

The seal of the University of Buenos Aires is a circular emblem. It features a central figure of a seated woman, likely a personification of Wisdom or Truth, holding a book and a quill. The figure is surrounded by a circular border containing the text "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" at the top and "ARGENTINA VIRTUS ROBUR ESTVDIVM" at the bottom. The entire seal is rendered in a light, watermark-like style.

DISEÑO DE INDUMENTARIA III

PROPUESTA PEDAGOGICA
Y
PROGRAMA DE LA MATERIA

CATEDRA BENDJESKOV

1994

PROPUESTA DE TRABAJO
AÑO LECTIVO 1994

CUERPO DOCENTE

Profesor titular: Evelyn Bendejeskov
Docentes : Monica Beatriz Estecho (en categoría JTP)
Marina Muller (en categoría JTP)
Marina De Caro (ayudante de 2a)
Roxana Brzustowski (ayudante de 2a)
Mariana Martínez (ad honorem ay. de 2a)
Mariela Basone (ad honorem ay. de 2a)

NORMAS GENERALES DE LA CATEDRA

Las clases se desarrollarán entre las 14hs y las 18hs. La asistencia se tomará a las 14:30hs. Luego de tres inasistencias seguidas el alumno tendrá que definir su situación de lo contrario será considerado libre.

Los trabajos serán realizados en clase, desarrollando actividades programadas, individualmente en las mesas o mediante enchinchadas colectivas. La presencia y participación de los alumnos será considerada decisiva en la evaluación de los trabajos prácticos.

Las entregas serán recibidas en las fechas y horarios preestablecidos en los instructivos de cada trabajo, y serán calificados según los siguientes aspectos:

Propuesta conceptual de diseño
Trabajo y participación en clase por medio de una nota conceptual.
Desarrollo del ejercicio cumpliendo todos los pasos del proceso de diseño.
Calidad de expresión y presentación.

PROPUESTA PEDAGOGICA

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- * Distribución de los elementos, instrucciones y conocimientos prácticos necesarios para lograr un buen manejo en el área de diseño de indumentaria.
- * Conocimiento de todos los elementos específicos que aparecen en las distintas áreas del diseño, como ser industrial, alta costura, pret a porter y moda alternativa.
- * Relación entre diseño exclusivo y masivo, con todas las diferencias que aparecen en el proceso de producción, uso de los materiales, difusión, comercialización, etc.
- * Provisión de conocimientos e instrucciones a los alumnos por medio de clases teóricas, diálogos, seminarios cortos, charlas con invitados de distintas áreas de la profesión u otras profesiones (que podrían tener vínculo con el aprendizaje de los mismos), clases interdisciplinarias a través de una amplia integración académica, demostraciones, proyecciones de videos y diapositivas, visitas a museos, desfiles, uso de bibliografía, etc.
- * Interpretación de las diferencias entre tipos de usuarios y pautas para el diseño de indumentaria para los mismos: según edad, poder adquisitivo, status, fisionomías (gordos, flacos, no standad, etc.), necesidades de la profesión que ejercen, las exigencias climáticas que los rodean, las características personales que los distinguen, etc.
- * Entrenamiento de los alumnos de forma tal que puedan resolver en forma individual, todos los problemas que supone el ejercicio de la profesión.
- * Estimulación del desarrollo de la expresión personal. Uso de la crítica y la autocrítica como guía de aprendizaje.
- * Enfatizar la necesidad de aplicar conocimientos y experiencias de todas las materias que se cursan en función del enriquecimiento individual y profesional.
- * Utilización y descubrimiento de nuevas fuentes de inspiración como base para la creación (pintura, escultura, arquitectura, literatura, etc.).
- * Incorporación del traje nacional como infinita fuente de inspiración para el diseño, como un sello propio y autóctono.
- * Atención permanente al uso de la historia y de la experiencia en el proceso de proyección de los nuevos, enriquecidos y originales diseños.

