UBA, FADU.
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo

PROGRAMA ANALÍTICO.

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: ANÁLISIS DEL DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL 1

CÁTEDRA: ARQ. MARIANA PILAR GAVITO. AÑO 2017

Plan de estudios: Carera de Diseño de Indumentaria (Resolución CS nº 6182/16) y Diseño Textil (Resolución CS nº 6183/16)

Carga horaria total: 45 horas

Carga horaria semanal: 3 horas

Duración del dictado: cuatrimestral. 1° y 2° cuatrimestre

Turnos: viernes por la tarde

Tipo de promoción: Examen final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG): NIVEL 1

2. OBJETIVOS

1- Pensar al Diseño y sus prácticas como un hecho cultural, teniendo en cuenta que son el resultado de procesos históricos, políticos, económicos y sociales.

2- Promover la consolidación del pensamiento proyectual contextualizado acorde a las necesidades contemporáneas del Diseño.

3- Formar capacidades discursivas con fundamentación teórica que habiliten al diseñador a dar cuenta de su propia producción como consecuencia de objetivos, métodos y soportes.

4- Desarrollar en el alumno la capacidad de observación que supere los lugares comunes y la superficialidad del análisis del diseño para que pueda visualizar al objeto de indumentaria y textil desde modelos teórico conceptuales considerando las categorías ideológicas, productivas y valorativas.

5- Comprender los dominios del lenguaje visual para abordar el pensamiento proyectual en tanto los conocimientos teóricos, prácticos y simbólicos.

3. CONTENIDOS

Unidad 1: LA SINTAXIS DE LA IMAGEN

Fenomenología de la imagen. Los dominios de la imagen. Imagen e identidad. Posibles taxonomías de la imagen. Percepción y comunicación visual. Iconicidad, referencialidad y autonomía del universo visual.

Unidad 2: LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE VISUAL

La imagen como expresión ideológica. Algunos problemas metodológicos. Observar y comprender casos del diseño desde su marco histórico, cultural e ideológico. Los dominios del lenguaje visual en las diferentes etapas del proceso proyectual. Estrategias de comunicación. Referentes históricos.

Unidad 3: SOBRE LAS TEORÍAS DEL DISEÑO

El pensamiento científico del Diseño. Pensamiento visual del Diseño. Su aplicación en los procesos de diseño. Sobre la teoría de las formas. Forma, materia y sustancia. Forma, geometría y sus relaciones.

Los lenguajes morfológicos contemporáneos. La filosofía de la percepción. Conceptos fundamentales de la teoría de las formas. El campo conceptual de la Gestalt en el análisis del diseño.

Unidad 4: ANÁLISIS DE LA IMAGEN

Imagen y análisis retórico. Retórica, poética y estilística. El lugar actual de la retórica. Retórica y análisis cultural: discurso, idiolecto, campos culturales, ideología.

Norma y desviación. Es posible una retórica de la imagen de diseño? Alusión, ironía, personificación, metáfora, metonimia. El objeto de diseño en el mensaje fotográfico y publicitario. Figuras retóricas en el diseño contemporáneo.

Unidad 5: HERMENÉUTICA E INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN DEL DISEÑO

Simbolismo e iconografía. Simbolismo e historicidad. Distintas perspectivas en el análisis del símbolo.

Verdad y verosimilitud. Lo extraño, lo ininteligible. Delimitación de los indicios de interpretación en el campo del diseño.

Modalidad de Enseñanza:

El desarrollo de las clases se dará en dos instancias de trabajo: clases teóricas y clases prácticas.

Clase teórica: presenta los temas correspondientes a la asignatura desde la propuesta de la cátedra. Ubica al alumno en el abordaje teórico del análisis del diseño, como así también, lo orienta y estimula hacia su propia observación de la problemática presentada. El soporte de la clase teórica contempla los siguientes aspectos: marco teórico conceptual, referentes bibliográficos y material audio visual.

