

I. Propuesta Pedagógica de la Cátedra

Desde sus comienzos en 1991 la cátedra encara al textil como un medio y un agente de cultura.

La cátedra propone al estudiante aprender a diseñar y formarse en el manejo de la multiplicidad del diseño textil en todos sus aspectos.

El modelo pedagógico elegido es el ternario : docente y alumno situados frente al conocimiento, que es el tercero en esta relación, y se encuentra mediatizado. Se considera al alumno una persona integral, dispuesta a potencializar sus aptitudes.

Se ha ordenado la práctica del taller en secuencias a lo largo de los tres años de nuestra carrera, pero al mismo tiempo se está alerta a los acontecimientos sociales, culturales y económicos. Es decir que lo que pasa más allá de la situación didáctica se incorpora a la trama de la enseñanza. El contexto se hace texto.

Diseño textil es la asignatura eje de la carrera, donde deben sintetizarse los conocimientos incorporados de las demás materias, tanto tecnológicas como humanísticas.

Se profundiza el conocimiento de la estructura textil, que constituye en sí misma el diseño, según sean coordinados sus ligamentos. Con el mismo interés se encara el diseño de superficie, la estampación, según sus diferentes enfoques y sistemas.

Se busca la resolución del diseño bi y tri- dimensional como unidad de definición textil y del objeto textil y de indumentaria.

Se atiende al origen etimológico de la palabra textil referente a la arquitectura flexible, efímera, donde el textil es, además de traje o decoración, una materia de trabajo, un hábito habitable.

El textil será además considerado en carácter de transformador del entorno: delimita, protege, marca, incorpora signos.

Como hábito habitable, se transforma en una segunda piel, esconde-exhibe, define-sugiere. El traje es un textil en funcionamiento, podría ser una arquitectura en movimiento. Por este motivo, es a partir del conocimiento del cuerpo y sus movimientos, portador a la vez que transformador del traje, que se podrá diseñar la indumentaria.

Nuestros variados seminarios referentes a la historia del textil apuntan a reconocer y abreviar en diseños de épocas pretéritas o a familiarizarse con el arte contemporáneo, como un modo de agudizar la percepción creativa con el estímulo de la investigación. Asimismo se promueve el interés hacia propuestas tecnológicas y conceptuales de nuestra época caracterizada por cambios constantes.

Se considera relevante estar atento a las exigencias tecnológicas.

Las condiciones de los costos son el factor de alerta en la realidad y las previsiones en relación con el marco social y cultural pueden abreviar en el conocimiento del poder de los símbolos.

La referencia constante al contexto real y al momento social inducirá al estudiante a buscar soluciones técnicas factibles, para lo cual se proponen prácticas acordes con las requeridas por la industria local.

Paralelamente se requieren prácticas que eleven la capacidad creadora y el nivel académico.

El impulso al conocimiento de la herencia textil andina a través de un seminario especial, tiene como fin una identificación cultural regional a la vez que universal, que contribuye a la formación integral del universitario en el enfoque conceptual y estético, además de aproximarse a técnicas de elevada complejidad que aún sirven de modelo a la moderna industria en el mundo.

El alumno deberá desarrollar su capacidad de investigación en el campo estético, el teórico, el técnico y el reflexivo, de tal forma que los egresados, al desempeñarse en la industria, se destaquen intelectual y prácticamente, a la vez que defiendan la ética profesional.

Es intención de la cátedra que a corto plazo y a través de nuestros egresados se dé a conocer a las empresas el fuerte caudal creativo que emerge de la F.A.D.U.

Esta divulgación se lleva a cabo en parte a través de los concursos, tales como el de Diseño de Alfombras auspiciado por Kalpakian Hnos. S.A., gestionado por la cátedra desde 1991. En este concurso la participación de los alumnos de los dos últimos cursos de la carrera es obligatoria.

El diseñador deberá encarar una formación completa, tanto en el orden objetivo como en el subjetivo; tan rica, flexible y adaptable al cambio como lo es el mismo textil, de modo que el objeto pueda transformarse en arte cotidiano, para una mejor calidad de vida.

