

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Medios Expresivos 1 (De Zen)

- Carga horaria total:
- Carga horaria semanal: 8 horas
- Duración del dictado: anual
- Turnos: tarde
- Tipo de promoción: promoción directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 2do y 3ro

2. OBJETIVOS

Es propósito de la cátedra que el estudiante se capacite en:

- El análisis y construcción de formas bi y tridimensionales.
- El manejo de la geometría como generadora de formas.
- Los métodos de graficación inherentes al Diseño de Indumentaria y al Diseño Textil.
- Conozca la variedad de recursos que permiten materializar sus diseños.
- Se adiestre en la representación, prefiguración, registro y modos de manifestación de las forma, adecuados a cada instancia del proyecto.
- Incorpore los métodos que le permitan analizar, comprender y generar productos en sus niveles entitativos y contextuales.
- Desarrolle criterio propio y autónomo que guiará su producción.
- Incorpore la actitud de investigación.

Desarrolle su capacidad creativa e innovadora a través de la experimentación, el trabajo riguroso y la reflexión sobre la producción propia y del taller, y sobre diseñadores destacados.

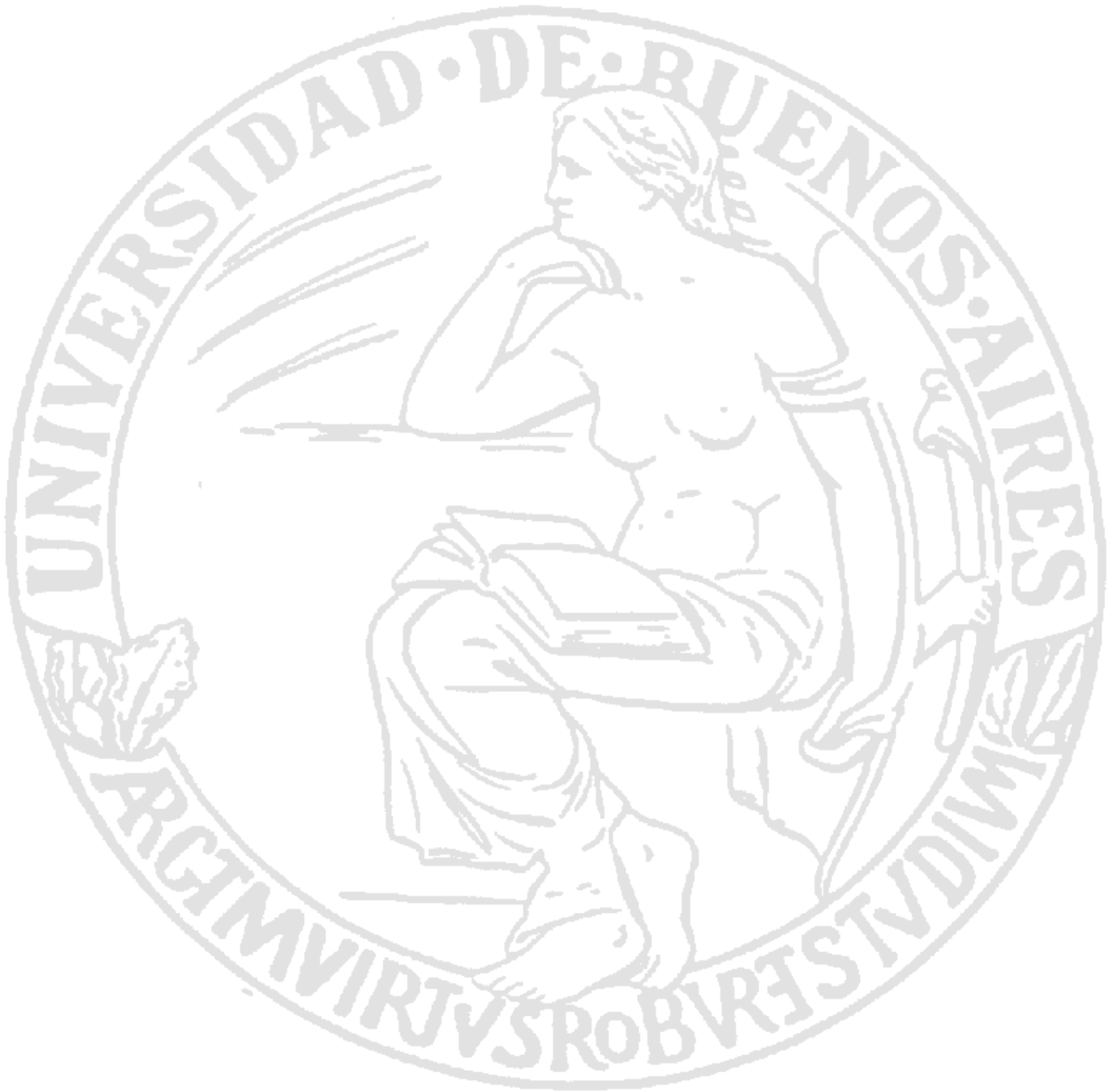

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Desarrolle la actitud necesaria que requiere el trabajo en equipo, que caracteriza la profesión.
- Incorpore el lenguaje disciplinar como herramienta para pensar y comunicarse.

3. CONTENIDOS

CONTENIDOS NIVEL I

La percepción. La representación:

Representación y realidad. La captación sensible del mundo real. Fenomenología de la percepción. Enfoque general y particular del concepto de representación. Cualidades y atributos de la forma: dimensiones, color, textura, materialidad. La composición. Los elementos plásticos básicos. Las figuras básicas. Ejes estructurantes. Sintaxis de la imagen. Organización visual. Indicadores espaciales. Leyes de Gestalt. Dialéctica objeto, sujeto y contexto. Retórica de la imagen.

La forma:

