

## PROPUESTA DE LA CATEDRA

Como una definición de hacer Indumentaria y/o Textil puede aceptarse que se trata de la creación de prendas y/o telas adecuadas para la vida del hombre; esta definición produce la necesidad de indagar qué es lo "adecuado".

Ello implica explicarse la indumentaria en términos de adecuación funcional y significativa.

La indumentaria y los textiles no son sinónimo de Diseño de Indumentaria y/o de Diseño Textil. Las primeras incluyen a las segundas, en su más amplia acepción como también incluye a las prendas y telas mismas, a la teoría y a la crítica.

El Diseño de Indumentaria y Textil es el conjunto de los actos conducentes a la creación de un modelo analógico sobre el que se pueden formular hipótesis válidas aplicables al comportamiento en el mundo real, del objeto que representa.

Debe diferenciarse sin embargo el Diseño de Indumentaria y Textil ejercitado por un diseñador experimentado, al de aquellos procesos de diseño que son parte de la formación del alumno de diseño; la excelencia en la realización del primero es el objetivo que se persigue en los segundos. El objetivo del primero es la realización de las prendas, el objetivo de los segundos se agota en su propia realización, que debe ordenarse según una producción ponderada de diversos modelos analógicos. El orden en que los diversos procesos de diseño que los alumnos realizan, deberá estar regulado según una visión lo más amplia posible de los problemas que la indumentaria y los textiles actuales plantean.

Para la enseñanza del Diseño de Indumentaria y Textil puede considerarse la existencia de dos campos problemáticos, entre sí, conceptualmente diferenciables. Esta diferencia aparece como una necesidad que confiere operatividad pedagógica al proceso.

El primero de los campos se refiere a lo que llamaremos procedimientos (metodología), el segundo a lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de teoría y que con mayor generalidad llamaremos pensamiento aplicado al Diseño de la Indumentaria y el Textil.

En ambos campos, la finalidad de la enseñanza debe dirigirse al desarrollo de las actitudes creadoras e intelectivas.

A su vez estas deben apoyarse en medios que permitan adquirir experiencia en los procesos de diseño.

De ahí que sea particularmente importante ofrecer instrumentos que permitan ampliar el panorama conceptual, en lo que hace a ideas, actitudes e imágenes referidas a la indumentaria y a los textiles; y desarrollar metodologías que capaciten para actuar en este campo.

Los procedimientos y pensamientos son sólo conceptualmente escindibles, también será necesario crear las condiciones para que en el acto de diseñar ambos actúen y se realimenten mutuamente.

Dos aspectos del campo que hemos llamado pensamiento aplicado al Diseño de la Indumentaria y el Textil nos interesa puntualizar. El primero se refiere a conjuntos de ideas, cuyo contorno no son claramente delimitables: la poca tradición profesional, las ideas en torno a la función social del diseñador, los impulsos afectivos hacia diversos campos formales, y otros procesos mentales no sistematizables.

El segundo es el campo del pensamiento sistemático. En este incluimos la especulación teórica, el uso de herramientas metodológicas desarrolladas en el ámbito de otras disciplinas y las diversas teorías conducentes a la sistematización del proceso de diseño (en cuanto a la individualización de etapas en este proceso y formulación de teorías sobre la naturaleza de estas etapas).

En lo relativo a los procedimientos, a más de aquellos que nos proporciona la historia del diseñar, interesa iniciar al alumno en otros que por sus características permitan procesar los datos y la información constituida con mayor eficiencia y justeza.

Aparentemente, existe correlación entre intuición creadora y sensibilización intelectual con los procesos tradicionales de diseño, por una parte y por otra parte entre el pensamiento sistemático y los procedimientos autoconscientes y sistematizados del diseño.

Estas correlaciones no son automáticamente válidas ni acotan dos campos antagónicos de la enseñanza del diseño.

Un impulso creador de orden intuitivo es sistematizable, y una conclusión eminentemente racional (de acuerdo al procedimiento que la genera) da lugar a acciones creadoras libres.

De este modo, aparece como necesario el dominio de diversos criterios didácticos para dosificar y regular apropiadamente estas actitudes en la formación del diseñador.