Los dispositivos didácticos se conjugarán de tal forma que se realicen los aprendizajes en el marco más propicio. Este planteo sugiere estrategias que son combinatorias de componentes diversos. Las estrategias servirán para determinadas temáticas en ciertas técnicas que permiten flexibilización con modificaciones. La técnica es el elemento fundamental para respuestas o logros según determinada manera. Combinatorias de varias posibilidades de acción permitirán encarar tanto una como otra variante en función de las dificultades que surjan. Antes de comenzar, se explicitará un encuadre que definirá el marco invariable durante la clase o el trabajo. Por ejemplo su modalidad -si se trata de un proyecto unipersonal o compartido- ,cuáles serán los elementos teóricos que formarán la concepción pedagógica, el conjunto de técnicas que pretendemos se mantengan sin variación.

Con el fin de que una mayoría de alumnos con una buena actitud pero con carencias de conocimientos acceda al nivel pretendido por la cátedra, se podrá acudir a prácticas y teóricas especiales.

Se invitará a personas de reconocida solvencia al dictado de seminarios teóricos o prácticos, además de los propios de los docentes. Será dado a conocer un dialecto a utilizar debidamente especificado como un medio para establecer una relación pedagógica clara.

El objeto a diseñar será un medio pedagógico. Si se trabaja con análisis crítico basado en similitudes de formas, pondrá en evidencia la diferencia de intenciones que anima la creación del objeto. Este trabajo

recuerda al estudiante que es la intención pedagógica el motor de su actividad presente, intención que deberá sobrepasar y hacer suya.

II. Objetivos Generales

Nuestra concepción de la materia orienta al alumno a lograr:

1. Conocer al usuario, en sus aspectos físicos y psíquicos, quien seleccionará los objetos textiles según sus funciones, y en el caso de la indumentaria será más marcadamente partícipe de su diseño final, al transformarlo con sus combinaciones posibles, con el eventual agregado de accesorios, y además con la propia actitud física.

Como todo diseño industrial, el textil se circunscribe a las proporciones antropométricas, pero muy especialmente a la idea de movimiento, a su carácter flexible, tanto para la indumentaria como para la arquitectura.

2. Conocer al usuario en tanto transformador del entorno, según las necesidades, sus funciones y los usos posibles.

3. Comprender el textil como un pensar geométrico (su carácter técnico binario-un tomado, un dejado-está emparentado con los principios de la computación, cuyo conocimiento es indispensable en la industria actual).

4. Desarrollar el objeto textil en sus diferentes aspectos:

- a) Formal, técnico, funcional.
- b) Línea, familia (colección), sistema.

Se pretende que el diseñador textil pueda ubicarse en diferentes campos. Para esto debe desarrollar los siguientes puntos:

- a) Definir programas industriales.
- b) Reconocer el proceso proyectual en sus secuencias hacia la factibilidad.
- c) Dirigir proyectos establecidos y realizar objetivos.
- d) Plantear alternativas de optimización de recursos existentes.
- e) Generar nuevos programas de diseño.

f) Mantener claridad y coherencia en la postura ética e impulsar las mejoras en las condiciones profesionales.

- g) Vigilar la posibilidad de daños ecológicos y su prevención.

5. En la estructura textil se perciben signos, motivos, configuraciones y símbolos. Es un lenguaje específico con una coherencia particular. Por tanto otro objetivo será reconocer al textil como un lenguaje específico con gran capacidad de transmisión, cuyos símbolos, mitos y mensajes pueden encauzarse para mejorar la calidad de vida, al cambiar las pautas generadas por intereses subyacentes, ya sean de orden físico, psíquico o material.

DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

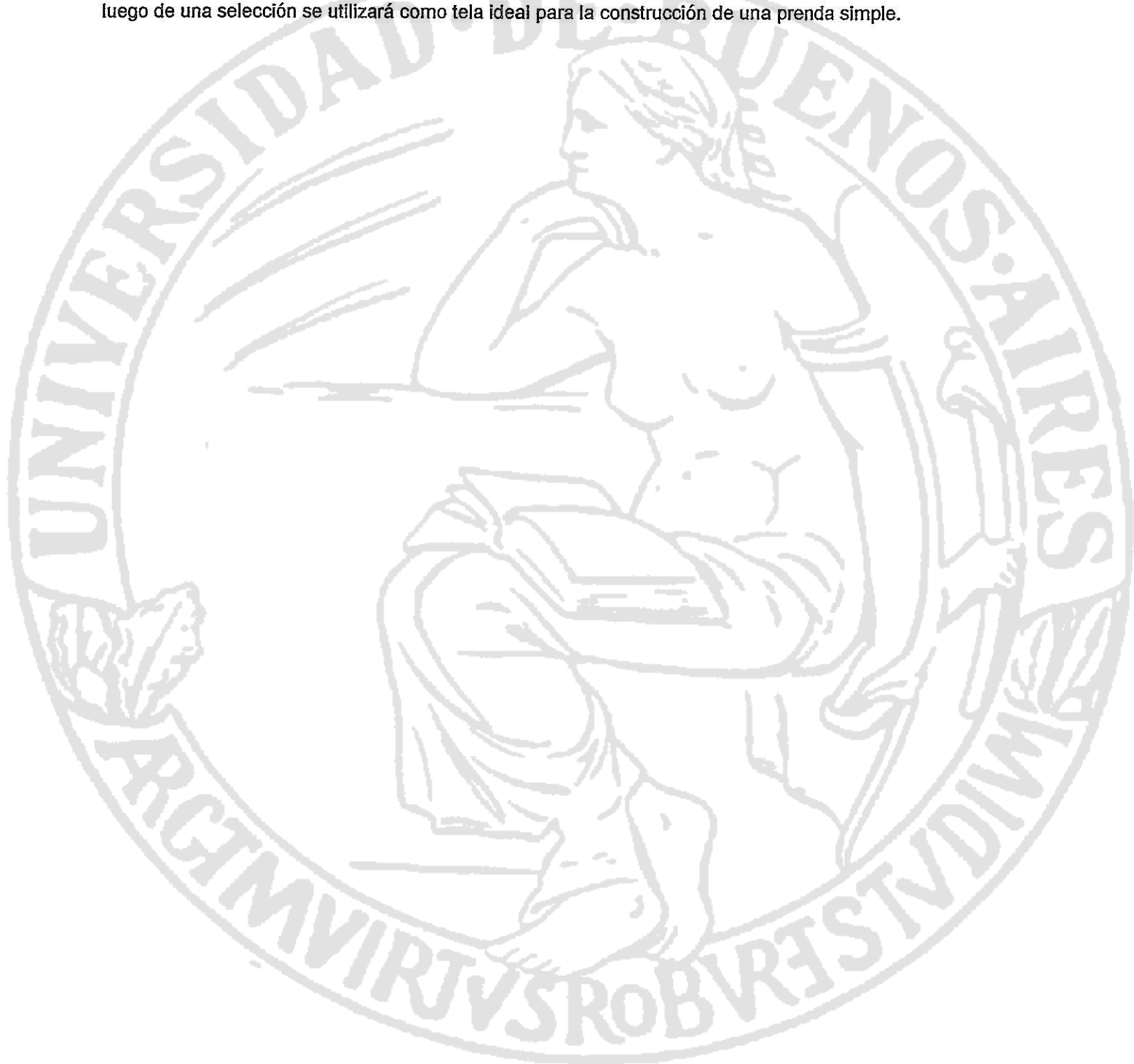
Objetivos

- 1) Adquisición de elementos para la organización del proceso proyectual.
- 2) Desarrollo del proceso creativo según diferentes pautas y motivaciones.
- 3) Texto-Textil-Contexto: conocimiento de las pautas sociales.
 - a) La "forma-moda" como estructura constitutiva de la producción industrial de masas contemporánea y el advenimiento de las nuevas pautas que dan lugar a la individualidad.
 - b) El textil como símbolo y rango, el textil como manifestación de identidad y como conceptualizador de ideas fundamentales.
- 4) La forma como comunicación de ideas : internalizar la importancia de la representación y de la presentación de prácticas.

