

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.

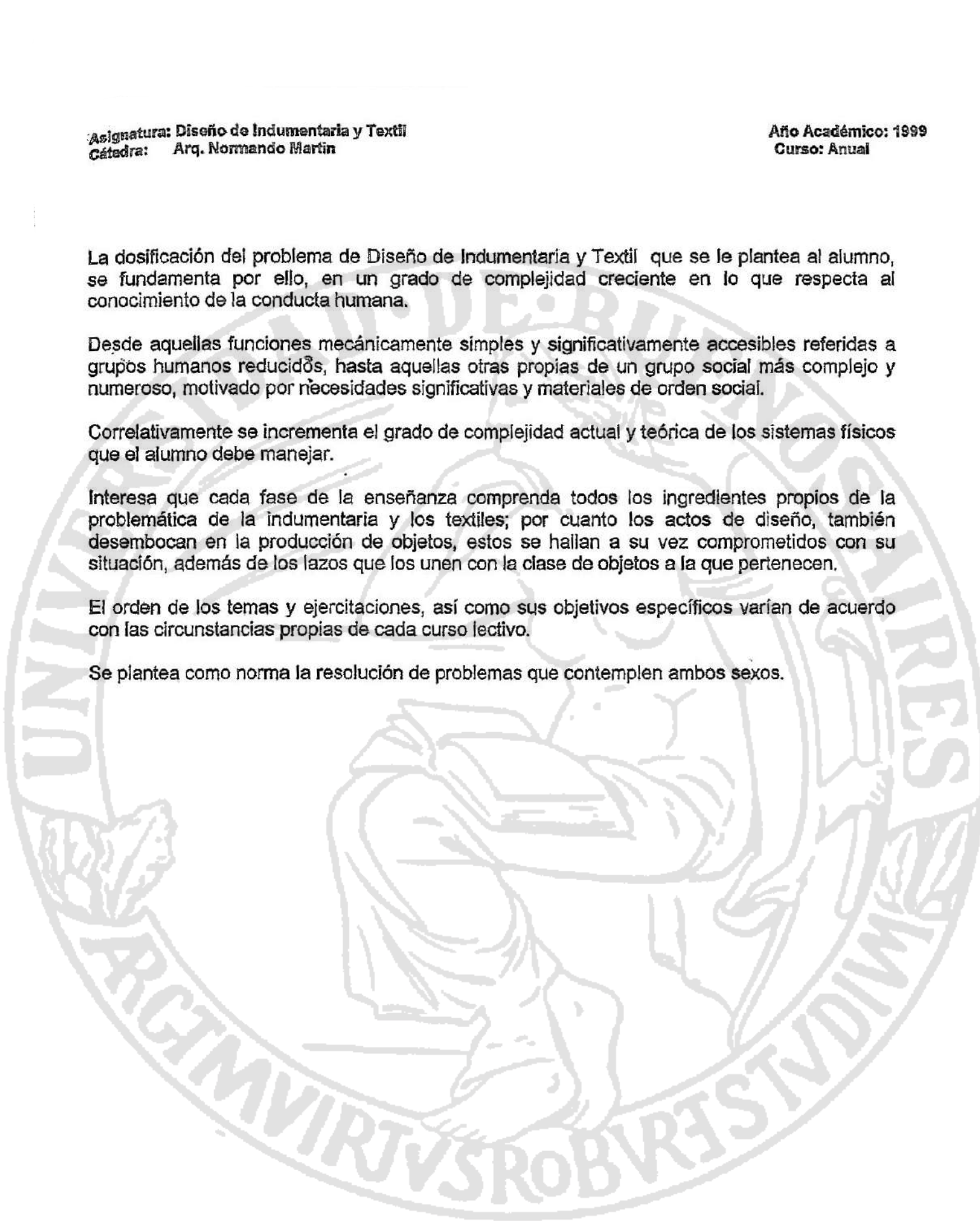
Desde aquellas funciones mecánicamente simples y significativamente accesibles referidas a grupos humanos reducidos, hasta aquellas otras propias de un grupo social más complejo y numeroso, motivado por necesidades significativas y materiales de orden social.

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.