El concepto de forma. Formas elementales: definiciones y clasificaciones. Los procesos controlados de generación de formas. Las simetrías. Los sistemas organizativos en los procesos de prefiguración. Organizaciones lineales y planas. Manifestaciones sensibles de la forma: configuración, color, textura, brillo/opacidad – transparencia/traslucencia. Organizaciones de formas. Tramas planas. Distorsiones. Operaciones morfológicas. La incidencia de la geometría en los procesos de generación de formas. Trazados de precisión. Trazados por aproximación. Formas regulares y semirregulares. Particiones y combinaciones. Líneas planas: cónicas. Óvalos y ovoides. Casos principales. Polígonos regulares. Sólidos básicos. Prismas. Planos notables. Formas desarrollables y alabeadas. Superficies espaciales: clasificación por el modo de generación: rotación, traslación, regladas alabeadas. Estructura abstracta. Lectura. Modos de concreción. Esquemas de oposición.

Métodos de graficación:

Observación sistemática de realidades preexistentes y registro de procesos prefigurativos. Comprensión y estudio de realidades animadas e inanimadas, de naturaleza orgánica e inorgánica. El punto, la línea, el plano. El grafismo. Valor de trazo. Visibilidades. El dibujo tridimensional. Elementos naturales. Representación naturalista y de síntesis de la Figura humana. Estructura. Ejes estructurantes. Proporciones. El croquis. Esquema constructivo. Observación y registro: velocidades. El cuerpo estático y en movimiento. El todo y las partes. El detalle. Los objetos del mundo natural y cultural. Dibujo de paños, caídas, peso, transparencias, texturas. Tipificación de rasgos. Luces y sombras.

El dibujo sistemático:

Los modelos convencionales de representación. Sistemas de representación geométricos. Sistemas de proyecciones cilíndricas. Modelos tridimensionales. Perspectivas y proyecciones ortogonales concertadas. Geométrales. Corte. Sección. Detalles. Despiece. Visibilidades. Escalas. Comparación de sistemas y modalidades: adecuación de uso.

Materiales y técnicas:

El concepto de expresión en el marco de la disciplina. Soportes e instrumental adecuado. La observación y la comunicación de la materialidad, brillo, texturas, transparencias etc. de materiales y objetos específicos de la disciplina. Criterios ordenadores. Escalas gráficas cualitativa y cuantitativa. Uso y pertinencia en la elección del recurso expresivo.