Contenidos

- 1) El objeto textil. Análisis de tejidos en el mercado existente. Reconocimiento de las cualidades y calidades textiles para fines determinados. Sus características físicas y sensoriales. Textura visual-textura táctil. Percepción: reconocimiento de materiales homogéneos y heterogéneos.
El proceso de diseño. Función y expresión. Causa formal. Causa material. Causa técnica. Formas expresivas. Formas subjetivas.
- 2) Equilibrio y ordenamiento del espacio virtual. Forma composicional: organización del plano. Movimiento y equilibrio. Proporción y ritmo. Sistema de formas. Fondo y figura. Factores tonales. Factores formales. De las operaciones simétricas simples a las multidimensionales.
Fuentes de creación aleatorias racionalizadas por el reconocimiento del rapport o repetición.
La intencionalidad de la contingencia: priorizar la totalidad sobre la precisión de lo específico.
- 3) La estructura textil. Nociones sobre los ligamentos básicos. La generación del espacio plástico a través de la dinámica textil. Ensayos sobre telares bastidores como instrumento de cognición y percepción.
- 4) El lenguaje del color. Teoría del color. Percepción y equilibrio cromático. El color sugiriendo función, línea, familia, colección, en diseños donde la interacción del ligamento participa de la generación de un color adicional.
- 5) Familiarización con los geométrales. Las proporciones corporales. El cuerpo geométrico. Sistemas de medidas : cotas y tablas de talles. Sistemas de conjunto : tipos y variantes según sexo, rubros y líneas.
- 6) Conocimiento del usuario. Forma y función. La estructura y el objeto; el traje como organización tridimensional. Dinámica del movimiento del cuerpo, interrelación con el traje. Creatividad a partir de cortes geométricos de telas. Variantes de flexibilidad.

- 7) El textil agente y medio de lectura de las civilizaciones. El traje en sus relaciones múltiples, constructivas, espaciales, sociales, económicas y culturales.
- 8) El textil comunicacional. Secuencia para la generación de un proyecto.
- a) Arte textil precolombino : el traje como símbolo y signo.
 - b) Elaboración de una colección de textiles con diversidad de técnicas texturadas o de superficie que luego de una selección se utilizará como tela ideal para la construcción de una prenda simple.

.Bibliografía

1. Bibliografía para *Diseño de Indumentaria y Textil*

- Boucher, Francois. Historia del traje. Montaner y Simon, Barcelona, 1967.
- Chertudi, Susana y Nardi, Ricardo. Vestimenta Argentina. 2a parte. Instituto Nacional de Investigaciones Folclóricas. Bs As, 1961.
- Franquemont, Edward; Franquemont, Christine; Billie, Jean Isbell. "Awag ña win": el ojo del tejedor. La práctica de la cultura en el tejido. Revista Andina, Año 10, n°1, Cusco, Julio 1992. Traducción de Isabel Iriarte y Rosa Luna.
- Hollen, Norma; Langford, Anna; Saddler, Jane. Introducción a los textiles. Cap. 21/22/23/38. Limusa. Grupo Noriega Editores. México, 1993.
- Kandinsky, Vasili. Punto y línea sobre el plano. Barral Editores-Ed. Labor, Barcelona, 1984.
- Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Barral Editores, Barcelona, 1990.
- Loomis. Dibujo de figura humana.
- Racinet. Breve historia del traje.
- Rivero Borrell, Héctor; Logan, Irene; Lechuga, Ruth; Castelló Yturbide, Teresa; Weitlaner Jhonson, Irmgard; Sayer, Chloë. Rebozos de la colección Robert Everts. Colección Uso y Estilo, Museo Franz Meyer, México, 1994.
- Saulquin, Susana. La moda en la Argentina. EMECE, Bs As, 1990.
- Squicciarino, Nicola. El vestido habla. Ed. Cátedra, Madrid, 1990.
- Wong Wucius. Principios del diseño en color. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Revista Arqueología Mexicana, Indumentaria prehispánica, 1995:
 - .Boucher, Sylviane. "Indumentaria guerrera maya".
 - .de Avila, Alejandro. "La hilandera y los gemelos"
 - .de Avila, Alejandro. "Textiles arqueológicos y contemporáneos de Oaxaca".
 - .del Villar, Mónica. "La indumentaria en los cautivos mayas del clásico".
 - .Mastache, Guadalupe. "El tejido en el México antiguo".
 - .Morris, Walter. "Diseños e indumentaria mayas".
 - .Rieff Anawait, Patricia. "Atuendo del México antiguo".
 - .Sayer, Chloë. "Indumentaria de Veracruz y la Huasteca".
 - .Turok, Marta. "Xihquilitl, nochez Hi y tixinda"

. Bibliografía General

A.en castellano.

