

CARRERA
MATERIA
CATEDRA

DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL
MEDIOS EXPRESIVOS 2
PROFESORA TITULAR ARQ. HAYDEE SASSONE
Programa oficial de la materia.

Presentación

La materia Medios expresivos 2, integra y profundiza los objetivos y contenidos enunciados en Medios expresivos 1. Su didáctica se centra en el conocimiento de la realidad, para operar sobre ella, mediante la optimización de los mecanismos fundamentales de los procesos de abstracción. Por ello atiende a la conceptualización y utilización de modelos operativos y simbólicos, para pensar y crear teniendo en consideración operaciones analíticas y sintéticas, descompositivas y compositivas, aleatorias y sistemáticas, que constituyen el soporte metodológico del diseño.

Objetivos generales

Profundizar en forma sistémica la captación sensible y sistemática de la realidad.

Considerar los medios expresivos como estructuradores e integradores del proceso proyectual.

Abordar el conocimiento de las relaciones sujeto, objeto y contexto en el marco del fenómeno de la cultura.

Objetivos procedimentales

Manejar con solvencia y en forma pertinente el repertorio de sistemas y lenguajes propios de la disciplina.

Operar con idoneidad en los campos bi y tridimensionales optimizando el uso adecuado de los modelos.

Redefinir el uso convencional de los materiales estimulando la exploración de nuevas técnicas instrumentales.

Objetivos actitudinales

Estimular la formación del ser universitario comprometido con su realidad espacio, temporal motorizando estudios comparativos con otras realidades culturales.

Generar una actitud crítica que tienda a la reflexión permanente sobre los productos diseñados.

Propender a la consolidación de una actitud de búsqueda sistemática del conocimiento tendiente al perfeccionamiento continuo.

Contenidos

Del campo de la generación

Profundización de los conceptos referidos a la forma y su estudio. Tipologías. Sistema de formas. Constantes y variables. Generación de formas derivadas de procesos de análisis y síntesis de elementos naturales y culturales.

Los disparadores creativos en la estimulación de los procesos proyectuales. Mutaciones perceptivas sistematizadas: concepto y metodología. Incidencia de las variables de color y materialidad. El manejo de alternativas. Criterios de selección y optimización.

De la percepción y la significación

La incidencia de los elementos naturales y los procesos culturales en los productos de diseño. La significación del color. El uso del color en la cultura. El color en los procesos creativos. Psicología del color. El color como modificador de la forma. El manejo de alternativas de color en los procesos de ideación. Criterios de selección y optimización. Introducción a las técnicas artesanales e industriales.

De la representación

Aplicación de los modelos de representación y prefiguración en procesos acotados de generación de ideas. Normas y reglas convencionales para representaciones técnicas. Ejercitación y profundización en el estudio de la figura humana. Series. Movimientos. Estudios analíticos e ideativos.

Modelos tridimensionales. Correspondencia y pertinencia en el uso de los modelos en el desarrollo de los procesos de prefiguración.