Adecuación de los recursos expresivos al desarrollo del proceso de generación y control de ideas. Los recursos adecuados a la comunicación de terceros con distinto nivel de especificidad. Medios secos: grafito, carbón, pasteles, lápiz, crayon. Medios húmedos: tintas, acuarela, témpera, acrílico, marcadores. Técnicas mixtas. Exploración de recursos. Sistemas CAD: la utilización de la computadora como técnica pura o mixta, combinada con técnicas manuales.

Modelado en alambre: maquetas de estudio de la forma. Fotografía.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Sistema de color: Acromías. Contrastes. Claves tonales. Mezclas aditivas, sustractivas, partitivas. Círculo cromático. Paletas. Dimensiones de color. Sólido de color. Relaciones de equivalencia y oposición. Texturas. Tipos. Variables. Sinestesia.

PAUTAS DE EVALUACIÓN

Se encuentran diferenciados distintos momentos de evaluación durante la cursada:

- 1- Ponencias individuales: durante la elaboración del trabajo práctico desarrollado, el alumno deberá cumplir en tiempo y forma con cada etapa fijada por el cronograma. Se tomará en cuenta su actitud y su aptitud demostrada en el desarrollo de su proyecto.
- 2- Ponencias grupales dentro de la comisión a cargo de un docente: Se verifican los objetivos como así también la actitud del alumno, su participación y la capacidad de comunicación de sus ideas, junto con el desarrollo de una actitud crítica sobre lo realizado.
- 3- Entrega final: se evalúa la calidad, el rigor y la precisión en objeto de entrega.

Se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del año junto con el cumplimiento de los objetivos para dar la materia por aprobada.

RECURSOS PEDAGÓGICOS:

El curso de la materia se desarrolla a partir de:

- Clases teóricas
- Clases prácticas
- Actividades complementarias
- Clases teóricas:
  - En las clases se abordan los ejes temáticos y nodos conceptuales propuestos en los módulos de contenidos que figuran en el programa, atendiendo establecer los criterios fundantes y la normativa general de la materia. Contemplan tanto el nivel conceptual como el operativo donde se intenta profundizar los aportes de diversas disciplinas y teorías que enriquecen el objeto de estudio y brindan las bases para abordar el trabajo de aula taller.
  - Brindan una guía metodológica y bibliográfica para posibilitar la profundización por parte del alumno.
- Clases prácticas:
  - Se desarrollan cada una de ellas siguiendo una sucesión pautada de etapas que incorporan e integran paulatinamente, los distintos conceptos y técnicas específicas.
  - El espacio aula-taller facilita el aprendizaje de distintos roles que permite una progresiva aproximación al campo de la práctica profesional favoreciendo la adquisición de destrezas y habilidades técnico metodológicas que puedan ser integradas luego a una tarea.
  - Se plantean etapas de elaboración individual que logran la capacitación del estudiante, permitiendo explorar su potencial personal, e instancias de trabajo en grupo para fomentar la integración en el trabajo en equipo, preparándolo para su posterior trabajo profesional.

Se contempla el desarrollo de clases de:

- Esquicios de experimentación como disparadores de instancias determinadas y prefijadas.
- Esquicios de aprestamiento como fomento de la percepción sensitiva.
- Prácticas con seguimiento del docente con el propósito que el alumno internalice los conceptos teóricos y adquiera las habilidades necesarias.
- Análisis y reflexión conjuntos docente/alumno como instancia de aprendizaje.

- Debates o charlas para fomentar la formulación de juicio crítico propio, sobre la bibliografía dada.
- Ponencias individuales y grupales dentro de la comisión a cargo de un docente como instancias de nivelación.
- Ponencias grupales de todo el taller para fomentar el intercambio de experiencias, que permitan al alumno autoevaluarse al ubicar su trabajo en relación a los demás.

