

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO – U.B.A.

Carrera: Diseño de indumentaria v Textil

Asignatura: Medios expresivos

Cátedra: Arquitecto Horacio Sala

Medios Expresivos 1

PROPUESTA

Tender a que el alumno interactúe entre el proyecto y el control del proceso de diseño, conduciéndolo a fin de adquirir y desarrollar sus capacidades y aptitudes, para poder comunicar con fluidez la realidad percibida a través de los sentidos, orientándolo hacia el conocimiento de la misma y al proceso de abstracción, análisis y síntesis, tendiente a lograr el control del pasaje de lo aleatorio a lo sistemático.

Jerarquización de lo perceptivo como factor esencial en la captación sensible de la realidad, su asimilación y su expresión como hecho comunicacional.

A pesar de que la expresión gráfica sea fuertemente abarcativa, no llega a cubrir la totalidad de los modelos operativos, por tanto la propuesta lleva también al manejo de otros modelos de prefiguración: espacial y audiovisual.

OBJETIVOS

Que los medios expresivos conformen una forma de conocimiento entre: sujeto – objeto – contexto, y que configuren una herramienta para la comunicación.

Tender a la observación espontánea y luego conciente del mundo real, como método de captación sensible y racional.

Búsqueda incentivada de una “expresión propia” a cada alumno, así también como tratar de desarrollar una intensa actitud crítica y autocrítica.

METODOLOGIA

Ayutada fundamentalmente en el trabajo de taller, mediante la implementación teórica y práctica con producción activa y continua, conducida y controlada por el personal docente a cargo del grupo.

Muestreo permanente de las tareas realizadas en forma individual o grupal, a fin de promover la interacción y socialización de la enseñanza.

En general los ejercicios propuestos no tienen especificidad por carrera, salvo algunos de ellos desarrollados en el segundo nivel de la materia.

EVALUACION

Evaluación de la Idea, el proceso y la propuesta final, de acuerdo a diferentes niveles: nivel conceptual, nivel de resolución y nivel de presentación.

Conducción de este proceso tratando de no influir en la modalidad expresiva del alumno.

La presentación de los trabajos se hará sobre el soporte adecuado al ejercicio, en la dimensión de m. 0,35 x m. 0,50, eventualmente en múltiplo de las mismas, con rótulo previsto por la cátedra.

Todas las entregas parciales y finales de etapa, se harán dentro de una carpeta-sobre, con un código de color correspondiente a cada docente.

Con respecto a los trabajos espaciales se indicarán los límites máximos virtuales, adecuados a los mismos y se completará la presentación mediante láminas complementarias con fotos, croquis, etc, de acuerdo a las normas preestablecidas por la Cátedra.

CONTENIDOS

Sistemas de generación:

Desarrollo de modalidades perceptivas visuales: forma, color, textura, brillo, transparencia, etc.

Generación de formas concretas y abstractas a través del análisis sintético de elementos naturales y culturales.

Sistemas organizativos (simetría – tramas, etc)

Modificaciones perceptivas.

La luz como elemento fundamental y condicionante de la percepción visual, el color, la textura, etc.

Color: mezclas sustractivas y aditivas.

Círculo cromático.

Variables: tinte, valor, saturación.

Claves, gamas, pregnancia y contrastes, aspectos psicológicos.

Representación mediante técnicas secas y húmedas.

Representación de la figura humana:

Comprensión de su estructura, proporciones, ejes, articulaciones, anatomía.

Cambios en la representación de la figura humana a través de la historia de la humanidad.

Formas de lenguaje expresivo.

Dibujo con modelo vivo, ejercitación en complejidad creciente, escorzos, la figura en movimiento.

Representación bidimensional mediante distintas técnicas expresivas y mediante modelo físico: modelado en arcilla.

La figura humana en el entorno, escala.

Sistemas de expresión;

Comunicación mediante temas de prefiguración y representación.

Geometría plana y del espacio.

Trazado de figuras regulares.

Curvas abiertas y cerradas

Desarrollo geométrico de formas espaciales.

