

PROPUESTA DIDACTICO PEDAGOGICA

1 Objetivos

Generalidades:

La disciplina del Diseño de Indumentaria involucra la producción de una Respuesta Síntesis, integrada a su vez al sistema social, cultural, económico, tecnológico de la comunidad a la que pertenece.

Entendiéndose el Diseño de Indumentaria como la Asignatura Troncal en la que se efectúa la síntesis del conjunto de los progresivos conocimientos adquiridos y desarrollados en las distintas disciplinas de la carrera, en sus cursos no solo se enseña a Diseñar, sino también a integrar esos conocimientos.

El objetivo de la Cátedra, será conducir por senderos realistas el proceso de diseño de indumentaria. La creatividad estará dada a través de la revalorización de elementos preexistentes, concebidos como puntos de partida para la satisfacción de las necesidades propias de los usuarios.

Se definirá el perfil de un diseñador que apunte al éxito: dando el vuelo necesario a la creatividad sin olvidar jamás al usuario y a las pautas del contexto en que se desenvuelve.

Esta propuesta estará basada en que el alumno, al finalizar esta etapa curricular, deberá poseer idoneidad, responsabilidad y destreza acordes con la madurez necesaria para abordar la vida profesional.

La Cátedra estimulara al alumno en la búsqueda de un estilo, ya que... "las modas pasan, y el estilo permanece"..., tendiendo a elaborar un concepto contrario al "divismo del diseñador" y sustituyendo esta imagen por la del "creativo" inmerso en las limitaciones propias del campo en el que se desarrollan las actividades.

2 Objetivos generales

Su enunciación contempla diferentes enfoques:

1. Enfoque interdisciplinario

El alumno comprenderá la ubicación e interrelación de la asignatura con la totalidad de las asignaturas de la curricula.

2. Enfoque histórico

El alumno tendrá conciencia del modo en que la inventiva humana evoluciono hasta el estado actúa, y de las posibilidades que las nuevas técnicas y teorías fueron dando para el desarrollo de la actividad del diseñador.

3. Enfoque metodológico

El alumno revelara un claro dominio de los instrumentos metodológicos para garantizar la validez de las decisiones que se tomen en el campo del Diseño de Indumentaria.

4. Enfoque semántico

El alumno manejará con idoneidad los sistemas de comunicación típicos de la disciplina.

5. Enfoque practico

El alumno dispondrá de un conjunto de habilidades y destrezas que le permitan la aplicación flexible de las técnicas mas adecuadas para cada caso que se plantee.

6. Enfoque profesional

El alumno habrá adquirido conductas responsables en concordancia con su futura actuación profesional.

7. Enfoque social

El alumno poseerá comportamientos de compromiso frente al medio social en que se actúa, y será consciente del valor de su contribución al mejoramiento de dicho medio.

PROGRAMA TEMATICO

Unidad 1. Indumentaria

- ¿Qué es la indumentaria?. Definiciones. Alternativas.
- Funciones de indumentaria:
 - Autoconservación - Biológica: abrigo, protección.
 - Psicológica: seguridad, pudor
 - Social: normas y pautas de grupo.
El individualismo, las categorías sociales, el elitismo, el fenómeno de masa, la democratización de la moda
 - Ocasionales - Ritos y costumbres.

Unidad 2. Usuario

- Mercados segmentados: Submercados
 - Por edad.
 - Por sexo.
 - Por nivel socioeconómico.
 - Por nivel cultural.
 - Por ubicación geográfica.
- Criterio comercial:
 - Pautas del consumo que limitan el proceso creativo:
 - Contexto.
 - Tendencias dominantes.
 - Hábitos de consumo.
 - Costos.

Unidad 3. Tipologías

- Reconceptualización de prendas.
- Descripción enumerativa. Variaciones modulares.
- Asociación de las diferentes tipologías con la segmentación de mercado.
- Análisis profundo de las estructuras de las tipologías. Posibilidades.
- Los elementos particulares:
 - Definición, características, disposición de los mismos y su tratamiento.
- Resoluciones técnicas:
 - Alternativas
 - Bases para su determinación.
- Texturas.
- Color:
 - Repaso de los conceptos aplicables a la conformación de los equipos a diseñar.
 - Sistemas mas usuales, comportamiento de los colores en relacion con las texturas.