* Enfatizar sobre la existencia de distintos criterios estéticos y su conexión con la necesidad y la funcionalidad.

* Relación entre personalidad y traje (psicología, sociología, sexología, historia, etc.) y relación persona-traje-sociedad.

* Instrumentación y entrenamiento de los alumnos en la formación de la colección, cualquiera que sea su base (color, forma, material, etc.) haciendo énfasis en la unidad de conjunto.

* Pasaje de la expresión libre de los bocetos al lenguaje plano y geométrico (dibujos a escala, moldes), en función de la claridad como control de las posibilidades del diseño.

* Comprensión del papel de la vestimenta en la vida del hombre actual, tipos y componentes, y uso de éstos en distintas oportunidades.

* Aplicación de esta propuesta en trabajos prácticos basados en el desarrollo de una idea básica, en la búsqueda, proceso de diseño, ficha técnica, hasta los bocetos definitivos; traducción de éstos al lenguaje geométrico, moldería y para finalizar el trabajo, la realización y presentación de los mismos.

* Uso e integración del accesorio como acompañante indispensable de la indumentaria. Relación del detalle con el conjunto.

* Comprensión del significado de uniforme o traje de protección. en sus distintas formas y conceptos de uso, enfocado hacia la relación de sus aspectos fundamentales: imagen-funcionalidad-necesidad-seguridad. Empresarial. Administrativo. Industrial.

* Reconocimiento de la sastrería masculina y femenina como raíz de la formación, de lo que hoy llamamos moda.

* Señalización de la sastrería masculina como punto de partida de la sastrería femenina.

* Definición de los componentes variables e invariables de la indumentaria y uso de ellos como soportes del diseño.

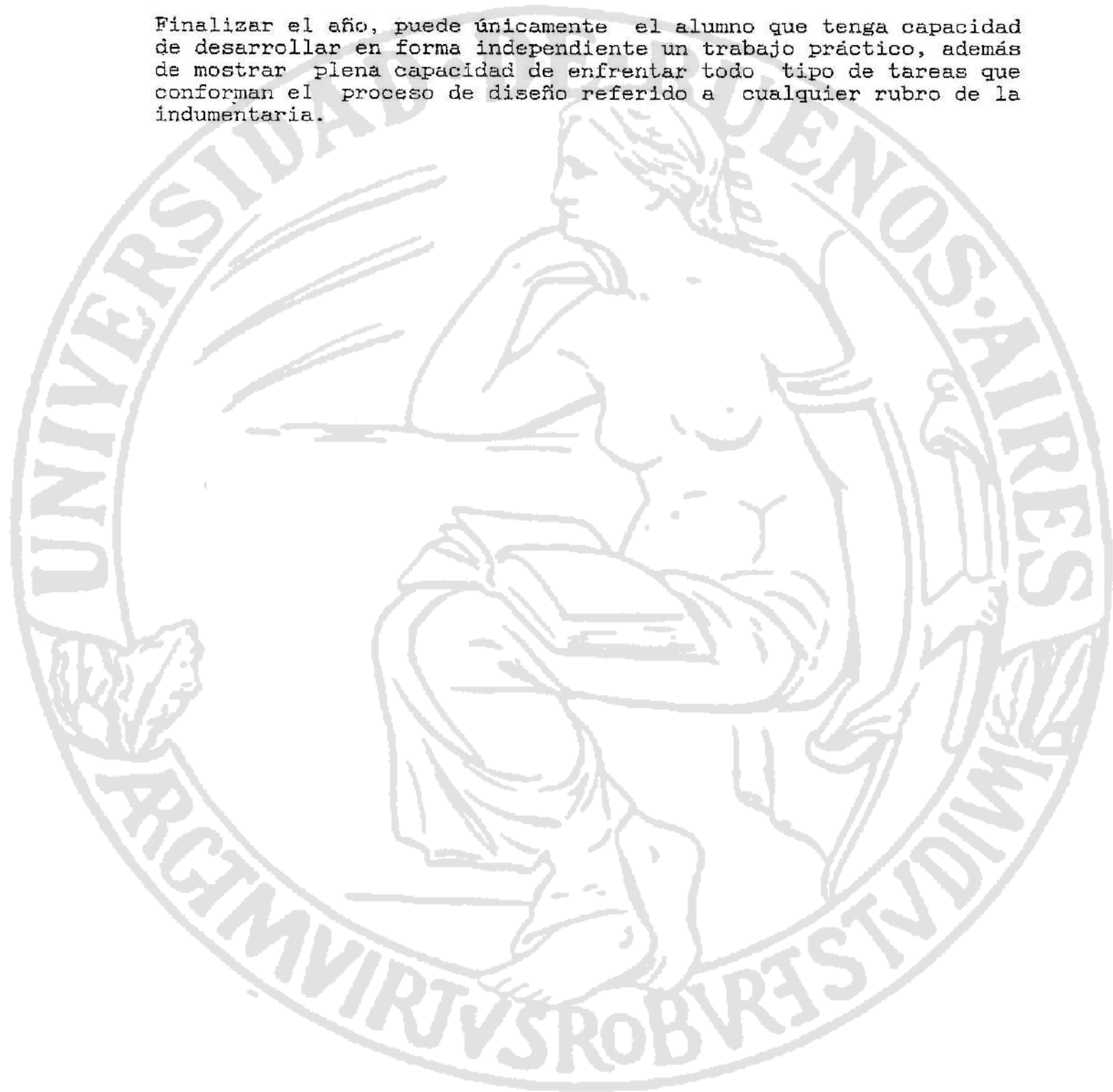
* Incorporación de todos los rubros en la actividad del diseño. Cómo y por qué algunos rubros específicos tienen peso en la producción nacional (cuero, tejido de punto, etc.).