La regulación formativa de las distintas actitudes o procedimientos y contextos intelectuales, en la formación de los alumnos, es equiparable al empleo de los diversos modelos analógicos en función didáctica (tanto por el nivel de generalidad que tengan como por sus propias cualidades lingüísticas) para el proceso de un diseño en particular.

La enseñanza del Diseño de Indumentaria y Textil referida a distintos contextos intelectuales no necesariamente debe ordenarse en un único criterio lineal.

De hecho, la experiencia demuestra que cada problema posee una dinámica en la que la interacción de diferentes contextos teóricos conduce a diferentes grados de definición para unos y para otros.

El uso de procedimientos lógicos, referidos a terminologías convenidas, generalmente incluye tensiones derivadas de distinto orden interno propio de cada uno de estos sistemas. La reducción de un proceso de enseñanza a un único sistema académicamente ordenado, excluye toda posibilidad de realimentación por un mundo exterior al sistema. Esta reducción impide un desarrollo concreto en todo otro campo que no sea el formalizado por el sistema y con ello se aparta del mundo de lo real.

Los problemas de diseño se refieren en general a la conformación del entorno humano.

Los factores que interviene en esta tarea son varios y de distintas índoles. Lo que importa para el diseño no es tanto el dominio específico de cada uno de dichos factores, sino el control que sobre el conjunto de estos puede ejercer quien diseña. Ese control es lo que permite regular las relaciones que se producen entre los rasgos físicos de lo creado guiándonos por el conocimiento de problemas que hacen a la conducta humana.

La dosificación del problema de Diseño de Indumentaria y Textil que se le plantea al alumno, se fundamenta por ello, en un grado de complejidad creciente en lo que respecta al conocimiento de la conducta humana.

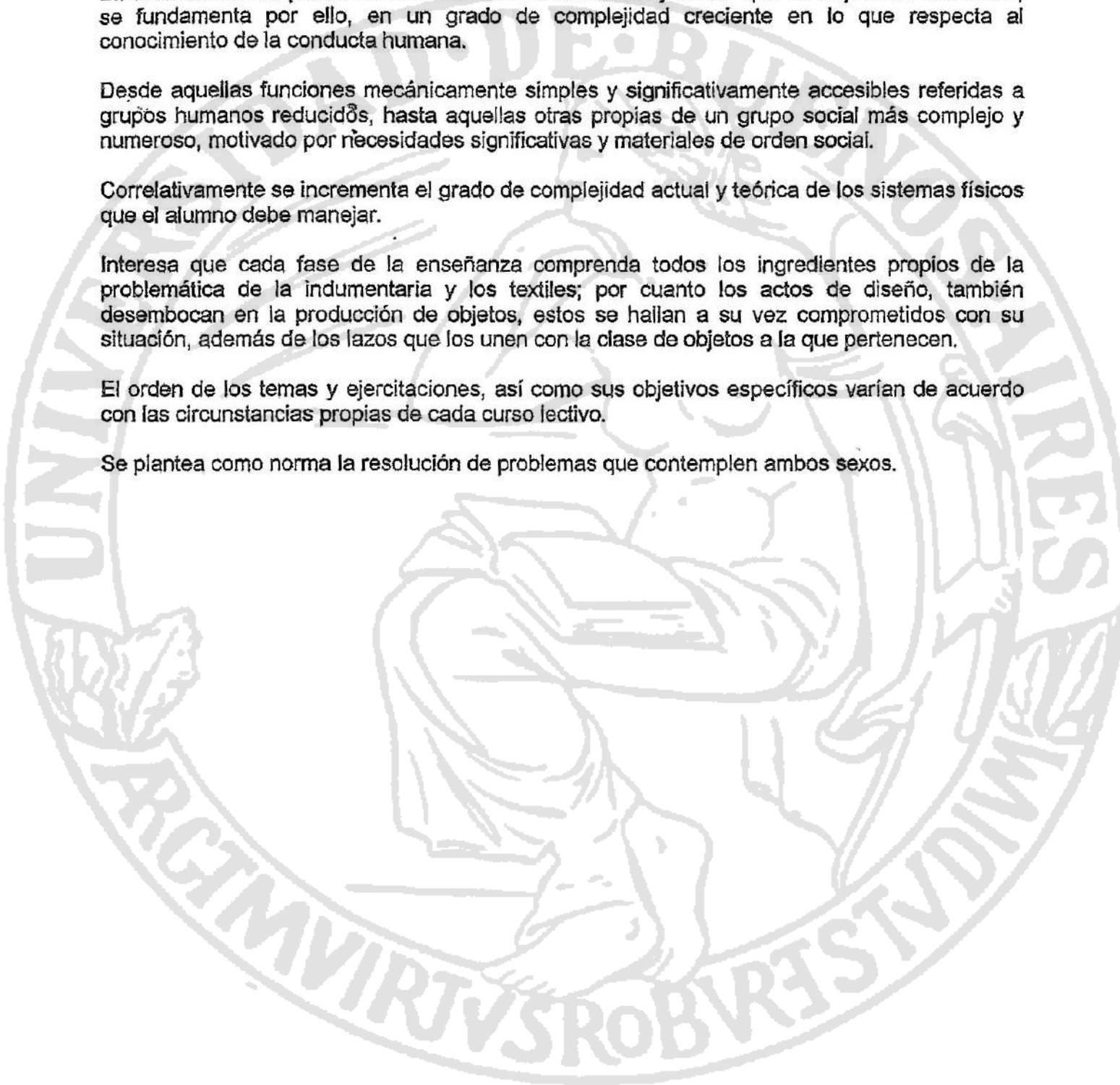
Desde aquellas funciones mecánicamente simples y significativamente accesibles referidas a grupos humanos reducidos, hasta aquellas otras propias de un grupo social más complejo y numeroso, motivado por necesidades significativas y materiales de orden social.

