

CÓDIGO-MATERIA	La aguja subversiva: reflexiones sobre la costura, el activismo y la construcción de la feminidad.
REQUISITO	COMUNICACIÓN ORAL II APROBADO
PROGRAMA	Currículo Central. Malla Licenciatura Artes
PERÍODO	2018-2
INTENSIDAD	3
CRÉDITOS	3
PROFESOR	MARGARITA CUÉLLAR BARONA

INTRODUCCIÓN

But Bel-Gazou is silent when she sews, silent for hours on end, with her mouth firmly closed, concealing her large, new-cut incisors that bite into the moist heart of a fruit like a little saw-edged blades. She is silent, and she – why not write down the word that frightens me- she is thinking.

Colette, *Earthly Paradise*.

Si les pidiera que evocaran el recuerdo de la abuela o de la persona que los cuidó de niños, muy seguramente este vendría acompañado de la imagen de una mujer cosiendo, tejiendo o remendando algo. Es probable que también guardemos el recuerdo de cuando acompañábamos nuestras madres a comprar hilos, botones y telas para llevarlos a las modistas, o puede que el zumbido de las máquinas de coser forme parte del paisaje sonoro de las casas que habitamos durante nuestra infancia.

Muchas de nuestras madres y abuelas conocían estos oficios porque se transmitían de generación en generación o porque la costura, el bordado y el tejido solían ser materias curriculares que se les enseñaban a las niñas en el colegio. Entre mayor habilidad y destreza se lograra, mayor sería la virtud, castidad, pureza y obediencia de esa niña en formación, lo cual aseguraba su futuro como una buena esposa y buena ama de casa. ¿Qué nos lleva a hacer esa asociación? ¿Qué relación tienen los oficios como el bordado el tejido y la costura con la construcción del ideal femenino?

En primera instancia, este curso se propone examinar la construcción de la identidad femenina ligada a las labores del hogar (en particular la costura, el tejido y el bordado), y cómo estas destrezas, más que una habilidad en sí mismas, significan el ideal de mujer.

Por otra parte, el curso se propone abordar, en clave de género, la división que existe entre arte y artesanía (*fine arts* y *crafts*), así como indagar en la resignificación de estos oficios domésticos a través de las prácticas artísticas y el activismo feminista.

Preparen agujas, lanas hilos y telas. En este curso también vamos a coser, bordar y tejer.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso los y las estudiantes estarán en capacidad de analizar críticamente el papel que juegan el tejido, el bordado y la costura en la construcción del ideal femenino y como, en los últimos años, el activismo textil y feminista ha logrado, en algunas instancias, subvertir los valores asociados a estos oficios y nuestro lugar como mujeres en la sociedad.

OBJETIVOS TERMINALES

Para alcanzar el objetivo general el estudiante deberá lograr los siguientes objetivos terminales:

1. Comprender el papel que juegan los oficios domésticos y las habilidades y destrezas asociados a estos, en la construcción del ideal femenino.
2. Reconocer como la división de los oficios, en clave de género, también ha marcado una división en el campo de las artes.
3. Comprender la manera en que el arte y el activismo pueden subvertir estos valores y jugar un papel importante en el cambio del *status quo*.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

De formación académica

Unidades de estudio:

Unidad 1

Costura, postura y feminidad.

Película:

Bright Star, Jane Campion, 2009

A partir del análisis de la exploración a los entornos familiares propios y la lectura de algunos textos que reflexionan sobre tejido, costura y feminismo, al finalizar la unidad la estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer “el ideal femenino” como una construcción social.
- Analizar el papel que juegan los oficios domésticos (en particular aquellos asociados al tejer y coser) con la figura de la “buena esposa” y la “ama de casa”.

Unidad 2

Aquellas que hacen.

A partir de ejercicios prácticos de tejido y la lectura sobre arte, *crafts* y feminismo, al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer la tensión que existe entre el campo del Arte (con mayúscula – *fine arts*) y los oficios artesanales (*crafts*) y como una lectura, en clave de género, nos permite ver las algunas de las razones de esta división.

Unidad 3

Craftivismo: lo personal es lo político

A partir de la lectura y análisis del material de estudio, así como del desarrollo de ejercicios prácticos de costura y tejido, se espera que, al finalizar la unidad, la estudiante esté en capacidad de:

- Reconocer la función social del arte y las prácticas artísticas como una herramienta de cambio social importante.
- Comprender la resignificación que atraviesa el tejido, la costura y el bordado a través del activismo feminista y del *craftivism*.