En síntesis, la propuesta está basada en la instrumentación y el entrenamiento de los alumnos para la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para lograr un buen manejo y desempeño profesional, por medio de la estimulación de las habilidades individuales, el desarrollo de la expresión personal y de la creatividad.

Como objetivo principal se impone la relación entre las

manifestaciones estéticas en la indumentaria y aspectos tecnológicos que sugiere la producción industrial, tipos y tipologías de prendas, desarrollo de las mismas, diferentes lenguajes de expresión, el proceso de diseño finalizado con la realización, la serie, el módulo, la línea, la formación de la colección variando la base y el soporte de diseño.

Finalizar el año, puede únicamente el alumno que tenga capacidad de desarrollar en forma independiente un trabajo práctico, además de mostrar plena capacidad de enfrentar todo tipo de tareas que conforman el proceso de diseño referido a cualquier rubro de la indumentaria.

METODOLOGIA DE TRABAJO

PUNTOS GENERALES

Toda la temática que por medio del programa y de la propuesta de la cátedra son previstos, se tratarán en las clases teóricas. Los trabajos prácticos se inician con la palabra y las instrucciones del profesor titular, que en el desarrollo de las clases tomarán los docentes. Los trabajos prácticos comenzarán en general a través de una clase teórica y durante el curso se acompañarán con clases teóricas orientadas a temas específicos, los que se definirán según el rumbo del práctico y el nivel de los alumnos.

Los trabajos prácticos se desarrollarán en forma dinámica dentro del taller, con apoyo de ejercicios cortos (esquicios) ligados a la resolución de la problemática principal y serán evaluados permanentemente por medio de correcciones grupales y enchinchadas.