Correlativamente se incrementa el grado de complejidad actual y teórica de los sistemas físicos que el alumno debe manejar.

Interesa que cada fase de la enseñanza comprenda todos los ingredientes propios de la problemática de la indumentaria y los textiles; por cuanto los actos de diseño, también desembocan en la producción de objetos, estos se hallan a su vez comprometidos con su situación, además de los lazos que los unen con la clase de objetos a la que pertenecen.

El orden de los temas y ejercitaciones, así como sus objetivos específicos varían de acuerdo con las circunstancias propias de cada curso lectivo.

Se plantea como norma la resolución de problemas que contemplen ambos sexos.



**Asignatura: Diseño de Indumentaria y Textil**  
**Cátedra: Arq. Normando Martín**

**Año Académico: 1999**  
**Curso: Anual**

**Docentes Integrantes de la Cátedra**

Diseñador de Indumentaria: Marcos Polak (Ay. 2°) – Diseño de Indumentaria y Textil.

Diseñador de Indumentaria: Pablo Pili (Ay. 2°) – Diseño de Indumentaria y Textil.

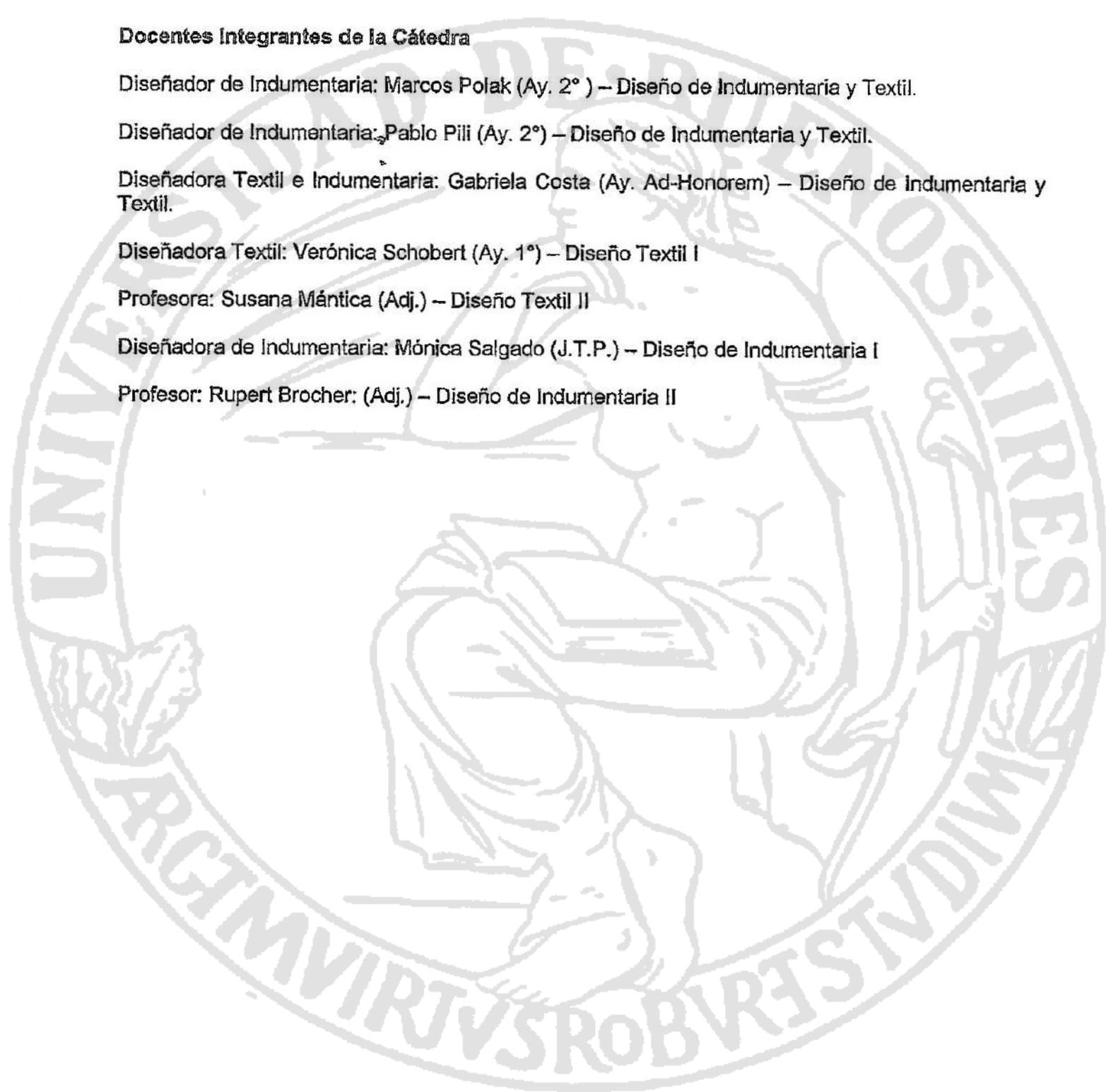
Diseñadora Textil e Indumentaria: Gabriela Costa (Ay. Ad-Honorem) – Diseño de Indumentaria y Textil.

Diseñadora Textil: Verónica Schobert (Ay. 1°) – Diseño Textil I

Profesora: Susana Mántica (Adj.) – Diseño Textil II

Diseñadora de Indumentaria: Mónica Salgado (J.T.P.) – Diseño de Indumentaria I

Profesor: Rupert Brocher: (Adj.) – Diseño de Indumentaria II



## REGLAMENTO DE CÁTEDRA

### Total de Asistencias Requeridas

Se requerirá el 75% de asistencias para conservar la regularidad, según lo establece el Estatuto Universitario. Esto equivale a un máximo de 6 (seis) inasistencias por cuatrimestre; excedido este número el alumno quedará libre.