Unidad 4. El diseño

- Problemática del diseño de indumentaria.

- Proceso de diseño:

Pautas:

- Personas (usuarios): sexo, edad, antropometría.
- Materias primas: diferentes texturas, géneros, etc.
- Ocasión de uso.

Idea:

- Intensión.
- Línea.
- Tratamiento de los materiales: el corte y la conjunción de los materiales, dará como resultado diferentes comportamientos.

Unidad 5. Instancias de realización de la indumentaria

- Definiciones.

- Modalidades de producción:

- Pret a Porter.
- Difusión.
- Alta costura.

- De cada una de las instancias:

- Característica. Calidades de materiales y el proceso de realización.
- Modos de trabajo: artesanal, producción masiva.
- Asociación directa con los diferentes sectores de mercado.
- Rubros factibles de desarrollo:
 - Deportes.
 - Profesiones.
 - Imagen corporativa.

Unidad 6. Creadores: Análisis crítico de:

- Estilo.
- Elementos diferenciales que los definen.
- Carácter.
- Entorno sociocultural y económico.
- Instancias de realización abarcadas por cada uno de ellos.
- Análisis crítico de sus colecciones.
- Análisis del objeto de diseño.
- Fuentes de inspiración: música, otras culturas, referencias históricas, etc.

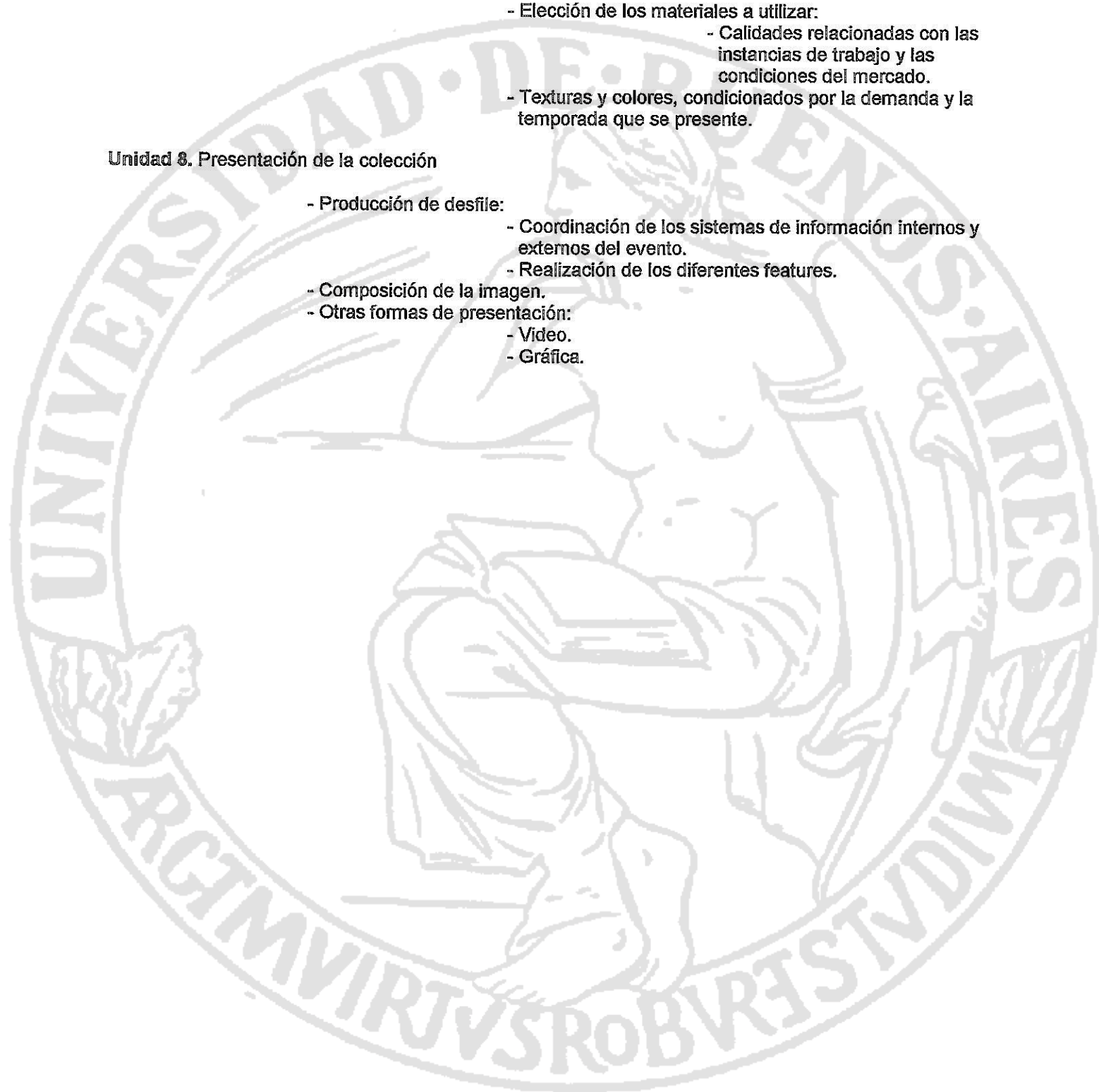
Unidad 7. Colección.