- Arheim, Rudolph. Arte y percepción visual. EUDEBA. Bs As, 1971.
- Arheim, Rudolph. El lenguaje visual. EUDEBA. Bs As.
- Bauhaus, 50 años. Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, Bs As ,1970.
- Bürdek, B.E. El concepto de una teoría disciplinar del diseño.La definición de las funciones del producto. Ed.G.Gili, Barcelona, 1994.
- Castany Saladrigas. Diccionario de tejidos.
- Corcuera, Ruth. Herencia Textil Andina.Bs As, 2a edición.
- Curatola, Giovanni. Guía de alfombras. Ed.Grijalbo,Barcelona,1989.
- Chertudi, Susana y Nardi, Ricardo L. Tejidos araucanos de la Argentina. Separata de Cuadernos del Instituto Nacional de Investigaciones Folclóricas No2,Bs As,1961.
- El tejido tradicional en la Argentina. Catálogo Museo del Instituto Nacional de Antropología, Bs As, 1988.
- Ginsburg, Madeleine. La historia de los Textiles.Editorial LIPSA. España.
- Herzog. Enciclopedia de la Industria Textil.Barcelona. (consultar I.N.T.I.)
- Jones, Christopher Jones. Diseñando el diseño
- Khan. L. Forma y diseño. Nueva Visión.
- Lipovetsky, Gilles. El Imperio de lo Efímero.La moda y su destino en las sociedades modernas.Ed Anagrama.Colección Argumentos.Barcelona, 1990.
- Lothrop,S.K. Los tesoros de la América antigua. SKIRA,Ginebra,1979.
- Maldonado, Tomás. El Diseño industrial reconsiderado. Ed.G.Gili S.A.,México,1993.
- Millán de Palavecino, Delia. Arte del tejido en la Argentina.Ed.Culturales Argentinas.Subsecretaría de Cultura.Ministerio de Cultura y Educación.Bs As,1981.
- Nardi, Ricardo L. Los tejidos tradicionales. Pueblos, hombres y formas en el Arte No 22, Centro Editor de América Latina,Bs As, 1975.
- Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Ed.Lerú./Ed.Limusa,México,1992.
- Stramigiotti, Celestina. Teñido con colorantes naturales.Ed.Ayllu,Bs As, 1990.
- Strathern, Paul. Exploración por tierra.Las rutas de la seda. Debate U.N.E.S.C.O.1995.
- Taufard, Alfredo. Tejidos y ponchos indígenas de Sudamérica.Ed.G.KraftItda.Bs As.
- Wolf,K.L.y Khun,D. Forma y simetría. EUDEBA. Bs As, 1977.

B.en francés

- Fabre, Maurice. Histoire de la Mode.Colección Nouvelle Bibliothèque illustrée des Sciences et Techniques. Edito-Service S.A., Ginebra, 1965.
- Storey, Joyce. Impression Textile. Les Editions Saint-Martin,Montréal,1993.Edición inglesa: Thames and Hudson,London,1974 y 1992.
- Thomas,Michel-Mainguy,Christine-Pommier,Sophie.L'art textile.Skira,Ginebra,1985.

C.en inglés

- Baker, Patricia.Islamic Textiles.British Museum Press.London, 1995.
- Billcliffe,Roger-Charles Rennie Mackintosh.Textile Designs.Pomegranate Artbooks,San Francisco, 1993.
- Collingwood,Peter.The Makers Hand.Bellew Publishing Company Ltd. London,1987.
- Fulton, Alexander.The book of Scottish Clans.Chartwell Books, UK,1995.
- Kuo,Susana.Katagami.Japanese Textiles Stencils in the Collection of de Seattle Art Museum ,Seattle Art Museum, 1985.
- Mosser,Edward. Classical Ornament. Dover Publications.
- Montgomery,Florence. Printed Textiles.Ed.Thames and Hudson,England, 1970.
- Paine, Melanie.The Textile Art in interior design.Simon and Schuster,New York,1990.
- Rathbun,William.Traditional Japanese Textiles.Seattle Art Museum, Ed.Thames and Hudson, London, 1993.
- Van Gelder,Lydia. IKAT. Watson-Guptill Publications.New York.
- Yoshimato Kamon. Textile Design in Japan:japanese small motif.Singapur,1993.(ed.en inglés, francés y alemán).
- 19th Century European Textiles .Japan, 1987.