■ **Actividades complementarias :**

- Muestras colectivas donde se pueden apreciar la totalidad de los trabajos de los diferentes niveles de la cátedra.
- Desfile como cierre de los trabajos prácticos realizados en función del cuerpo humano.
- Trabajos Intercátedras donde se trabajan los contenidos en forma transversal. Por ejemplo el ejercicio del Jury de Medios Expresivos.
- Página Web como medio de comunicación permanente de información interna e institucional, como también información complementaria que incluya comentarios que enriquezcan los contenidos abordados en las clases teóricas y la recomendación de los textos bibliográficos optativos con material ilustrativo.

REGLAMENTO DE LA CÁTEDRA

Asistencia: se deberá cumplir con el ochenta por ciento del total de clases, cumpliendo la totalidad de las horas de cursada, tanto de las clases teóricas como las prácticas.

Para Medios I con cuatro y para Medios II con tres faltas seguidas sin comprobantes, el alumno quedará libre.

Trabajos Prácticos: Se deberán aprobar en su totalidad y en forma completa con la entrega en fecha. Si los trabajos no cumplen con los objetivos o con los requerimientos de entrega, se deberán recuperar en un plazo máximo de quince días desde la devolución dada por el docente. Se podrá recuperar un solo trabajo por cuatrimestre.

Tanto al finalizar el primer cuatrimestre como el segundo se entregan todos los trabajos prácticos desarrollados en la cursada, finalizando la posibilidad de recuperación.

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

BIBLIOGRAFÍA

1- Bibliografía específica

Albers, Josef. *La interacción del color*. Editorial Alianza Forma.

Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Alianza, Madrid, 2001 (reedición).

Briggs, J. y Peat, F. D. *Espejo y reflejo: del caos al orden*. Editorial Gedisa, 2005.

Boys, Charles. *Pompas de jabón*. Eudeba, 1961.

Cawthray, Richard y Denison, Edward. *Packaging, envases y sus desarrollos*. Mc Graw Hill, México, 1999.

Combes, Leonardo (editor). *Contribuciones a los sistemas de diseño*. Magna Publicaciones, 2003.

Courant, R. y Robbins, H. *Qué es la matemática*. Aguilar, 1964.

Cundy, Martin y Roller, A. *Mathematical models*. Oxford, 1951.

de Saumarez, Maurice. *Diseño Básico, dinámica de la forma visual en las artes plásticas*. Gustavo Gili.

Di Pietro, Donato. *Geometría analítica plana y espacial*. Editorial Alsina, 1986

Di Pietro, Donato. *Geometría descriptiva*. Editorial Alsina, 1975.

Doberti, Roberto. *Sistema de figuras*. Revista Summa.

Doberti, Roberto. *Sistema de generación de los poliedros semirregulares*. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Rosario.

Doczi, György. *El poder de los límites*. Troquel, Buenos Aires, 1996.

Dondis, Donis. *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Entwistle, Joanne. *El Cuerpo y la Moda*. Editorial Paidós, 2002.

Fiedler, Jeannine y Feierabend, Peter. *Bauhaus*.

Frechet, Maurice y Ky Fan. *Introducción a la topología combinatoria*. Eudeba, 1961.

Goethe, Wolfgang. *Teoría de los colores*. Editorial Il Saggiatore.

Grake, Nicholas. *Fashion illustration today*. Thames y Hudson, Londres, 1990.