De formación en valores y capacidades

Sensibilidad y sentido: el estudiante estará en capacidad de desarrollar un juicio estético como principio de conocimiento, así como reflexionar sobre el papel que juega la experiencia sensible (percepción, interpretación, valoración) en la comprensión del mundo.

METODOLOGÍA

El curso se plantea como una exploración sobre la costura, el tejido, el feminismo y el activismo. Lo haremos tanto desde la teoría como la práctica, es decir, vamos a leer textos que aborden los temas relevantes al curso y vamos a experimentar con la costura, el bordado y el tejido, como un medio para expresar las conclusiones que les suscite su paso por el curso. Las lecturas asignadas se proponen ampliar los contextos y proporcionar nuevas miradas sobre los temas abordados en clase. Las lecturas y las películas irán acompañadas de reseñas escritas, diversos ejercicios y/o comentarios por parte del (la) estudiante, los cuales se revisaran en clase a manera de foro y/o talleres de carácter grupal o individual. Por otra parte, el curso propone ejercicios de indagación sobre las historias de las mujeres que componen sus árboles genealógicos y los legados que se transmiten en el hogar, de generación en generación.

Actividades del estudiante

Antes de clase

Antes de cada clase el estudiante estará a cargo de:

- Leer los textos asignados.
- Preparar las tareas relacionadas a las lecturas y a los temas tratados en clase.
- Formular preguntas sobre la lectura, las películas, obras de arte o videos, vistos dentro o por fuera del aula.
- Ver las películas que requieran ser vistas por fuera de clase.

- Coser, tejer, bordar las piezas que estén trabajando.
- Al menos una vez durante el semestre, preparar una exposición grupal de 30 minutos sobre una de las lecturas o uno de los temas.

Durante la clase

Durante la clase se desarrollarán una serie de actividades tal cómo:

- Proyección de películas.
- Discusión de las lecturas a través de la revisión de las tareas preparadas en casa.
- Presentaciones orales.
- Talleres dónde trabajaremos las lecturas hechas en casa en pequeños grupos de discusión.

Después de la clase

Actividades que se desarrollan luego de clase:

- Examinar y, en algunos casos, re-escribir los textos a partir de la discusión en clase.
- Leer tanto los apuntes que se toman durante la clase como los apuntes de la profesora (montados en el blog) sobre las lecturas y los temas que se trataron en clase.

EVALUACIÓN

<i>Tipo de actividad</i>		<i>% N.D.</i>	<i>Unidades a evaluar</i>	<i>Fecha de realización/entrega de los trabajos</i>
Talleres, trabajos en casa, controles de lectura, ejercicios en clase, etc	Individual & Grupal	25%	1,2 & 3	A lo largo del curso
Entrega de primer trabajo escrito.	Individual	20%	1	Semana 7
Trabajo creativo <ul style="list-style-type: none"> • Anteproyecto • Entrega de trabajo 	Grupal o individual	20%	1,2 & 3	Semana 11 (anteproyecto) Semana 16 / 17 (final)
Reportes orales	Individual	15%		A lo largo del curso
Entrega de diario	Individual	20%	1,2 & 3	A lo largo del curso se entrega la última semana de clases.
Total		100%		

REGLAS DE JUEGO:

1. Todo trabajo debe ser entregado en la fecha estipulada y de manera personal. No se recibirán trabajos por e-mail ni debajo de la puerta de la oficina de la profesora.
2. El fraude será penalizado conforme al Libro de Derechos, Deberes y Normas de la Universidad.
3. Se exigirá buena presentación y ortografía en la redacción de los trabajos escritos.
4. El uso de computadores y teléfonos se permite en tanto no interrumpen la dinámica de la clase.

BIBLIOGRAFÍA

Adichie, Chimamanda Ngozi.(2017) *Todos deberíamos ser feministas*. Random House, Colombia.

Adichie, Chimamanda Ngozi (2017). *Querida Ijeawele: Como educar en el feminismo*. Random House, Colombia.

Angulo, Ana & Miriam Mabel Martínez (2016) *El mensaje está en el tejido*. Futura Textos, México.

de la Cueva, Carmen G (2016). *Mamá quiero ser feminista*. Lumen, Barcelona.

Grosenick, Uta (2001) *Women Artsits*. Taschen, Köln

hooks, bell (2017). *El feminismo es para todo el mundo*. Traficantes de sueños, Madrid.

Federici, Silvia (2013) *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Traficantes de sueños, Madrid.

Parker, Rozsika (2010) *The Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine*. Tauris, London