Cada grupo tendrá una carpeta que contendrá toda la información respecto al desarrollo del año, sintetizada en los siguientes elementos:

- * Ficha de asistencia.
- * Ficha de trabajos prácticos: se realizará una por cada trabajo, anotando todas las correcciones realizadas, con fecha, concepto y observaciones efectuadas en la entrega presentada, que definirán la nota obtenida.
- * Ficha individual: una por cada alumno, conteniendo sus datos personales, el primer dibujo realizado, y el desempeño durante el año en cuanto a asistencia, concepto y desarrollo de los prácticos.

Los docentes efectuarán correcciones en voz alta para que sean útiles a todo el grupo ejemplificando los errores y los logros por medio de enchinchadas.

Las correcciones tenderán a dejar que los alumnos se desenvuelvan solos, y no se harán hasta tanto el trabajo presente una propuesta conceptual concreta, condición sin la cual no se aceptará la entrega del mismo. El alumno que hasta el final del primer cuatrimestre no haya podido desempeñarse solo, será notificado de tener la cursada en situación de riesgo, para no crear falsas expectativas.

Se prestará atención a la correcta expresión, calidad de dibujo, además de un buen criterio estético y una correcta postura frente al diseño.

Se tratará pasar durante el año lectivo por un proceso de diseño

completo, con un desenlace por medio de una realización y presentación de un desfile correctamente desarrollado, que será evaluado como trabajo práctico del egresado.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PRACTICOS

CURSO 1994

PRIMER CUATRIMESTRE

- * Distorsión del cuerpo humano en diferentes sentidos con el fin de llegar a nuevas fisionomías, que correspondan a standard o no (modelo vivo).
- * Enfatización y disimulación de los *defectos* corporales por medio de la forma, color y textura.
- * Géneros y sus características, posibilidades naturales (las propiedades) caída, peso, elasticidad, cuerpo, etc.
- * Composición de diferentes texturas.

1. LA ESTRUCTURA DE LA PRENDA

- * Sistemas de puntos de sosten, uniones, superficies.
- * Esqueleto y diseño estructural.
- * Pasaje del plano (tela) a un espacio limitado y diseñado (prenda).
- * Clase teórica dictada por el profesor arq. Terzoni (en dos fechas), clase experimental con el fin de lograr la integración académica, relacionando diseño y tecnología.

2. LA PRENDA - TIPO Y TIPOLOGIA

- * Aplicación de la conclusiones surgidas como resultado de la clase del área tecnológica.
- * Desarrollo de las prendas en sus componentes variables e invariables, sostenidos por las constantes.
- * Formación de nuevas tipologías.

3. SASTRERIA MASCULINA - COLECCION EXCLUSIVA

- * Evolución del traje masculino desde los 20 y sastrería femenina desde los 40. Clase teórica dictada por los invitados Horacio Lanes (vestuarista) y Tito Lucas Herrera (realizador), con proyección de videos de las colecciones internacionales masculinas.
- * Definición del término masivo.
- * Análisis de tipologías básicas de sacos (etiqueta, sport, vestir, fantasía).
- * Reconocimiento de las variables e invariables, desarrollo de estos componentes en distintos sentidos.
- * Selección de las tipologías de las prendas que componen con los anteriores conjuntos, composición (forma, textura, género, color, accesorios, etc.)

4. SASTRERIA FEMENINA - PROPUESTA EXCLUSIVA - CRITERIO DE DISEÑO

- * Estudio del traje masculino, síntesis de los elementos claves que definen su esencia, adaptación de éstos para una propuesta para el sexo femenino (dos líneas). Partiendo de una mezcla de variados elementos del traje masculino con diferentes estilos y características. Clase teórica acompañada de videos
- * Distorsión en función del cambio de imagen, aplicación de las experiencias adquiridas del primer ejercicio Disimulación-distorsión-énfasis.
- * Adaptación de la sastrería femenina a diferentes estilos.

5. PROPUESTA MASIVA - SASTRERIA MASCULINA

- * Estudio de mercado y las necesidades del usuario
- * Características de la producción masiva que se refiere al rubro.
- * Análisis y síntesis de la propuesta masiva rescatando un espíritu común, desarrollar dos líneas (de vestir y sport).