De la expresión

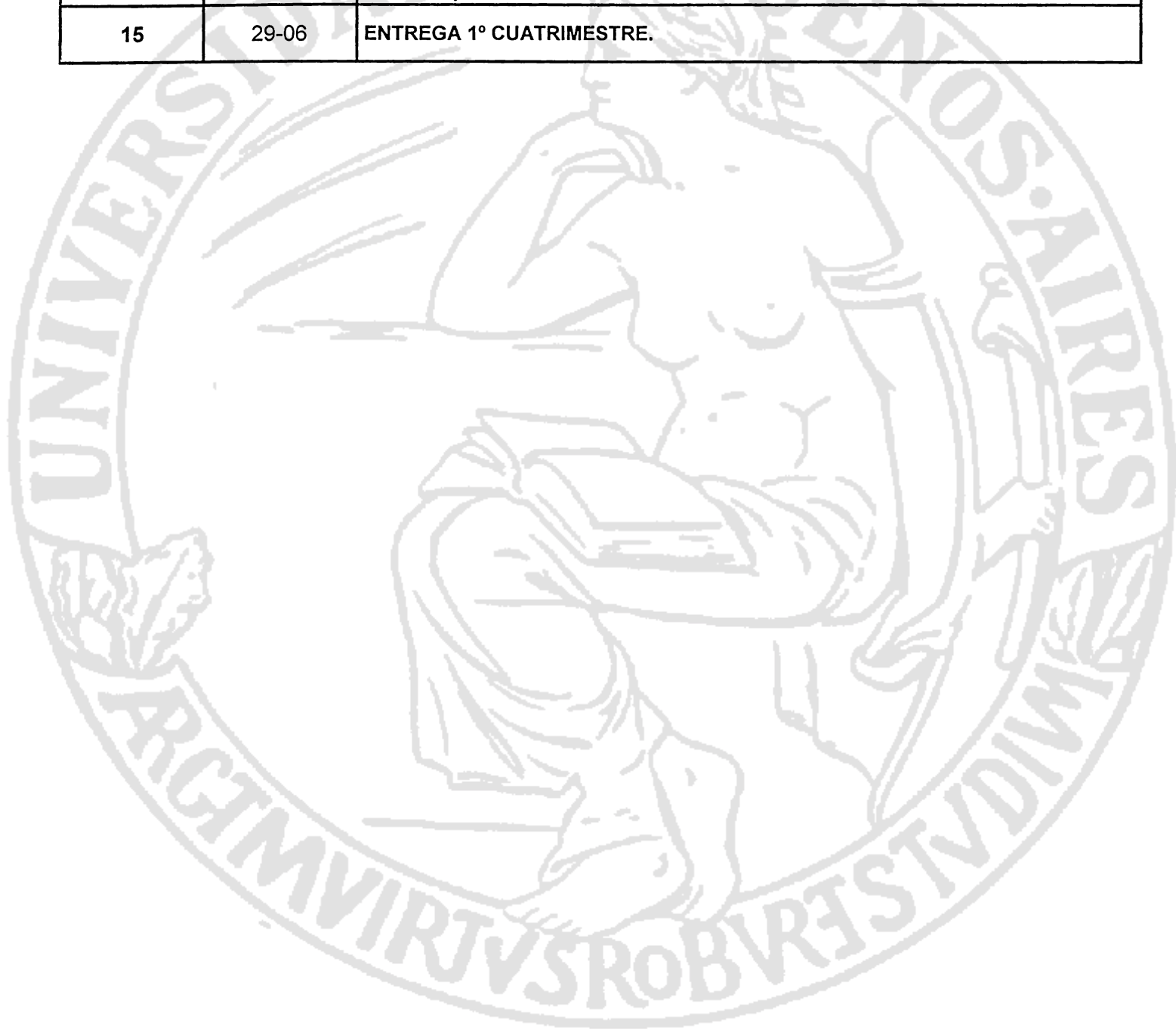
La comprensión de diferentes lenguajes expresivos provenientes de la naturaleza y la cultura. Formación de un repertorio expresivo autónomo. Pertinencia en el uso de los modelos comunicacionales. La comunicación de la materialidad como variable de los procesos ideativos: brillo, textura, transparencia, tejidos etc. Los modelos pertinentes de presentación en la producción del diseñador.

UBA – FALU – DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL / MEDIOS EXPRESIVOS II – SASSONE -