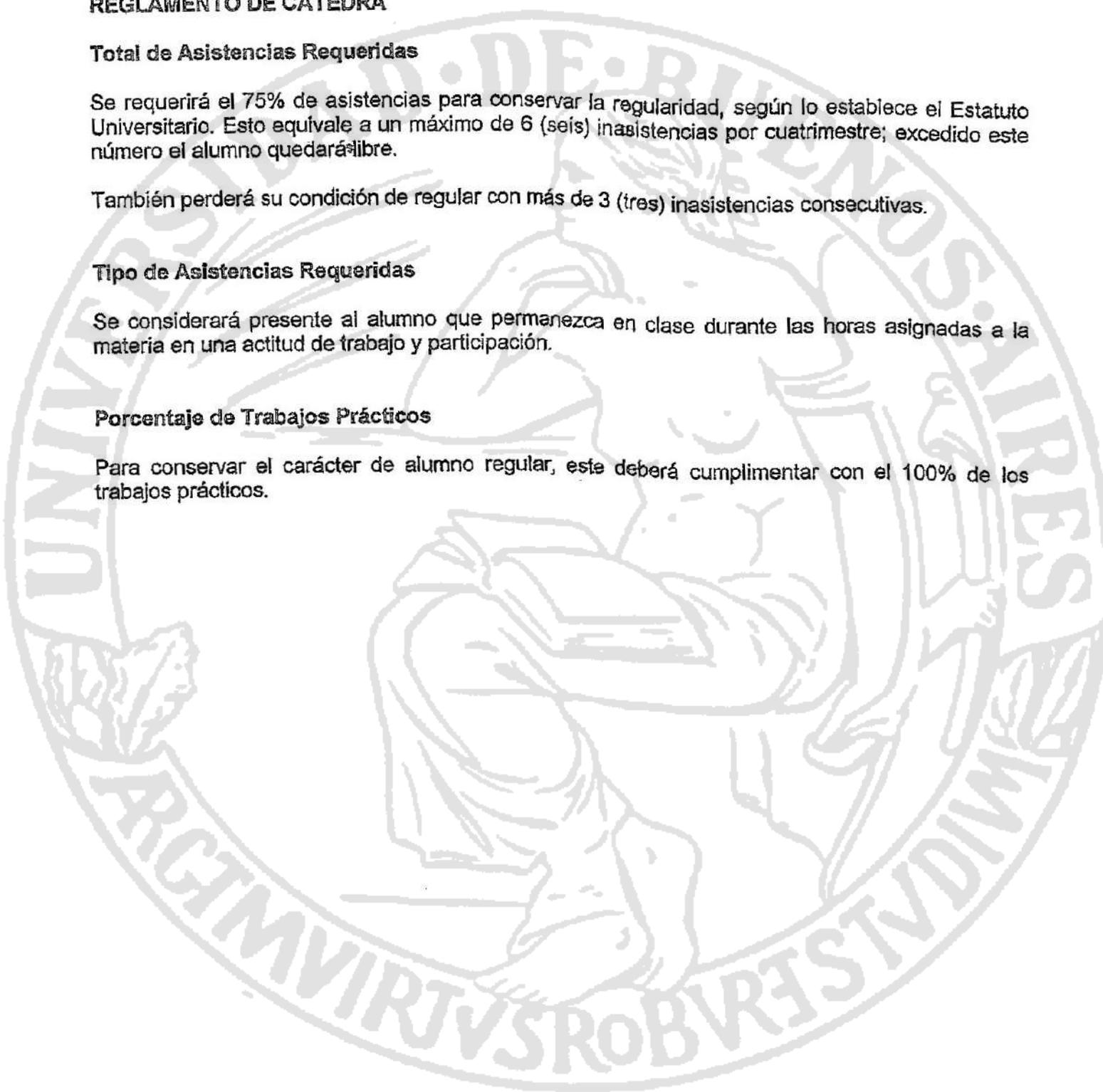
También perderá su condición de regular con más de 3 (tres) inasistencias consecutivas.

### Tipo de Asistencias Requeridas

Se considerará presente al alumno que permanezca en clase durante las horas asignadas a la materia en una actitud de trabajo y participación.

### Porcentaje de Trabajos Prácticos

Para conservar el carácter de alumno regular, este deberá cumplimentar con el 100% de los trabajos prácticos.