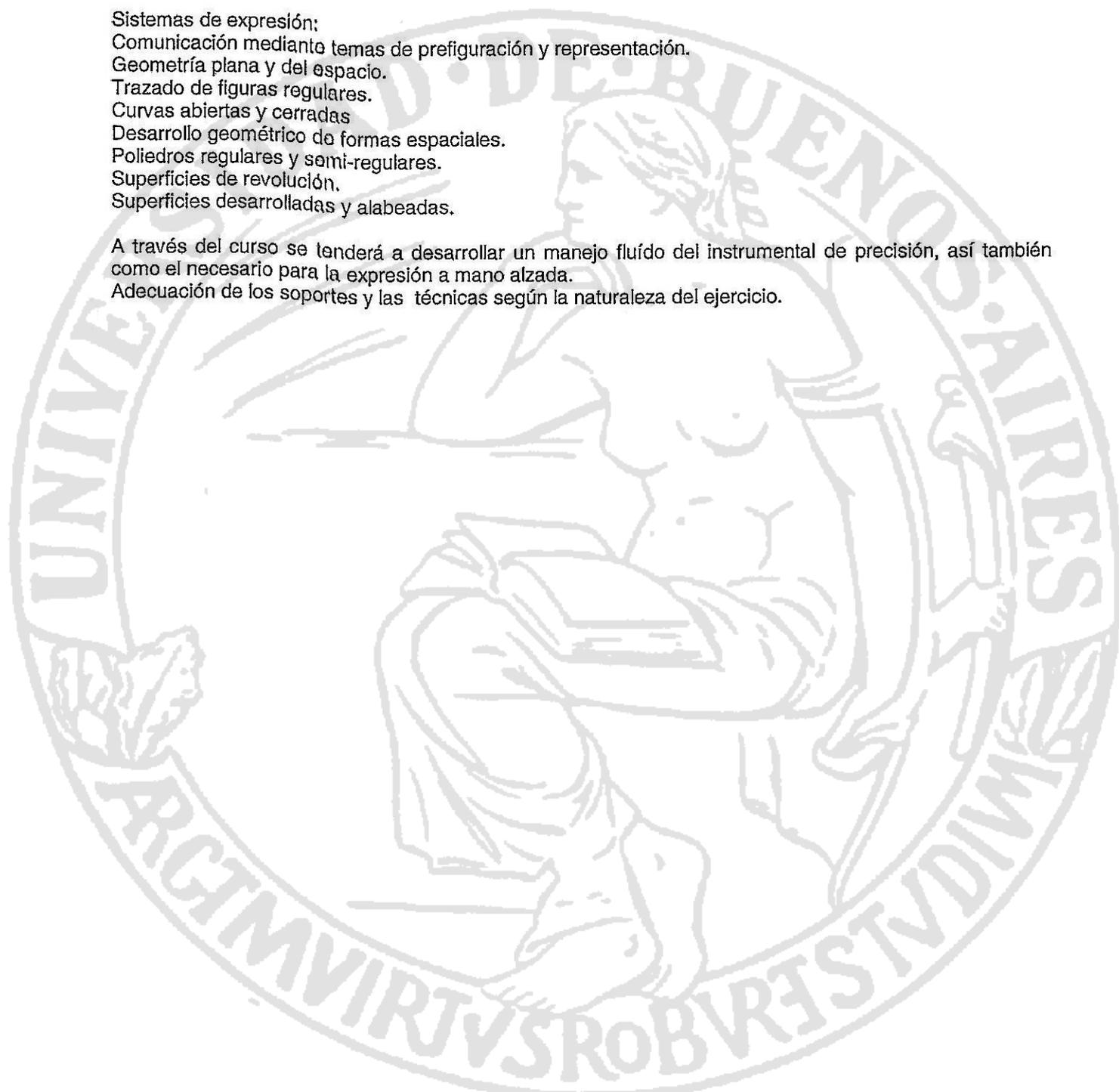
Poliedros regulares y semi-regulares.

Superficies de revolución.

Superficies desarrolladas y alabeadas.

A través del curso se tenderá a desarrollar un manejo fluido del instrumental de precisión, así también como el necesario para la expresión a mano alzada.

Adecuación de los soportes y las técnicas según la naturaleza del ejercicio.

MEDIOS EXPRESIVOS I

Programa – Contenidos y objetivos particulares

Ej Nº 1:

Diagnóstico

Representación Gráfica de un objeto (de la indumentaria) mediante diferentes sistemas y técnicas.

Objetivo: Capacidad de observación y su conceptualización gráfica. Determinar capacidades, aptitudes personales y falencias en su formación.

Ej Nº 2:

A – Geometría plana (1ª módulo)

Figuras: polígonos. Trazado y representación mediante instrumental de precisión.

Composición de un plano gráfico en base a alguna o algunas de las configuraciones estudiadas. Técnica libre. Color.

B – Figuras: Círculo y superficies circulares.

Curvas: abiertas y cerradas.

Trazado y representación mediante instrumental de precisión.

Composición de un plano gráfico mediante empalmes de rectas y curvas.

Valor de línea.

Valor superficial. Color.

C – Geometría del espacio: Poliedros. Generación y desarrollo. Representación plana y espacial. Intersecciones.

Generación de un espacio en base a los poliedros estudiados. Modificaciones perceptivas por aplicación de color. Textura. Transparencia, etc.

Objetivos: desechar conocimientos erróneos y reforzar aquellos no fijados.

Proponer nuevos conocimientos.

Adiestramiento en el uso del instrumental de precisión y sus técnicas de expresión.

Iniciación intuitiva en las leyes que rigen el campo morfológico.

Concepto de estructura.

Concepto de unidad.

Rigor en el uso del instrumental de precisión y en la materialización espacial.

Ej Nº 3:

Figura Humana.

Hombre y Mujer adultos. Niños.

Cambios evolutivos. Ejes. Proporciones. Articulaciones. La figura en reposo y en movimiento.

Ergonomía. Figura y Contexto.

Objetivos: Iniciación en el estudio de la figura humana.

Determinación de ejes estructurales, verificación a través de imágenes existentes, de los conceptos adquiridos a nivel teórico.

Ej Nº 4:

Figura Humana (modelo vivo)

Modelado de figura humana en arcilla.