CRONOGRAMA 1° CUATRIMESTRE

CLASE N°	FECHA	TEMAS
1	23-03 Teórica	8:30/10:00 Presentación de la cátedra. Formación de grupos.
		10:30/ 13:00 TP1 Diagnóstico: OBJETO Y SUJETO DEL DISEÑO. De lo observable a lo imaginable. Teórica TP En clase: imaginación del efecto de una agresión. Representación en técnica seca. Tarea: técnica húmeda + hiperrealismo en FH
2	30-03 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/ 13:00 TP1 Colgada: Técnicas seca-húmeda + FH. En clase: Explicación de Proyecciones y Axonometría. Tarea: Cambio de pose FH.
3	6-04 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP1 Colgada: Proyecciones + FH. En clase: Axo con despiece. Tarea: incorporación del accesorio a la FH. Pedir materiales para TP Texto/Imágenes.
4	13-04 Teórica	8:30/10:00 TP1 PRE-ENTREGA: Muestreo y corrección general.
		10:30/13:00 TP2: LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA. Teórica TP + Expresión, textura e implantaciones. En clase: Adjudicación de textos e imágenes. Exploración sobre frases movilizadoras. La cátedra proveerá el texto al los alumnos. Tarea: selección y generación de imágenes y su sistematización.
5	20-04 Teórica	8:30/10:00 TP1 ENTREGA: EVALUACION Y DEVOLUCION
		10:30/13:00 TP2 Teórica Color. Colgada: catálogo. En clase: Selección de 2 imágenes. Tarea: buscar el 10 x 20 de cada imagen seleccionada.
6	27-04 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP2 Colgada: 10x20 de cada imagen. En clase: Cambio de escala a 1:1 + cambio cromático. Tarea: Cambio de materialidad
7	4-05 FH	8:30/10:00 Figura humana
		TP2 PRE-ENTREGA: Muestreo y corrección grupal. 10:00/13:00 TP2 Colgada: 2 series de cada imagen. En clase: Aplicación sobre figura humana. Pedir material para análisis de culturas precolombinas.
8	11-05 Teórica	8:30/10:00 TP2 ENTREGA: EVALUACION Y DEVOLUCION
		10:30/13:00 TP3: LAS FORMAS DEL ENCUBRIMIENTO. La mirada y el pudor. Teórica TP En clase: Formación de grupos según culturas. Inicio del análisis. Tarea: Terminar análisis.
9	18-05 Teórica	8:30/10:00 Teórica: Sistema, forma y moldería
		10:30/13:00 TP3 En clase: Charla- debate sobre el análisis. Selección de motivo y del indumento. Individual: Generación de un sistema de 3 pares de opuestos (6 piezas). Tarea: terminar sistema de 3 pares de opuestos.
10	25-05	FERIADO
11	1-06 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP3 Colgada: Sistema de 3 pares de opuestos. En clase: Geométrales + Prototipo en moldería con normalización. Tarea: terminar geométrales + prototipo.

12	8-06 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP3 Colgada: Geométrales + Prototipo. En clase: corrección de propuestas y poses de FH. Tarea: terminar propuestas aplicación sobre FH.
13	15-06 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP3 Colgada: Propuestas de aplicación sobre la FH. En clase: Ajuste aplicación sobre figura humana.
14	22-06	8:30/13:00 TP3 PRE-ENTREGA Muestreo y corrección individual.
15	29-06	ENTREGA 1° CUATRIMESTRE.

UBA – FADU – DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL / MEDIOS EXPRESIVOS II – SASSONE

CRONOGRAMA 2° CUATRIMESTRE

CLASE N°	FECHA	TEMAS
1	3-08 Teórica	8:30/10:00 Teórica TP
		10:30/ 13:00 TP5: COTIDIANEIDAD Y VIOLENCIA En clase: presentación y selección de registros fotográficos. TP4: CUERPO, IDENTIDAD Y RESPETO. En clase: Adjudicación del diseño y análisis.
2	10-08 Teórica	8:30/10:00 Teórica: Materialidad, expresión y escala.
		10:30/ 13:00 TP4 Colgada: análisis. En Clase: boceto de alternativas según variables. Tarea: terminar boceto de alternativas.
3	17-08 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP4 Colgada: boceto de alternativas. En clase: selección de las tipologías.
4	24-08 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP4 Colgada: propuestas de tipologías. En clase: tipologías (ajuste).
5	31-08 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP4 PRE-ENTREGA Colgada: corrección general.
6	7-09	10:00/13:00 TP4 ENTREGA: EVALUACION Y DEVOLUCION
7	14-09	8:30/13:00 TP5 : COTIDIANEIDAD Y VIOLENCIA. En clase: desarrollo de página gráfica según registros fotográficos.
8	21-09	FERIADO
9	28-09 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP5 En clase: corrección y continuación según ajuste de desarrollo de página gráfica.
10	5-10 Teórica	8:30/10:00 Teórica TP
		10:30/13:00 TP6 : ARTE, SISTEMATICIDAD Y ESPACIO. En clase: selección de formas del TP2 y exploración de rasgos. Tarea: expresiones gráficas del sector elegido.
11	12-10	8:30/13:00 TP6 Colgada: expresiones gráficas. En clase: propuestas cromáticas y desarrollo de composiciones. Tarea: completar composiciones. La cátedra proveerá imágenes de espacios.
		8:30/13:00 TP6 Colgada: composiciones. En clase: cambios de color sobre composiciones. Aplicación de composiciones al espacio dado.
13	26-10 FH	8:30/10:00 Figura humana
		10:30/13:00 TP6 Colgada: aplicaciones sobre espacios. En clase: corrección y ajuste de aplicación sobre espacio.
14	2-11	8:30/13:00 TP6 PRE-ENTREGA Muestreo y corrección individual.
15	9-11	ENTREGA FINAL