## CONTENIDOS: DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

### Resolución de Sistemas de Complejidad Simple

Prendas Sueltas  
Conjuntos  
Relación entre los elementos de un conjunto

**Unidad 1:**  
Análisis de Obra Realizada de Diseñadores  
Estrategias de diseño  
Criterio general - Uso  
Color y textura  
Forma

**Unidad 2:**  
Introducción a los Textiles  
Textura y color  
Estampados - Raport

**Unidad 3:**  
Introducción al Diseño de Indumentaria  
Aplicación de diseños textiles a indumentaria  
El diseño artesanal en la indumentaria  
Textura - Color - forma - Uso

**Unidad 4:**  
Clasificación de Target  
Según estratos sociales  
Según pautas culturales  
Según poder adquisitivo

**Unidad 5:**  
Determinación de Características Físicas del Usuario  
Niños, adolescentes, adultos, ancianos, obesos, discapacitados, etc.

## **Pautas de Evaluaciones Generales**

### **De Orden Metodológico:**

Aplicación de la metodología adecuada  
Profundidad en los análisis (de producto, de mercado, de comercialización, etc.)  
Resolución del problema funcional planteado.  
Creatividad en las estrategias de diseño utilizadas  
Respuesta a las exigencias de uso y a las condiciones básicas del clima  
Traducción de pautas de conductas sociales en la indumentaria - significado -  
Rigor y claridad en el sistema constructivo elegido  
Fidelidad del modelo analógico con el objeto realizado.

### **De Orden Comunicacional:**

Calidad y coherencia en la presentación  
Comunicación y expresión de los bocetos  
Uso de las convenciones o símbolos gráficos empleados en la confección de fichas técnicas  
Participación activa en las clases durante el año lectivo.

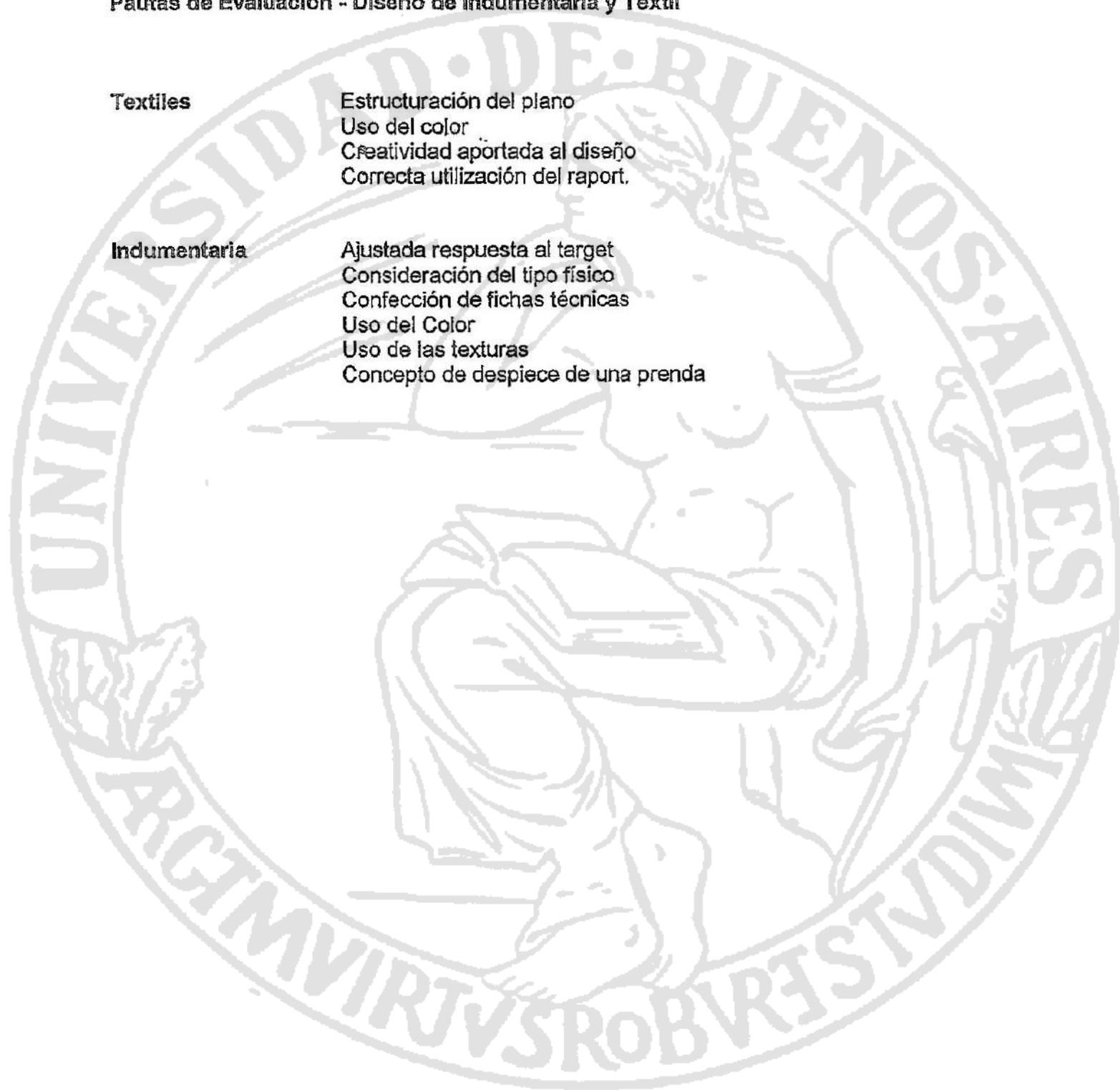
### Pautas de Evaluación - Diseño de Indumentaria y Textil

