electrónica, fue sin duda a modo de pruebas y muestras, y se realizó con el fin de visualizar el sentido de su incorporación, de su capacidad de ergonomizarse a la técnica, al soporte, al formato.

Ser ser canto ser vivo es un sistema de procesos y de reflexiones en torno a las nuevas y tradicionales técnicas y tecnologías, y como las nuevas herramientas poseen o provienen de bases de mucho tiempo atrás, y está claro, que lo que se hace (produce) hoy en día es seguir expandiendo las facultades humanas pero desde antiguas y ancestrales tecnologías.

Y LO TEXTIL ES UN EJEMPLO IMPORTANTE DE ESTA REFLEXIÓN

Pechera electrónica que canta y vive

tejido

tejido circular

trenzado 1

tejido

**tejido
trenzados 2**

trenzado 3

<https://triptico.vestibles.cl/sobre-la-beca-para-aprender-tecnicas/>

**Capacitación en técnicas textiles tradicionales
(Ser, Ser vivo, ser canto)**

**Ministerio de
las Culturas,
las Artes y
el Patrimonio**

Gobierno de Chile