6. PROPUESTA MASIVA - SASTRERIA FEMENINA

- * Estudio de mercado y las necesidades de las usuarias.
- * Variación de la imagen y uso e integración de prendas, pertenecientes a otros rubros y de otras tipologías con el fin de enriquecer la función y la imagen. Apertura de una estructura rígida y convencional.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

7. TEJIDO DE PUNTO

- * Características del rubro en general. Clase teórica dictada por un profesional invitado.
- * Características generales de la producción del tejido de punto. Clase dictada por un profesional invitado.
- * Tipología del tejido.
- * Tipos y tipologías de las prendas realizables en el rubro.
- * Ropa interior.
- * Medias.
- * Accesorios.
- * El tejido de punto como rubro que acompaña a la mayoría de otros rubros como complemento.
- * Posibilidades de uso de color, de las formas, variaciones de la textura táctil y visual.
- * Diseño por computación.

8. TEJIDO ARTESANAL - PARTICION DE PLANO Y COMPOSICION DE COLOR

- * De lo total hacia lo particular.

9. INDUMENTARIA DE CUERO

- * Evolución de las formas, tratamientos y uso de esta indumentaria. Clase ilustrada con imágenes.
- * Características generales del rubro. Clase dictada por un profesional del área.
- * El cuero y las marcas, análisis de su rol.
- * Análisis de los trabajos según distintos diseñadores.
- * Otros géneros en combinación con el cuero.
- * Planificación y producción.

10. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS VIGENTES

- * Definición de una idea rectora partiendo de las tendencias estudiadas, en base a la cual, se desarrollará la propuesta.

NOTA !

Los ejercicios cortos planificados para el año lectivo 1994, serán reemplazados por trabajos prácticos con un tema específico que en los años anteriores se realizaban en Diseño II. De esta manera se reacomodará el

programa de forma completa en el año lectivo 1995. Los ejercicios cortos pasarán a Diseño II, los que están especificados en su respectivo programa.

LOS TRABAJOS PRACTICOS EN CUESTION

1. COLECCION SPORT INSPIRADA EN UN TEMA DE FOLCLORE NACIONAL

- * Estudio de una fuente de inspiración sobre un tema folclórico.
- * Síntesis de un lenguaje específico. Proceso de estilización.
- * Estudio de características climáticas y geográficas como condicionantes del diseño.
- * Integración de la funcionalidad y la estética.
- * Relación de la música, color, ritmo, textura, emoción, forma, etc.

2. INDUMENTARIA DE TRABAJO Y EL UNIFORME

- * Necesidad, funcionalidad, seguridad, durabilidad, confort, identidad, clara jerarquización, etc.
- * Formal e informal.
- * Empresarial (imagen + función)
- * Industrial (necesidad y función)
- * Nuevas tendencias
- * Estudio de una empresa, definición de sus necesidades jerarquización de puestos.

NOTA !

Luego siguen los trabajos prácticos antes nombrados, en el mismo orden.

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

11. TRABAJO PRACTICO FINAL

Esta previsto que este trabajo práctico se desarrolle en los dos últimos meses del año lectivo, culminandolo con una muestra (desfile) de varios diseños. Para esta oportunidad se definirán varios temas y los alumnos elegirán uno. El trabajo práctico estará compuesto por los siguientes elementos:

- * Colección exclusiva (tema a elegir) y su pasaje a la colección masiva (tres series o líneas según el tema.
- * Estudio del mercado al cual va dirigido.
- * Se realizará el completo proceso de diseño que finalizará en equipos (n) presentados en el desfile.
- * Todas las prendas seran analizadas en correspondientes fichas técnicas y geométrales.

* Se realizará una monografía del tema estudiado y en una memoria descriptiva se explicará:

- La idea rectora.
- Los conceptos.
- Las pautas generales y otro puntos específicos.

