

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO U.B.A.
CARRERA: DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL
ASIGNATURA: MEDIOS EXPRESIVOS I
PROF.: LILIANA BAIARDI
AÑO 1997

PROPUESTA

FINES Y OBJETIVOS

La orientación del taller está referida a : Promover una visión totalizadora en el aprender a ver y proveer los medios para favorecer el desarrollo de una identidad expresiva acorde con la modalidad del alumno y las necesidades comunicacionales del futuro Diseñador de Indumentaria y Textil.

Se apuntará a la interacción entre dos polaridades: lo vital, lo mental, encausado a través de los diversos aspectos que complementan las necesidades y objetivos fundamentales de Medios Expresivos I, por medio de la interacción de las Áreas correspondientes al siguiente programa Teórico - Práctico.

Área de Percepción:

Se tomará la Percepción como eje, factor primordial en la captación, asimilación y medio comunicativo del estímulo.

Área de Sensibilización y Grapho

Alude a la exploración de formas naturales y centra su atención en la figura humana, destacando los valores comunicacionales dentro del diseño.

Área de Morfología

Estudio, análisis, transformación, síntesis de las formas indagando en diversos planteos.

Área Técnica y Materiales

Exploración y reconocimiento de los diferentes materiales, soportes, médium e instrumentos como factores generadores de un lenguaje.

Área Códigos Visuales

Provee los conocimientos fundamentales sobre Forma, Luz, Color, Espacio... indaga los mecanismos, comportamientos y sus posibles interrelaciones.

En el desarrollo de este programa; las Áreas aquí mencionadas no se tratarán individualmente sino como partes que conforman un todo, a manera de proceso integrador correspondiente a los requerimientos comunicacionales, analíticos, conceptuales y pragmáticos en la conformación de Proyectos e Ideas de los futuros Diseñadores de Indumentaria y Textil.

Prof. Liliana B.

PROGRAMA MEDIOS EXPRESIVOS I

ASPECTO TEÓRICO - PRACTICO

Área de Percepción:

Percepción Profunda: Elementos Inarticulados. Activación de los estratos inferiores de la mente.

Voluntad de forma. Identidad

Percepción Superficial: Elementos Articulados: Principios de organización del campo visual.

Bibliografía:

Psicología de la Forma Paul Guillaume

Principio de la Psicología de la Forma Koffken

El Pensamiento Visual Arnheim

Área de Morfología:

1. Conceptos fundamentales sobre generación de formas planas y espaciales.

Polígonos regulares: triángulos, cuadrado, hexágono, etc.

Círculo y figuras circulares.

Elementos. Perímetros. Superficie. Trazados.

2. Trazado de curvas abiertas y cerradas.

Circunferencia. Elipse. Ovalo.

3. Volúmenes. Poliedros regulares y semi-regulares.

Diferenciación entre volúmenes y superficies (desarrollo).

Cubo. Prisma. Tetraedro. Pirámide. Cilindro. Cono. Esfera. Casquete.

Bibliografía:

Tratados básicos de geometría.

Geometría Descriptiva - Asensi - Dossat.

Conceptos elementales sobre forma figura, ritmo, pregnancia, organizaciones básicas
interrelación con conceptos de geometría.

Transformación orgánico - inorgánico. Leyes de simetría.

Bibliografía:

Medios de Expresión en la Arquitectura Hesselgrem.

Léxico Técnico Artes plásticas. Crespi - Ferrario.

Arte Percepción Visual (Forma) Amheim

Scot Fundamentos del diseño.

Área Sensibilización - Grapho / Área de Morfología

Modelos: Naturales - Figura Humana. Relación bi-tridimensional.

Estructuras Básicas, Articulación, Movimiento, Conexión de volúmenes, Femenino

Masculino, Proporciones Clásicas, Transgresiones Expresivas. Gesto. Figura (piel, huesos, músculos) Figura - Indumentaria: Calidades Táctiles, representación telas.

Bibliografía:

Andrew Loomis El Dibujo de la Figura.

El Dibujo Anatómico a su alcance Burne Hogarth.

Área de Códigos Visuales

Código Visual Formal: Línea, Plano, Configuración, Organizaciones Básicas, Figura, Fondo, Interrelación, relaciones, pregnancia, simplicidad, equilibrio. Factores Formales...

Formas de equilibrio

Bibliografía:

Simetría Wolg.

Lenguaje de la visión Keppes.

Arte percepción Visual. Forma. Amheim.