- Definición de la instancia de trabajo.
- Condiciones a tener en cuenta:
 - Criterio de unidad. Revalorización de elementos constantes.
 - Temporada.
 - Tipologías a desarrollar.
 - Líneas y formas.
 - Punto de retroalimentación del estilo: la trayectoria del creador.

- Elección de los materiales a utilizar:
 - Calidades relacionadas con las instancias de trabajo y las condiciones del mercado.
- Texturas y colores, condicionados por la demanda y la temporada que se presente.

Unidad 3. Presentación de la colección

- Producción de desfile:
 - Coordinación de los sistemas de información internos y externos del evento.
 - Realización de los diferentes features.
- Composición de la imagen.
- Otras formas de presentación:
 - Video.
 - Gráfica.

TRABAJO PRACTICO N° 1:

Tema: Usuarios

Análisis del mercado consumidor. Segmentación del mercado. Submercados, sus condicionamientos y sus características. Criterio comercial.

Objetivos:

Acercamiento real del alumno al conocimiento directo del consumo distintivo de la indumentaria por parte de los submercados.

Comprensión de las pautas de consumo que limitan y encausan el proceso creativo: contexto, tendencia dominante, hábitos de consumo y costos

Metodología:

Análisis grupal:

En grupos de 6 personas. Analizar los distintos sectores de mercado y sus niveles intermedios (submercados), interiorizándose sobre el comportamiento de los consumidores, necesidades de imagen, tipologías usadas para cada sector, conformación de los equipos determinados por la ocasión de uso (momento del día).

Comenzar el análisis de cada sector por características distintivas que los separan y las instancias de confección que se ocupan de cada uno de ellos:

1. Edad
2. Sexo
3. Nivel socioeconómico
4. Nivel cultural
5. Ubicación geográfica
6. Nivel de remuneración promedio

Puntos que deben constar en el análisis:

- o Breve síntesis de datos obtenidos (conclusión).
- o Dibujos (relevamiento) de las tipologías de cada marca estudiada. ¿Cuáles predominan?
- o Bocetos de imagen representativos de cada sector.
- o Descripción del usuario, ¿cómo es?. Hábitos de compra.
- o Descripción de los géneros utilizados en las tipologías propias de cada sector.
- o Tarjeta del local.

Entrega personal:

Diseño de 10 equipos que atiendan las necesidades del sector elegido en las diferentes ocasiones de uso.

Modo de entrega:

En hoja tamaño oficio:

- a- Informe sobre el sector de mercado.
- b- Rotulo completo con nombre de las tipologías, sus géneros, acceso y ocasión de uso.
- c- 10 bocetos de equipos (1 equipo por hoja con su correspondiente espalda) y sus despieces en el caso de tratarse de propuestas compuestas por mas de una prenda, representación de una propuesta propia canalizada en la elección de uno solo de los sectores estudiados.

Duración:

Lanzamiento: 13/4

Corrección: 16/4

Corrección: 20/4

Entrega: 23/4

TRABAJO PRACTICO N° 2:

Tema: Tipologías

Reconceptualización de las tipologías. Descripción. Asociación con imágenes actuales de diferentes diseñadores.