Planificación de trabajos prácticos

Trabajo práctico 1

“Siempre me ha costado trabajo preguntar el camino. Prefereiría interrogar y poner a prueba los propios”

F. Nietzsche

“La forma siempre señala algo que está mas allá de ella misma”

Rudolf Arnheim.

Título: Objeto y sujeto del diseño. De lo observable a lo imaginable.

La violencia del medio sobre el indumento de uso cotidiano.

- a) Ejercicio diagnóstico, a partir del reconocimiento de las cualidades de un objeto de uso (cartera, campera, maletín, etc.) en relación a su usuario imaginar el efecto de una agresión (desgarro, rotura, desprendimiento). Análisis, representación sensible y sistemática del objeto.
- b) Actividad complementaria: A partir del registro de figuras humanas fotografiadas, experimentar cambios de posición y vestimenta.
- c) Relacionar objeto y sujeto, en posiciones de uso y criterios armónicos de integración.

Duración: 3 clases.

Presentación: 1 o 2 módulos de 50x70 cm. Presentación del objeto y aplicación al usuario.

Objetivos:

- Manejo de los recursos precisos de comunicación.
- Verificar los conocimientos previos adquiridos por el alumno.
- Desarrollar criterios de armonía, composición y materialización.
- Estimular criterios organizativos del plano gráfico y los recursos adecuados para distintos tipos de comunicación.

Pautas de evaluación:

- Coherencia en el uso de los recursos comunicacionales, en función del destinatario del mensaje.
- Síntesis de la propuesta comunicacional y adecuada utilización de las diferentes técnicas gráficas.

- Verificación de uso de los sistemas convencionales
Dimensionamientos, escalas cualitativas y cuantitativas. Registros planos y volumétricos.
- Uso de los recursos técnicos
- Compromiso con la tarea, uso adecuado de los tiempos.

Modalidad de trabajo: Individual.

Inicio: 23 de marzo

Pre-entrega: 13 de abril

Entrega: 20 de abril

Bibliografía:

Ficha bibliográfica provista por la cátedra

Geometría Descriptiva, cap. 1,2,3,6 y 7 de DI PIETRO - Edit. Alsina

Diseño y Comunicación Visual de B. MUNARI – Edit. G.G. diseño

Material de información general

Mujer, violencia y medios de comunicación Dossier de prensa. Documento electrónico extraído de

Medios expresivos 2

Planificación de trabajos prácticos

Trabajo práctico 2

“Lo que aparece debe segregarse para aparecer”

Goethe.

“Cada uno de los tintes de una obra se alteran por cada una de las pinceladas que se añaden en otros lugares; de modo que lo que hasta un minuto era cálido, y lo que estaba en armonía, se hace discordante cuando se añaden a su lado otros colores”

Ruskin.

Título: Las formas de la violencia

- a) A partir de la lectura de 3 textos literarios y la observación de la obra de 3 pintores, proponer 2 listas de 20 términos asociados: una a la violencia y otra a su prevención. Sobre esos conceptos seleccionar de cada conjunto los mas significativos a criterio del alumno. Estimular el proceso de generación de imágenes y su sistematización.
- b) Experimentando procesos de cambio de materialidad, escala, expresión plástica y repetibilidad, generar composiciones continuas.
- c) Aplicar el ó los productos a la modificación de las vestimentas que surgieron en el TP1, y sus consecuentes alternativas de color según criterios predeterminados.