Medios de la Expresión en la Arquitectura Hesselgrem.

Sintaxis de la Imagen . Introducción al alfabeto Visual - Dondis -

Punto y Línea sobre el plano. Kandinsky

Área de Código Visual Luminico

Código Visual Lumínico: claroscuro, valores, sistematización del valor. Fenomenología del

Color, color luz, color pigmento. Circulo Cromático. Conformación de paletas,

Neutralizaciones. Textura apariencia, representación, generación, transformación, modalidades perceptivas.

Bibliografía:

Arte y Percepción Visual. Color . Arnheim.

Fundamentos de los colores Koppers

Léxico Técnico Artes Plásticas - Color Guernitsen -

Código Visual Espacial:

Representación, organización tridimensional, transformación del espacio, lo real, lo virtual.

Scott Fundamentos del Diseño

Medios de Expresión de la Arquitectura.

Léxico Técnico Artes Plásticas Crespi - Ferrario.

Código Visual Expresivo Área de Materiales y Técnicas

Técnicas tradicionales, tempera, acuarela, pastel, etc. Interrelación soporte, medio, instrumento, técnicas no tradicionales, instrumentos no usuales, material soporte como agentes modificadores (modelo - representación - interrelación) autovaloración expresiva de los medios, valor comunicacional.

Bibliografía:

Medios de Expresión en la Arquitectura.

La nueva visión Láslo Moholy Nazy.

Lenguaje de la visión Kepes

Diseño y comunicación Visual. Gilli.

METODOLOGÍA: Inductiva - Deductiva - Intuitiva Reflexiva.

Apunta a la experimentación de la interacción de la polaridad entre lo vital y lo mental. Es decir, la sensibilización con los materiales soportes, instrumentos, médium, como factores potenciadores de un lenguaje, la captación vivencial del estímulo y posterior reflexión e indagación de los Códigos Visuales, que generan el mensaje a través de un proceso vivencial y analítico llegando a la concientización de sus posibilidades comunicacionales, cuyos aspectos son: 1) Captación del estímulo, 2) Representación y sus fases, 3) Significación y función dentro del mensaje desarrollado por medio de Trabajos Prácticos Bidimensionales y tridimensionales que condensan la información de diversas formas:

- 1) Esquemas Gráficos
- 2) Bocetos Creativos
- 3) Registro apunte - Sensibilización - Grapho (Croquis).

Esquemas Gráficos: Registros de experiencias referidas a contenidos específicos. Objetivo: Selección, Organización y análisis de la información, cuya función es servir como elemento de consulta dentro del Taller.

Bocetos Creativos: Transformación de la información, cuyo objetivo es mostrar las posibles aplicaciones relacionadas con los requerimientos de los futuros proyectos profesionales.

Registro: Apunte de Sensibilización - Grapho

Basado sobre elementos naturales y figura humana de acuerdo a procesos perceptuales de lo profundo a lo superficial.

Análisis, Transformación

En los Trabajos Prácticos se establece una estrecha interrelación de las Áreas a manera de proceso desarrollado en el primer y segundo cuatrimestre.

Cada ejercicio consta de Eje temático, Interrelación de Áreas, Objetivos, Metodología, Proceso y Aplicación Final.

Propuestas, Aplicaciones son comunes a ambas Áreas.

MECÁNICA DE EVALUACIÓN

Se evalúa la idea - Proceso - Propuesta Final Pautas

Correspondencia entre lo real, lo conceptual y lo representado, por niveles.

NIVEL Conceptual: (Comprensión Teórico - práctico de la propuesta)

NIVEL Práctico: (Medio acorde, soporte, técnica, tratamiento, representación, etc.)

NIVEL de Resolución: (Utilización de medios en función de los componentes de la percepción visual.

Códigos visuales: reglas, principios.

Estructura formal, tonal, composición, etc.)

NIVEL de Presentación: Forma

Organización

Criterio (acotado o libre)

Con respecto a este punto la cátedra establece Presentaciones con Pautas para codificar la Información en los prácticos desarrollados.

En otros se reducen la cantidad de pautas cuyo objetivo es evaluar el criterio de Presentación Adoptado por el Alumno, para articular su mensaje (manejo de códigos Visuales, Morfológicos y Expresivos).

De esta manera la cátedra trata de conducir el Proceso sin modificar la modalidad Expresiva del Alumno contribuyendo al desarrollo de un criterio personal (estilo) con vistas a un futuro laboral.

SE EVALÚA POR NIVELES

BN No alcanza los objetivos.