Objetivos:

Características diferenciales de las distintas tipologías y comprensión de su comportamiento.

Detección de los materiales que más se adecuan a las características de cada tipología.

Rever la infinidad de combinaciones entre tipologías. Tipologías - Función.

Comprender la importancia de las estructuras en relación con las formas.

Análisis de nuevas propuestas con acercamiento a esas imágenes históricas.

Metodología:

Después de seleccionar 10 imágenes de indumentaria de periodos históricos diferentes, focalizar en las tipologías que puedan caracterizar ese periodo, que predominen en la imagen general.

Observación de diferentes colecciones de varios diseñadores en busca de un mismo punto en común: la recreación o revalorización de la misma tipología histórica, en propuestas diferentes. Análisis de estas propuestas particulares: modo de composición y materiales intervinientes.

Modo de entrega:

Presentación de la investigación histórica y de las imágenes comparativas de las propuestas actuales de varios diseñadores.

En hoja tamaño oficio representar 8 bocetos de equipos para la mujer y para el hombre (4 y 4), técnica libre, examinándose la adecuada utilización de la misma para cada textura y comportamiento de los géneros.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

TRABAJO PRACTICO N° 3:

Tema:

Estructuras básicas. Formas.

Objetivos:

Desarrollo de la relación entre los conceptos: línea, forma y estructura de sustento.
Análisis profundo de las estructuras básicas correspondientes a distintas tipologías.

Metodología:

A partir de la observación de las imágenes seleccionadas para el practico anterior detectar los recursos técnicos que componen la estructura básica que permiten el sustento de cada una de las formas.
Con la base de una misma estructura básica concebir diferentes imágenes finales.

Modo de entrega:

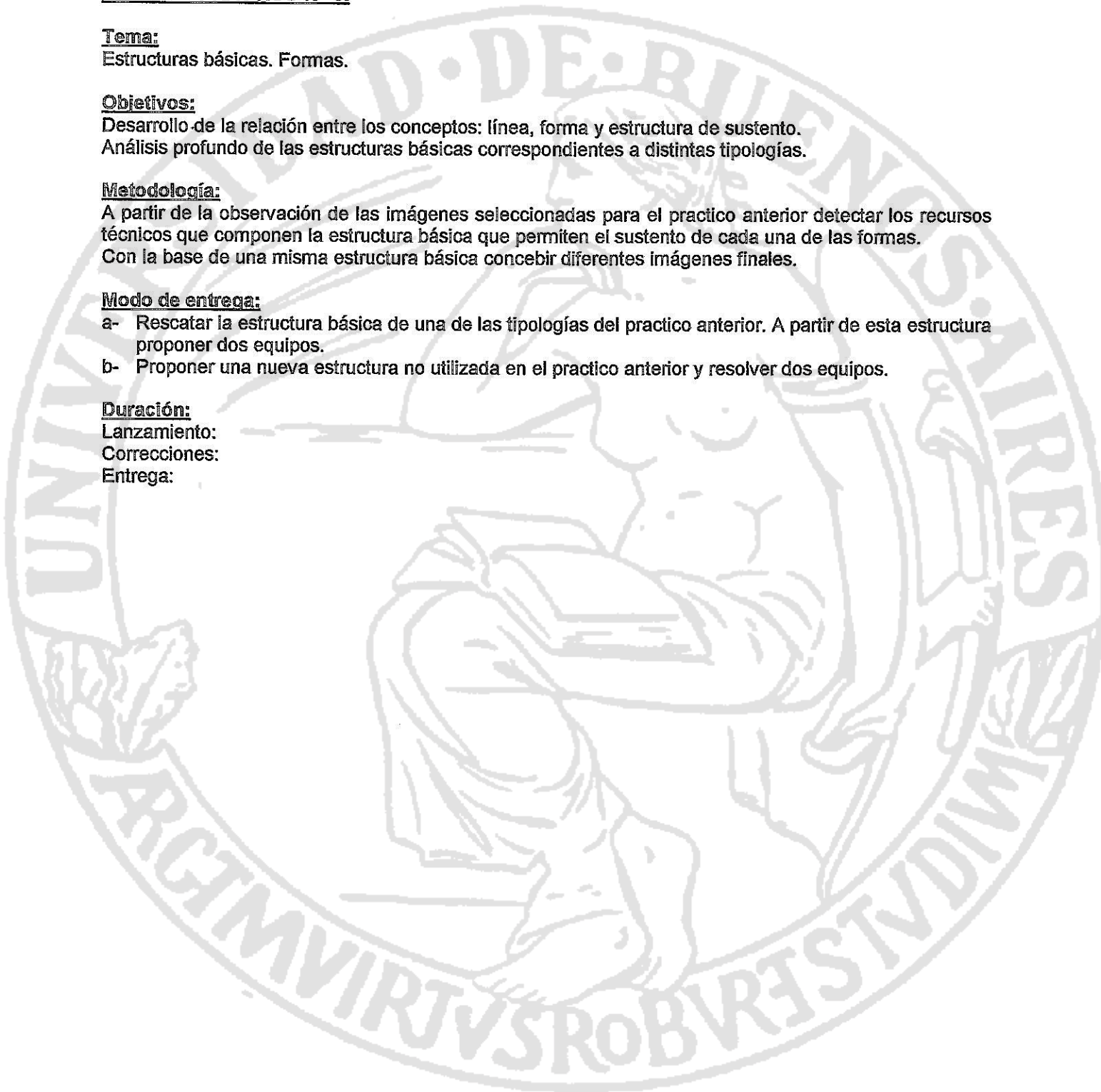
- a- Rescatar la estructura básica de una de las tipologías del practico anterior. A partir de esta estructura proponer dos equipos.
- b- Proponer una nueva estructura no utilizada en el practico anterior y resolver dos equipos.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