#### Textiles

Estructuración del plano  
Uso del color  
Creatividad aportada al diseño  
Correcta utilización del report.

#### Indumentaria

Ajustada respuesta al target  
Consideración del tipo físico  
Confección de fichas técnicas  
Uso del Color  
Uso de las texturas  
Concepto de despiece de una prenda



### **Bibliografía General**

**Léxico Técnico de las Artes Plásticas**  
Crespi - Ferrario. Edic. EUDEBA

**Fundamentos del Diseño**  
G. Guillan

**Teoría del Color**  
J. Iten

**Las Armonías del Color**  
A. Garau. Edic. Paidós

**Arte y Percepción Visual**  
R. Arnheim. Edic. EUDEBA

**El Diseño desde 1945**  
Peter Dormer. Edic. Destino

**El Pasado en el Presente**  
Giulio Carlo Argan - Gustavo Gilli

**La Estructura Ausente**  
Umberto Eco. Edic. Lumen

**¿La Estética o lo Estético?**  
Jorge Romero Brest. Edic. Rosenberg - Rita

**La Definición del Arte**  
Umberto Eco. Edic. Martinez Roca

**La Estética de la Ilusión**  
Umberto Eco. Edic. de la Flor

**Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores**  
J. Panero - M. Zelnik. Edic. Gustavo Gilli

**Color y Cultura**  
J. Gage. Edic. Siruela

**Designer's Guide to Color 3**  
Jeanne Allen. Edic. Chronicle Book

### **Bibliografía Específica Indumentaria**

**El Imperio de lo Efímero**

Guilles Lipovetsky. Edic. Anagrama

**La Moda, ¿Comunicación o Incomunicación?**

Margarita Riviere. Edic. Gustavo Gilli

**El Vestido Habla**

Nicolina Squicciarino. Edic. Cátedra S.A.

**La Moda en la Argentina**

Susana Saulquín. Edic. Emecé

**El Espejo de la Moda**

Cecil Beaton. Edic. Parsifal

**El Lenguaje de la Moda**

Alison Lurie Edic. Pajdos

**Il Dizionario della Moda**

Georgina O'Hara. Edic. Zanichelli S.P.A.

**Le Theatre de la Mode**

E. Charles - Roux - H. Lottman y otros. Edic. Pumay

**Fashion and Surrealism**

Richard Martjn Edic. Rizzoli

**A History of Costume**

Carl Köhler. Dover Publications, Inc.

**Breve Historia del Traje y la Moda**

James Laver Edic. Cátedra S.A.

**Moda**

Françoise Vincent - Ricard. Edic. Paz e Terra S.A.