D.en portugués.

- Junker,Paul.Manual para padronagem de tecidos planos.Editora Brasiliense,1988.
- Nicola,Norberto y Ferraro Doria, Sonia. Arte Plumaria do indigena brasileiro AROMERI.Mercedes Benz do Brazil S.A.,San Bernardo del Campo, San Pablo,1986.Versión en inglés: Brazilian indian feather art

E.Traducciones de la cátedra.

- Pirson,Jean-Francois.L'estructure et l'objet.Cap:"La cuarícula y la articulación"
Traducción de Gracia Cutuli.
- Raynal,Maurice.Picasso.Traducción de Gracia Cutuli.
- Storey,Joyce.Impression textile. Ed.Saint-Martin,Montréal,1993.Cap 7:"La estampación por transfer".Traducción de Gracia Cutuli.

F.Apuntes de la cátedra.

- Bush, Mónica. Textiles Guatemaltecos.Bs As,1996.
- Cutuli,Gracia.Teorías del color.

Pautas de Evaluación

Criterios Generales

Como criterio de evaluación, se contemplan las dos variables de Actitud y Aptitud del alumno, demostradas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el resultado de los diseños desarrollados.

-La evaluación de cada trabajo responde al nivel de aptitud.

-La evaluación total de la cursada resultará del promedio entre los niveles de cada trabajo y la actitud demostrada durante el ciclo lectivo.

Parámetros de evaluación

A. Criterios evaluativos generales

a) Proceso de diseño

- Comprensión de la consigna y su evolución a través de los replanteos del proyecto.
- Criterios estéticos, funcionales y contextuales
- Resolución creativa
- Fundamentación teórica

b) Presentación

- Coherencia contenido-forma.
- Transparencia comunicacional.

B. Criterios evaluativos específicos

Diseño de Indumentaria y Textil

- Comprender y aplicar los siguientes aspectos específicos del lenguaje textil: rapport derecho, estructura textil, variantes de color, geométrales, contextualización, visualización volumétrica, nociones básicas de serie y colección.
- Comprender y aplicar en el proceso de diseño del textil los siguientes aspectos plásticos generales: forma, color, composición.

Diseño Textil I

- Dominar las diversas técnicas de representación, desde el dibujo analítico hasta las más complejas variantes plásticas y formales.
- Organizar y componer en el espacio virtual.
- Optimizar el uso del color.
- Integrar la funcionalidad en la producción.
- Interpretar aspectos culturales y contextuales del proyecto.
- Comprender y aplicar el concepto de rapport saltado.
- Aplicar los ligamentos fundamentales y el concepto de tejeduría jacquard a la producción de diseños.
- Aplicar los conceptos mencionados en el ámbito del tejido a la confección de prototipos con materiales textiles.

Diseño Textil II

- Adecuarse a los requerimientos técnicos industriales.
- Responder a las demandas de un mercado determinado.
- Entender la presentación de trabajos como un objeto de diseño, de calidad profesional.
- Integrar aspectos estéticos, técnicos y de comerciales en la producción de colecciones y productos.
- Aplicar el concepto de color como factor determinante del diseño.
- Optimizar la capacidad de creación e innovación. Desarrollar el perfil de un estilo propio.

Reglamento de Cátedra

1. Asistencia: - 80% del total de clases y por trabajo práctico.

- 3 ausencias consecutivas, sin comprobante, será causa de la pérdida de la condición de regular.

2. Trabajos prácticos: -Se deberán cursar en su totalidad y en forma completa, con la entrega realizada en fecha. Se admitirá entrega incompleta en un 30% en dos oportunidades en el año.

-La no presentación de una entrega, sin justificación extremadamente válida, equivale a un 1.

.Listado de Docentes

Titular : Gracia Cutuli

Adjunta: Gabriela Nirino

Jefa Trabajos Prácticos: Mónica Weber

Ayudante: Miriam Ybañes

Seminario *Textil Precolombino*: Isabel Iriarte

Seminario *Estructuras Textiles*: Celestina Stramigioli