TRABAJO PRACTICO N° 4:

Tema:

Elementos particulares.

Objetivos:

- Tomar conciencia de que elemento estructural del diseño conforma un elemento particular.
- Características diferenciales de los elementos particulares, tratamiento técnico.
- Rever la infinidad de posibilidades de diseño partiendo de las diferentes intervenciones y ubicación de los mismos en la estructura básica.
- Comprender la importancia de los mismos como centro de atención en la composición de un diseño.

Metodología:

- 1- Observar en diferentes tipologías la existencia y comportamiento de los elementos particulares. Basándose en material gráfico donde se pueda advertir claramente lo que se pide.
- 2- Seleccionar como mínimo 5 elementos particulares.
- 3- Proponer 8 equipos donde intervengan solo o conjugados mas de un elemento particular, sobre estructuras convenientes.

Modo de entrega:

En hoja tamaño oficio. Entregar las imágenes obtenidas con los elementos particulares seleccionados e identificarlos.

Proponer 8 (ocho) equipos en los que entre en juego la combinación de los elementos particulares relevados.

Técnica de representación libre.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

TRABAJO PRACTICO N° 5:

Tema:

Estructuras dadas - color.

Objetivos:

Se centralizara en el estudio de colección a través del análisis de los temas dados, usuario, tipologías, para lograr con la combinación de estos y los recursos técnicos (estructuras, color, elementos particulares, resoluciones, materiales, etc.) el criterio de unidad.

Repaso de los sistemas más usados de color.

Relación directa entre la elección del o los colores a utilizar con: temporada, tendencia, sector de mercado, etc.

Repaso del concepto de equilibrio en la composición del diseño.

Color - estructura - textura.

Metodología:

Contacto directo con los géneros.

Dados como sistemas de color mas usuales a:

- A- Monocolor.
- B- Gama.
- C- Contraste máximo.
- D- Complementarios
- E- Desunión

- 1- A partir de las estructuras básicas dadas por la cátedra, realizar 9 equipos de acuerdo a 9 ordenes dadas aplicándoles los sistemas de color anteriores (cada sistema de color aplicado a un equipo mas uno libre).
- 2- Proponer 3 estampados de diferente diseño tomando 3 de los sistemas B, C, D o E. Para conformar 3 equipos aplicándoles el resto de las ordenes dadas.
- 3- Con el sistema de color restante, proponer otro estampado en dos géneros diferentes aplicables a dos equipos en los que las ordenes estarán dadas por el alumno sobre la base de una o mas de cualquiera de las estructuras básicas dadas por la cátedra. Se tendrá que tener en cuenta un cambio en el momento de uso de los equipos y el modo de representación del comportamiento de los diferentes géneros.