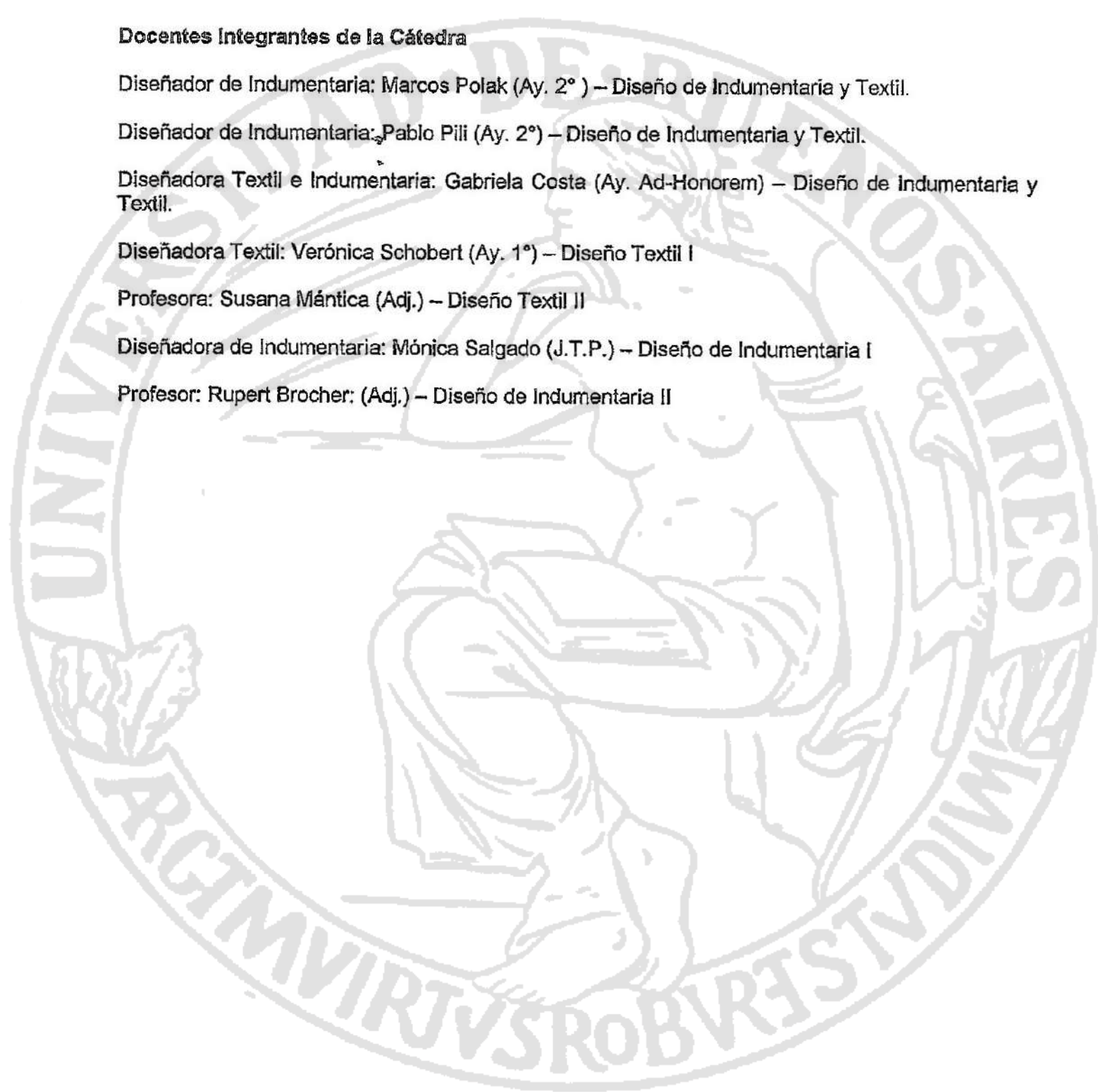
Diseñadora Textil e Indumentaria: Gabriela Costa (Ay. Ad-Honorem) – Diseño de Indumentaria y Textil.

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.