Figura femenina y masculina (adultos).

Objetivos: Comprensión de la figura humana en el espacio, verificación de su volumetría y su traslación a un modelo espacial.

Ej Nº 5:

Geometría del espacio (2do módulo)

Superficies de revolución. Generación. Desarrollo.

Superficies regladas. Generación.

Sólidos.

Concreción de un modelo físico en base a las mismas.

Modificaciones perceptivas mediante el color. Textura. Brillo. Transparencia, etc.

Objetivos: idem 1º módulo.

Ej Nº 6:

Geometría. Trabajo síntesis.

Representación hiperrealista del color local. Valor de línea y superficie.
Monocromía. Cambio de valor y saturación. Cambio de armonía. Cambios de escalas.
Objetivos: Verificación de los conceptos adquiridos anteriormente.
Incentivación en el uso de distintas técnicas gráficas a fin de ir logrando mayor solvencia en la expresión y representación.

Ej Nº 13:

Figura humana (modelo vivo)
Hombre y Mujer (en forma individual)
Poses de modelos con mayor complejidad para su expresión (escorzos).
Técnica seca y húmeda.
Objetivos: Resolver a través de la observación situaciones mas complejas.
Adiestramiento en el uso del pincel y/o madera con tinta.
Introducción a la valorización volumétrica mediante la luz y sombra, propia y proyectada.
La figura y su entorno inmediato.

Ej Nº 14:

Envolventes.
Cambio de la percepción de una superficie sujeta a tensiones, según los volúmenes que envuelva.
Croquis esquemáticos con distintas técnicas gráficas de telas sobreimpresas de diferentes cualidades (liviandad, opacidad, transparencia, etc.) como envolventes de sólidos geométricos.
Objetivos: Verificación de las modificaciones perceptivas producidas a partir de la deformación física.
Expresividad del registro gráfico. Representación bidimensional mediante distintas técnicas y soportes.

Ej Nº 15:

Elementos de la naturaleza.
Hojas. Flores. Frutas, etc. Representación Hiperrealista.
Representación de la forma mediante: Punto. Línea. Superficies.
Leyes de simetría: Rotación. Traslación. Transformación. Reflexión. Experimentación con distintas técnicas gráficas. Síntesis formal. Elaboración de pictogramas.
Generación de tramas.
Propuesta de color – técnica húmeda.
Objetivos: Promover el desarrollo de la creatividad mediante distintas alternativas expresivas y comunicantes.
Desarrollar un proceso de síntesis y abstracción.

Ej Nº 16:

Figura Humana (modelo vivo)
Hombre y Mujer (en forma individual).
Poses de modelos con mayor complejidad (escorzos).
Técnica seca y húmeda.
Objetivos: Insistencia en la expresividad

Ej Nº 17:

Distorsión.
A partir de fotocopias de figuras humanas, objetos y figuras de animales, efectuar cortes para luego recomponerlas, modificando su estructura anterior (adición, sustracción o extrapolación de sus partes)
Objetivos: Disparador creativo
Desarrollo de la capacidad de abstracción y transformación a partir de imágenes pre establecidas.

Ej Nº 18:

Monocopia.
Tintas de impresión sobre distintos tipos de papel.
Verificación de los distintos modos de operar. Producción de formas del mundo real y abstractas.
Objetivos: Introducción de una nueva manera expresiva.
Producción de un nuevo repertorio de formas, disparador de procesos sistemáticos “ a posteriori”

Ej Nº 19:

Fotograma.

Experiencia mediante el uso de papel sensible y reactivos químicos.

Objetivos: Idem ej N° 18.

Ej N° 20:

Composición plana, lineal y/o superficial.

Mediante la selección de una forma obtenida a través de las experiencias aleatorias y de su posterior sistematización. Previamente se efectuarán pruebas apoyándose en leyes organizativas.

Objetivos: Pasaje de lo empírico a lo sistémico.

Ej N° 21:

Figura humana (modelo vivo)

Hombre y Mujer. Poses de conjunto en complejidad creciente para su representación. Uso de distintas técnicas gráficas.

Objetivos: El espacio del contexto y los espacios intermedios.

Énfasis en la expresividad. Búsqueda de una expresión personal.

Ej N° 22:

Figura humana en un entorno.

Selección de fotocopias de espacios abiertos y cerrados. Ejercitación de perspectiva, inserción de figuras humanas según distintos planos perspécticos. Color, técnica mixta.

Objetivos: Representación de la figura humana en distintas actitudes, sin modelo presente. Revisión de concepto de perspectiva y escala. Verificación del manejo de distintas técnicas expresivas.

Ej N 23:

Figura humana. Partes. Cabeza, cara, nuca, manos y pies.

Representación mediante técnica seca con modelo vivo en taller.

Objetivos: Valoración de la observación y su comunicación. En cuanto a la expresión: ídem a elerccitaciones anteriores.

Ej N° 24:

Plano gráfico.

Propuesta generada a partir de la figura humana y/o partes de la misma. Técnica libre.

Objetivos: Lograr unidad estructural y expresiva. Tender a una expresión con mayor grado de libertad y compromiso personal