Clase práctica: este es el lugar y el momento para el desarrollo de los trabajos prácticos.
Los trabajos prácticos tienen como objetivo fundamental:
. Relacionar los aspectos teóricos planteados en la clase teórica con casos de estudio seleccionados.
. Incentivar la investigación.
. Construir relaciones y reflexiones justificadas.
. Incorporar los referentes bibliográficos como fundamentación en los procesos del análisis del diseño.

Modalidad de evaluación:
Se dará especial atención a la participación del alumno en los trabajos realizados en el taller.
Aspectos de evaluación:
. Compromiso y participación en las mesas de debate y reflexión.
. Contenido de los trabajos y documentos presentados.
. Criterios de abordaje, desarrollo y resolución del mismo.
. Justificación en la selección de referentes bibliográficos.
. Profundidad en el desarrollo de las reflexiones elaboradas.
. Integración y síntesis de los temas desarrollados.
Etapas de evaluación:
. Los trabajos prácticos.
. Un parcial o dos parciales (con posibilidad de recuperarlos, en caso de no aprobarlos).
. Un examen final: se le tomará al alumno un examen escrito y oral en las fechas previstas por el cronograma de la FADU, pidiéndole que desarrolle un tema con consignas detalladas. El tema desarrollado deberá tener una sólida justificación bibliográfica.

Bibliografía:
A.A.V.V, (J. Cohen, T. Todorov, J. Simeray, C. Bremond, Grupo m, J. Durand, L. Lonzi, P. Kuentz, G.Genette)
Investigaciones retóricas II, Ediciones Buenos Aires, Barcelona, 1982
A.A.V.V, (Ch. Metz, U. Eco, J. Durand, G. Peninou, V. Morin, S. Du Pasquier,
P. Fresnault-Dernelle, J. Bertin, L. Marin, Jean-Louis Schefer)
Análisis de las imágenes, Ediciones Buenos Aires, Barcelona, 1982
A.A.V.V, (R. Barthes, M. Boons, O. Burgelin, G. Genot, J. Gritti, J. Kristeva, Ch. Metz, V. Morin, T. Todorov)
Lo verosímil, Editorial Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1970
Aicher, Otl El mundo como proyecto G. Gili, México, 1994
Arnheim, Rudolf Arte y percepción visual, Eudeba, Buenos Aires, 1987
Barthes Roland, La cámara lúcida, Ed. Paidós, España, 2003
Berger, John, Modos de ver, Ed. Gustavo Gilli, s.d.
Berger, John, Sobre las propiedades del retrato fotográfico, Ed. Gustavo Gilli, 2006
Debray, Regis, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente, Paidós, Barcelona, 1992
Dondis Donis, La sintaxis de la imagen, Ed. Gili, Barcelona, 1998
Dorfles, Gillo, El kitsch, Antología del mal gusto, Lumen, Barcelona, 1969.

Eco, Umberto, et al, Interpretación y sobre interpretación, Cambridge University Press, 1995
Elliot, Jorge, Entre el ver y el pensar, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
Frascara, Jorge El poder de la imagen, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1999
Gonbrich, Ernst El sentido del orden, G. Gili, Barcelona: 1980
González Ruiz Guillermo, Estudio de Diseño, Emecé Editores, Bs As, 1994
Guiraud, Pierre, La estilística, Nova, Buenos Aires, 1956
Luiré, Alison, El lenguaje de la moda, Paidós, Barcelona, 1992
Koning, René, La moda en el proceso de civilización, Engloba, Valencia, 2002
Merlau Ponty,M, El mundo de la percepción. Siete conferencias, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002
Magariños de Moretín, Juan, El signo, Librería Hachette, Buenos Aires, 1983
Meyers, William, Los creadores de imagen, Ariel, Buenos Aires, 1991
Moles Abraham / Costa Joan, Publicidad y Diseño, Ed. Infinito, Bs As, 1999
Todorov, Tzvetan, Simbolismo e interpretación, Planeta, Barcelona, 1971
Wong, Wicius, Fundamentos del diseño, Gustavo Gilli, México 2012
Zunsunegui, Santos, Pensar la imagen, Cátedra, Madrid