**El Traje Imagen del Hombre**

Yvonne Deslandres. Tusquets Editores

**Historia Técnica y Moral del Vestido - 1 El Vestido**

Maguelance Toussaint - Samat. Edic. Alianza

**When Art Became Fashion**

Dale C. Gluckman - S.S. Talceda. Edic. Weatherhill

**Asignatura:** Diseño de Indumentaria y Textil  
**Cátedra:** Arq. Normando Martín

**Año Académico:** 1999  
**Curso:** Anual

**La Grammaire des Styles - Le Costume**  
Colección - Tomos por Períodos. Edic. Flammarion

**Le Dessin Sous Toutes ses coutures 1760-1994**  
Palais Gallieva. Edic. Paris Musees

**Fashion Source Book®**  
Amy de la Haye. Edic. Wellfleet

**Issey Miyake**  
Mark Holborn. Edic. Taschen

**Issey Miyake**  
Irving Penn. Edic. Graphic Society Books

**Moda sin Tiempo**  
F. Miralles. Edic. La Seda de Barcelona S.A.

**Revista Museum International N° 179**  
UNESCO

**The Costume - Maker's Art**  
Boswell. Edic. Lark Books

**Fabulous Fit**  
Judith Rasband. Edic. Fairchild

**20.000 Years of Fashion**  
Francois Boucher. Edic. Abrams

**La Moda Imagen de la Historia**  
Carmen L. Peyri. Edic. IDEP

**Costume Desing**  
Lynn Pecktal. Edic. Back Stage Books

### **Bibliografía Específica Textil**

#### **The New Textiles**

Chloe Colchester. Edic.- Rizzoli

#### **La Historia de los Textiles**

Madeleine Ginsburg

#### **Textile Desing**

Carol Joyce Watson. Guptill Publications

#### **Folk Art of Asia - Africa - Australia - The Americas**

Helmuth Th. Bossert. Edic. Rizzoli

#### **Soviet Costume and Textiles 1917-1945**

Tatiana Strizhemova. Edic. Flammarion

#### **A History of Textiles**

Kax Wilson. Edic. Westview Press.

#### **Historia Técnica y Moral del Vestido - 2 Las Telas**

M. Toussaint - Samat. Edic. Alianza

#### **Embroidery Studio**

Autores Varios. Edic. David y Charles

#### **Le Stoffe dei Veneziani**

Dorella Davanzo Poli. - Stefanja Moronato. Edic. Albrizi

#### **Japanese Ornament**

G. Audsley - T. Cutler. Edic. Arch Cape Press

#### **Kilim - The Complete Guide**

Alastair Hull - J. Eiffers. Edic. Abrams

#### **Colection The Victoria an Albert**

Japanese Stencil

Thirties Floral Fabrics

Designs for Shawls

Novelty Fabrics

Fifties Furnishing Fabrics

Persian Printed Cottons

I Kats. Edic. Abrams

#### **An Industrious Ard**

Marion Boulton Stroud. Edic. The Fabric Workshop

**Asignatura: Diseño de Indumentaria y Textil**  
**Cátedra: Arq. Normando Martin**

**Año Académico: 1999**  
**Curso: Anual**

**Labor of Love - America's Textiles 1650-1930**

J.R. Weissman - W. Lavitt. Edic. Wings Book

**Material Wealth**

J. Lenor Larsen. Edic. Abbe Mille Press

**The Metropolitan Museum of Art Bulletin - Winter 95-96**

**Textiles in the Art Institute of Chicago**

C.C. Mayer Thurman. Edic. Abrams

**Textiles as Art**

Laurence Korwin

**Le XX° Siecle au Topis**

Autores Varios. Edic. L'Albaron

**Museo de Telas Medievales**

Concha Herrero Carretero. Edic. Patrimonio Nacional

**Introducción a los Textiles**

Norma Hollen y Otros. Edic. Noriega

**Manual de Tejeduria**

Ninette Frederiksen. Edic. Serbal

**M. C. Escher**

F. H. Bool y otros. Edic. Abrad Le Press