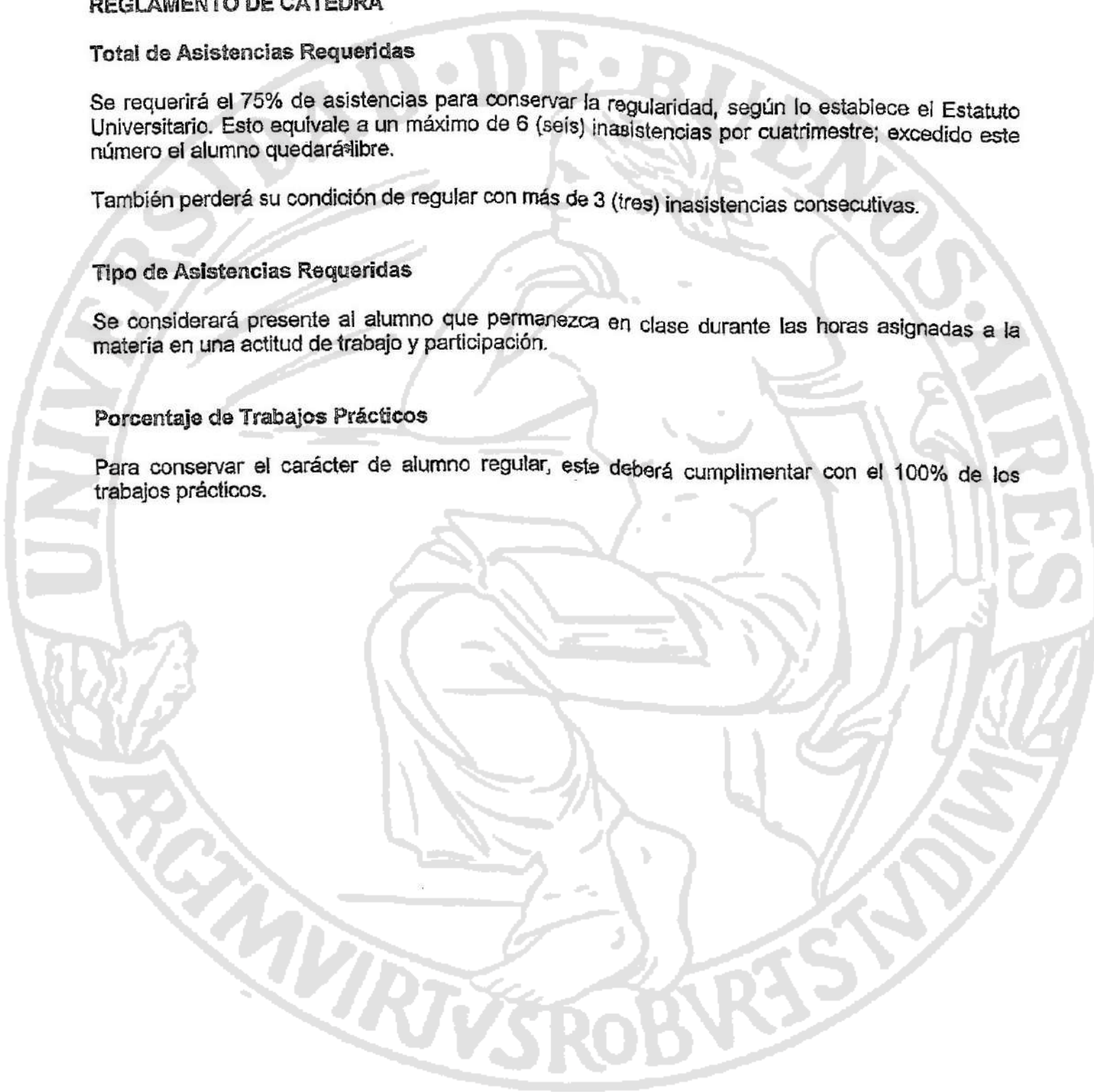
También perderá su condición de regular con más de 3 (tres) inasistencias consecutivas.

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.

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

Año Académico: 1999
Curso: Anual

PROGRAMA : DISEÑO DE INDUMENTARIA II

Resolución de Sistemas de Alta Complejidad

Criterios de Colección

Relación de las distintas series que conforman una colección.

Unidad 1:

Sastrería y Producción Industrial

Escuela Inglesa

Escuela Francesa

Escuela Italiana.

Unidad 2:

Anatomía de la Indumentaria

Indumentaria de características anatómicas específicas

Comodidad - Uso - Modelado.

Unidad 3:

Prêt a Porter

Características de producción

Segmentos de mercado

Rubros de aplicación.

Unidad 4:

Alta Costura

Características de elaboración

Segmento de mercado.