N- Mínimo rendimiento.

N Aprendizaje elemental.

N+ Aprendizaje Apropriado.

SN Supera los objetivos propuestos.

1. Cuatrimestre un nivel global.

2. Cuatrimestre un nivel global.

Nota final resultado del Proceso Anual del Alumno

CONDICIONES DE REGULARIDAD. Proceso Anual. Aprobación de Prácticos.

CONDICIONES DE ASISTENCIA. 80 %

PROPUESTA GENERAL DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Área de Morfología / Área de Sensibilización - Grapho

Modelos variables posibles en el proceso de captación del estímulo

Percepción

Registros

Registros (análisis)

Evaluación comparativa

Síntesis Transformación

Registros

Área Códigos Visuales / Área de Morfología

Formal:

Línea, plano, figura, comportamientos, modalidades representativas, contenidos de geometría, simetría, ritmo, etc. Ver ítems Área de Morfología.

Registros: Esquemas Gráficos.

Trasposición a modelos naturales - Figura humana

Registros: Apunte de sensibilización - Grapho

Análisis - Evaluación

Conclusión: Registro boceto creativo.

Luminico: Interacción de modalidades perceptivas del valor.

Registros: Sistematización del valor análisis, características, reducción, claves, contrastes.

Registro en esquema gráficos y bocetos creativos.

Trasposición a modelos naturales y figura humana.

Registro en apuntes de sensibilización - graphos y bocetos creativos.

Color: Interacción de modalidades perceptivas del color.

Sistematización del color - pigmento - luz. Círculo cromático, contrastes, armonías, relatividades, paletas, etc. Trasposición a modelos.

Espacial: Lo Real - Lo Virtual captación vivencial del espacio real.

Registro, Evaluación de las experiencias percibidas.

Percepción Superficial, Análisis, codificación, selección

Registro: Ambientaciones, maquetas, etc.

Registro: exploración del plano.

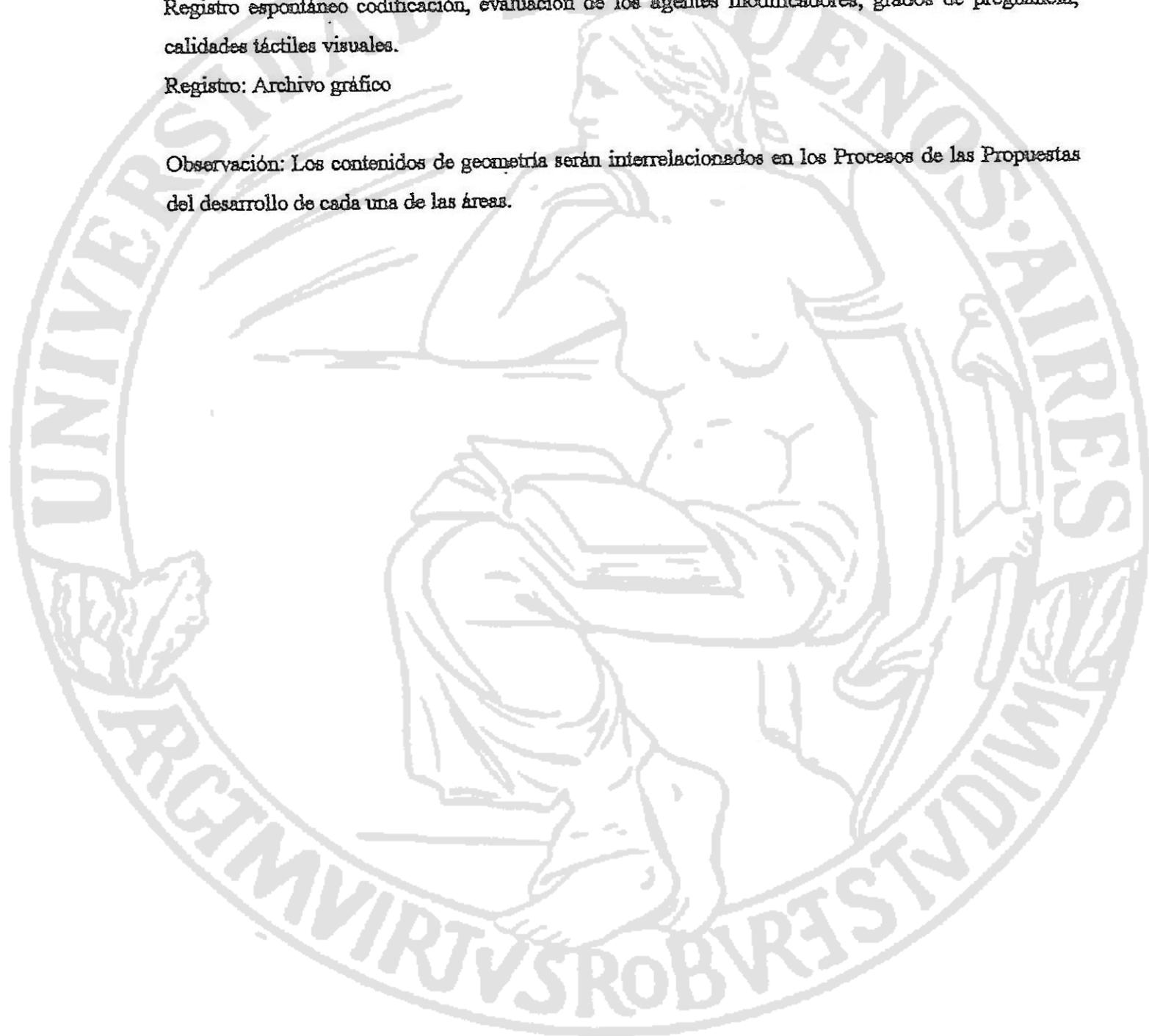
Área de Técnicas y Materiales / Área Código Visual Expresivo