Tener en cuenta:

- A- Un mismo usuario.
- B- Una misma temporada.
- C- Diferentes ocasiones de uso.
- D- Unica instancia de trabajo a elección.

ESTRUCTURA 1:

A- Saco:

- Hombrera redonda.
- Manga sastré larga.
- Proponer estructura de espalda.
- Largo total 75 cm.
- Escote a la base.

B- Saco:

- Manga sastré ¾.
- Dos botones.
- Solapa sin cuello.
- Bolsillos 3.

- Largo 1ra cadera.
- Ambos son para usar sobre la piel.
- Proponer prenda inferior para componer equipo.

ESTRUCTURA 2:

A- Bata:

- Mantener sisa, dejar 4 cm de hombro.
- Escote bote bajando 4 cm de la base.
- Abotonadura central, separación de 8 cm.
- Largo total 6 cm por debajo de la 2da cadera.
- En seda.

B- Bata:

- Cortar 6 cm sobre la cintura anatómica, para unir falda de largo couture.
- Escote V. Arranca del punto A, 18 cm de profundidad.
- Mantener sisa, largo de manga 30 cm.

C- Bata:

- En gasa desde 9 cm por encima de la punta de busto y mangas largas.
- Proponer género del corte hacia abajo (parte inferior) y puños de 6 cm.
- Largo a 6 cm debajo de la 2da cadera.
- Despegue 2 cm. Vista frontal.

ESTRUCTURA 3:

A- Saco:

- Cruzado (mujer) 10 cm por debajo de la punta de busto.
- Largo 10 cm debajo de la 2da cadera.
- Cae recto con el ancho de la cadera.
- Dos botones en la manga sastré.
- Hombrera redonda 2 cm de espesor.
- Shantung de hilo.

B- Saco:

- Solapa smoking.
- Cruce 10 cm debajo de la punta de busto.
- Largo total a la 1ra cadera.
- Manga sastré.
- Trazar molde de cuello smoking.
- Dos botones. En lino.

C- Saco:

- Cortado 6 cm debajo de la cintura anatómica.
- Entallar 6 cm sobre la cintura.
- Prende con un alamar a 10 cm debajo de la punta de busto.
- Largo de manga 42 cm.
- Todo en crepe satín del lado opaco y del lado satinado un borde de 5 cm todo alrededor.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA

Asignatura: Diseño de Indumentaria II
Cátedra: Kuc

Año Académico: 1998
Curso:

TRABAJO PRACTICO N° 6:

Tema:

Intención. Carácter del diseño.

Objetivos:

¿En que se traduce la intención de un diseño?

Comprender cuales son los medios de los que nos podemos valer para revelar el regente de nuestra idea: variaciones modulares de las tipologías, cambios en la utilización del color, cambios en el uso de las texturas, cambio en la composición de los equipos, etc.

Modo de corte: el hilo, el bias.

Metodología:

Afianzamiento de los conceptos a través de material de video de colecciones.

Contacto directo con diferentes materiales (géneros), sus características y su relación directa con la intención.

La línea, la forma reafirmando la intención.

Modo de entrega:

En hoja tamaño oficio. Presentar 8 (ocho) bocetos: 3 de 1 prenda.

3 de 2 prendas.

2 de 3 prendas.

En los cuales deberá quedar plasmado: distinta ocasión de uso y variación de intención.

Técnica gráfica libre.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

TRABAJO PRACTICO N° 7:

Tema:

Colección, sastrería de hombres, intención. (Variación de carácter dentro de la unidad)

Objetivos:

- Se centralizara en el desarrollo de la colección a través del análisis de todos los temas dados (usuario, tipologías, carácter del diseño, intención) para lograr con la combinatoria de estos y los recursos técnicos (estructuras, color, elementos particulares, resoluciones, materiales, etc) el criterio de unidad.
- Que el alumno comprenda que el dominio y el manejo de este concepto posibilitará progresivamente el desarrollo de una identificación personal y la valoración objetiva de la producción.
- Encausar la utilización de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del contexto consumidor.

Metodología:

Dados 4 diferentes temas musicales escuchados en clase, el alumno asociara libremente dichos temas con un momento del día y su propuesta de imagen.