Rubros de aplicación

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:

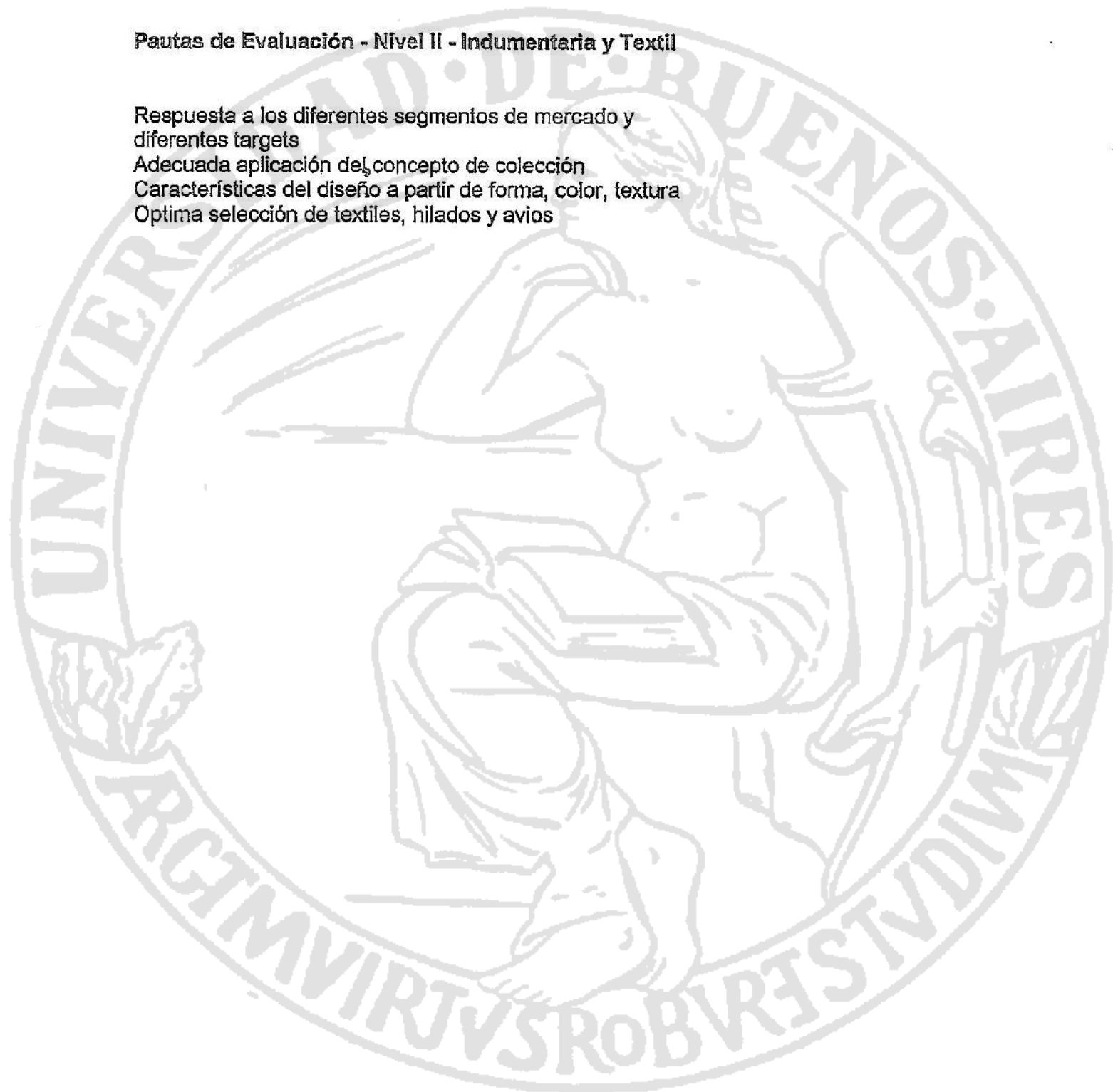
Calidad y coherencia en la presentación
Comunicación y expresión de los bocetos
Uso de las convenciones o símbolos gráficos empleados en la confección de fichas técnicas
Participación activa en las clases durante el año lectivo.

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

Año Académico: 1999
Curso: Anual

Pautas de Evaluación - Nivel II - Indumentaria y Textil

Respuesta a los diferentes segmentos de mercado y diferentes targets
Adecuada aplicación del concepto de colección
Características del diseño a partir de forma, color, textura
Óptima selección de textiles, hilados y avios

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 Martin 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