- Herren, G. *Fractales*. Editorial Longseller, 2002.
- Hilbert, D. y Cohn-Vossen, S. *Geometry and the imagination*. Chelsea, 1956.
- Itten, Johannes. *Arte del color*. Bouret, París, 1975.
- Jones, John Christopher. *Diseñar el diseño*. Gustavo Gili. Barcelona, 1984.
- Kandinsky, Vassily. *Punto y Línea sobre el plano*. Paidós Estética, Barcelona, 1996.
- Kandinsky, Vassily. *Sobre lo espiritual en el arte*. Need Ediciones, Buenos Aires, 1996.
- Kepes, Gyorgy. *El lenguaje de la visión*. Infinito.
- Koren, Leonard y Meckeler, R. Wippo. *Recetario Diseño Gráfico*. Gustavo Gili, México, 1989.
- Llovet, Jordi. *Ideología y metodología del diseño – Una introducción crítica a la teoría proyectual*. Gustavo Gili, 1979.
- Loomis, Andrew. *Ilustración Creadora*. Hachette, Buenos Aires, 1990.
- Loomis, Andrew. *El dibujo de figura en todo su valor*. Edicial, Buenos Aires, 2001.
- Lupton, Ellen y Miller, Abott. *El abc de triángulo, cuadrado y círculo: La Bauhaus y la teoría del diseño*. Gustavo Gili.
- Marcolli, Attilio. *Teoría del Campo. Curso de Educación Visual*. Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor, Madrid, 1978.
- Moles, Abraham. *Teoría de los objetos*. Gustavo Gili.
- Montu, Aldo. *El pentágono*. G. Gili, 1999.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual*. Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
- Munari, Bruno. *Cómo nacen los objetos*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- Munari, Bruno. *El cuadrado*. G. Gili, 1999.
- Munari, Bruno. *El triángulo*. G. Gili, 1999.
- Muñoz, Patricia et al. *Lecturas y modos de concreción*. Cátedra D. I. Muñoz, Carrera de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Patterson, Edward. *Topología*. Colección textos universitarios.
- Scott, Robert Guillam. *Fundamentos del Diseño*. Mc Graw-Hill, Buenos Aires, 1962.
- Spinadel, Vera W. de. Seminario “*Geometría fractal en diseño*”, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, julio y agosto 2006.
- Stewart, Ian. *De aquí al infinito*. Dakrontos, 1998.
- Taranto, Enrique y Marí, Jorge. *Textiles argentinos*. Maizal, Buenos Aires, 2003.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Williams, Christopher. *Los orígenes de la forma*. Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

Wolf, K. y Kuhn, D. *Forma y simetría*. Eudeba, Buenos Aires, 1977.

Wong, Wucius. *Fundamentos del Diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gili, Barcelona, 1995.

Wong, Wucius. *Principios del diseño en color*. Gustavo Gili, Barcelona, 1988.

Wortman Weltae, Sigrid. *Bauhaus Textiles*. Thames and Hudson, Londres, 1998.

Yajima, Isao. *Figure drawing for fashion*. Graphic-Sha, Japón, 1996.

Zatonyi, Marta. *Una estética del arte y del diseño de imagen y sonido*. CP67.

2- Bibliografía general

Baudrillard, Jean. *El sistema de los objetos*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1995.

Briggs, J. y Peat, F. D. *A través del maravilloso espejo del universo*. Editorial Gedisa, 2005.

Chaves, Norberto. *La imagen corporativa*. Gustavo Gili, Barcelona, 1999.

Cirlot, Juan Eduardo. *El espíritu abstracto*. Labor, 1993.

Eco, Umberto. *La estructura ausente – Introducción a la semiótica*. Lumen, 1978.

Eco, Umberto. *Tratado de semiótica general*. Lumen, 1991.

Eco, Umberto. *La definición del arte*. Martínez Roca Ediciones.

Doberti, Roberto. *La morfología: una síntesis comprensiva*. Summarios 9/10, julio/agosto 1977.

Doberti, Roberto. *El diseño de la lógica del diseño*. Summarios 44, junio 1980.

Frascara, Jorge. *El poder de la imagen; reflexiones sobre comunicación visual*. Infinito. Buenos Aires. 1999.

Lucie-Smith, Edward. *Movimientos en el arte desde 1945*. Emecé, Buenos Aires, 1979.

Rimmer, William. *Art Anatomy*. Dover. New York. 1962.

Squicciarino, Nicola. *El vestido habla*. Cátedra, Signo e Imagen, Madrid, 1990.

Thomas, Karin. *Estilos de las artes plásticas en el siglo XX*. Del Serbal, Barcelona, 1988.

Thompson, D'Arcy. *Sobre el crecimiento y la forma*. H. Blume Ediciones, 1980

Wells, Kate. *Teñido y estampación de tejidos*. La Isla. México, 1998.

Las siete columnas del diseño. Instituto Superior de Diseño de La Habana.