Experimentación de soportes, médium, instrumentos, gestos, grafismos, lenguaje expresivo.

Registro espontáneo codificación, evaluación de los agentes modificadores, grados de pregnancia, calidades táctiles visuales.

Registro: Archivo gráfico

Observación: Los contenidos de geometría serán interrelacionados en los Procesos de las Propuestas del desarrollo de cada una de las áreas.

MEDIOS EXPRESIVOS I

Bibliografía General

Kandinsky, Wassily, «De lo espiritual en el Arte» Buenos Aires Ed. Galatea - Nueva Visión, 1956

«Punto y línea sobre el plano» Buenos Aires Ed. Barral Barcelona 1983

«Mirada retrospectiva» Buenos Aires Ed. Emecé, 1979

Koffka K. Principio de la Psicología de la Forma Buenos Aires Ed. Paidós 1953

Guillaume Paul «Psicología de la forma» Buenos Aires Ed. Paique 1976

Gregory R.L. «Ojo y Cerebro» Madrid Ed. Guadarrama 1965

Ambert, Rudolf «Arte y percepción visual» Ed. Eudeba

Dondis D. A. «La sintaxis de la imagen introducción al alfabeto visual» Barcelona Ed. Gustavo Gilli 1976.

Arnau Puig «Sociología de la forma» Ed. Gustavo Gilli Barcelona 1979

Ambert Rudolf «El Pensamiento Visual» Eudeba

Chrenzweig A. «Psicología de la Percepción Artística» Ed. Gustavo Gilli Barcelona Colección Visual 1976

Hesselgren Suen «Los Medios de Expresión en la Arquitectura» Ed. Eudeba 1964

Kepes Gyorgy «El Lenguaje de la Visión» Buenos Aires Ed. Infinito 1976

Moholy - Nagy Lazlo «La Nueva Visión» Ed. Infinito 1972.

Ferrario Jorge, Crespi Irene «Léxico Técnico de las Artes Plásticas» Ed.Eudeba 1982

Sanz Juan Carlos «El Lenguaje del Color» Hermann Blume Madrid 1985

Brusatin M. «Historia de los Colores» Ed.Paidós Barcelona Buenos Aires Mexico 1967

Scott R. G. «Fundamentos del Diseño» Ed.Leru 1980 Buenos Aires

Munari Bruno «El Arte como Oficio» Barcelona Ed.Labor 1968

«Diseño y Comunicación Visual» Ed.Gustavo Gilli 1979. Barcelona.

Kuppers Harald «Fundamentos de la Teoría de los colores» Barcelona Ed.Gustavo Gilli 1980.

Guerriksen Frans «Color» Barcelona De. Brume 1976.

Albers Josef «La interacción del color» Ed.Alianza Forma 1982

Itten Johannes «El Arte del Color» Buenos Aires 1964

Eco Umberto «La estructura Ausente» Ed.Lumen 1981

El Dibujo Anatómico a su alcance - Burne Hogarth. Tomo I / II TASCHEN

El Dibujo de la Figura en todo su valor - Andrew Loomis / EDICIAL.