Proponer a partir de esta experiencia 8 equipos (2 por tema), tomando la música como fuente de inspiración, proponiendo también los géneros que recreen las sensaciones obtenidas.

Tener en cuenta: (de libre definición)

- Un mismo usuario.
- Una misma temporada.
- Diferentes ocasiones de uso.
- Unica instancia de trabajo.

Modo de entrega:

En hoja tamaño oficio. Ocho equipos con sus respectivos despieces. Teniendo en cuenta la creación de equipos con 2 prendas, 3 prendas y 4 prendas.

Técnica gráfica libre.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

TRABAJO PRACTICO N° 9:

Tema:

Producción de desfile.

Objetivos:

Transmitir las nociones básicas sobre la organización, comunicación interna y externa de las secuencias de un desfile.

Metodología:

A partir de ejemplos prácticos concretos, proponer formas propias de features y organigramas, coordinando así los sistemas de comunicación.

Seleccionar de diferentes pasadas pertenecientes a diferentes momentos del desfile (día, cocktail, noche) y proponer diseños acordes teniendo también en cuenta el casting supuesto en la adjudicación de las pasadas para la secuencia del desfile.

Modo de entrega:

- Feature de organización general.
- Feature de organización interna (musicalización, iluminación, etc.)
- Tres (3) features individuales.
- Proponer 15 equipos distribuidos a tres mannequens de las que se realizaran los features individuales.
- Redactar gacetilla de prensa.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

TRABAJO PRACTICO N° 10:

Tema:

Colección.

Objetivos:

Conclusión madura y responsable de todos los temas con la consiguiente utilización de los recursos tratados durante todo el ciclo.

Metodología:

En base a la selección personal de una fuente de inspiración, y teniendo en cuenta un sector de mercado, una temporada, una instancia de trabajo asignada por la cátedra, desarrollo y producción de desfile, presentación de la colección.

Modo de entrega:

En hoja tamaño oficio.

- 60 (sesenta) bocetos con sus respectivos despieces.
- Enumeración de 1 a 60, en caso de superposición de prendas el despiece llevara igual numero de orden que el equipo.
- Las observaciones técnicas de cada boceto (géneros, resoluciones) irán en el rotulo.
- Otro tipo de observaciones técnicas (armado, tipo de terminación, disposición del genero para el corte, etc) irán al dorso de cada boceto.
- Producción de desfile:
 - Feature de organización general.
 - Feature de organización interna (musicalización, iluminación, etc.)
 - Tres (3) features individuales.
 - Gacetilla de prensa.
- Se deberá tener en cuenta el casting, la adjudicación de las pasadas y la determinación del look de los equipos.

Duración:

Lanzamiento:

Correcciones:

Entrega:

BIBLIOGRAFÍA:

- Psicología de la moda. Marc – Alain Descamps. Fondo de cultura economica.
- Historia tecnica y moral del vestido. Magulonne Toussaint – Samat. Alianza editorial.
- El traje imagen del hombre. Yvonne Deslandres. Tusquets.
- El imperio de lo efimero. Gilles Lipovetsky. Anagrama.
- La era del vacio. Gilles Lipovetsky. Anagrama.
- Lenguaje de la moda. Aliso Lurie. Paidos.
- La moda en la Argentina. Susana Saulquin. Emece.
- Piel de Angel. Lola Gavarrón. Tusquest Editores.
- La pintura y la moda. Leon Werth. Schapire Editor.
- Comercialización y Mercado. Philip Kotler, Gary Armstrong. Prentice Hall Edition.
- The passion for fashion. Adrian Bailey. Dragons World.
- 20 th Century Fashion. John Peaceck. Thames and Hudson.
- Costume Fashion. James Laver. Thames and Hudson.
- Fashion Memoir, Yves Saint Laurent. Pierre Bergé Thames and Hudson.
- Fashion Memoir, Charles James. Richard Martin Thames and Hudson.
- Fashion Memoir, Vionnet. Lydia Kamitsis. Thames and Hudson.
- Fashion Memoir, Poiret. Francios Baudot. Thames and Hudson.
- The Chic Simple Series, Work Clothes. J. Gross and J. Stone. Thames and Hudson.
- Changing Styles in Fashion. Maggie Pexton Murray. Fairchild Publications New York.