Duración: 4 clases.

Presentación: 2 módulos de 50x70 cm.

- a) Proceso exploratorio de generación.
- b) Aplicación a indumentos diversos. Frente / espalda y variantes de color y escala del material.

Objetivos:

- Manejo de experiencias de ideación y su posterior sistematización.
- Inducir procesos acotados de planificación del diseño en la búsqueda de modelos operativos.
- Profundizar el conocimiento del proceso de materialización de las ideas gráficas a partir de los tejidos y estampaciones. Influencia del tamaño de los elementos en relación al todo.
- Manejo y profundización de los conceptos teóricos sobre armonías y contrastes de color. Incidencia de las claves.

Pautas de evaluación:

- Coherencia en el proceso exploratorio.
- Actitud inquisidora, de búsqueda y confrontación de imágenes gráficas y literarias.
- Variables de color, tamaño y materialidad. Criterios de selección.
- Verificación de la coherencia entre propuesta verbal y materialización gráfica.
- Uso adecuado de tamaños y escala.
- Manejo del tiempo.

Modalidad de trabajo: Individual.

Inicio: 13 de abril

Pre-entrega: 4 de mayo

Entrega: 11 de mayo

Bibliografía

Textos:

1. Escrúpulo. Oliverio Gironde (del libro Noche Totem) Pag. 127
2. Salvamento. Oliverio Gironde (del libro Noche Totem) Pag. 125

Imágenes:

1. "Sin escapatoria" (1998) Oscar Bony
2. Mujer embarazada con cisne (1959) Joseph Beuys

Ficha bibliográfica provista por la cátedra

Arte del Color de J. ITTEN – Edit. Bouret

Arte y percepción visual – Cap. 1,2 y 3. de Rudolph ARNHEIM –Edit. Eudeba

Fundamento del diseño –de W. WONG – Edit. G.G. Diseño

Punto y Línea sobre el plano de W. KANDINSKY – Edit. Need

De lo Espiritual en el Arte de W. KANDINSKY

Como Mirar un Cuadro de WOODFORD – Edit. Gili

Anexo operativo:

Desarrollo de expresiones lúdicas.

- Ritmos lineales: Descubrir, observar, analizar y registrar del:
 - a) Entorno urbano ritmos lineales como: cables, postes de luz.
 - b) En objetos de uso cotidiano.

- c) En objetos naturales (hojas, carozos, corteza de árbol).
- d) En líneas de un grueso tejido.
- e) En entrelazado de una cesta.
 - Imaginar:
 - a) Las líneas que dibujan las gotas de agua cuando llueve y caen sobre: un charco, una superficie rígida.
 - b) Las alas de una bandada de... desplazándose en el aire
 - c) Las huellas dejadas por un transeúnte en la ciudad.
 - d) Las líneas que dibujan en el cielo (relámpagos, fuegos artificiales).
 - e) Las líneas de las olas de un mar embravecido.

“En las gotas de agua que caen podemos observar un ritmo, porque hay intervalos entre ellas y no lo observamos en el río que corre. No hay ritmo en lo que es continuo.” Cicerón

- Técnicas exploratorias:
 - a) Húmedo en húmedo (adición con una pintura diluida a una base de agua o pigmento aún húmeda).
 - b) Transparencia. Da luminosidad a un color que consiste en superponer una capa de color translúcido a una capa de pigmento ya seca (capas espesas de témpera se cubren con tinta o acuarela).
 - c) Difuminación. Un pincel cargado con un pigmento opaco opera sobre una capa seca de otro color.
 - d) Empaste. Capas espesas de pastel, textura dada por aplicar una espátula resultante de derretir capas de cera.
Creamos texturas superficiales de consistencia física.
Puede realizarse con óleo – acrílico.
 - e) Experiencias con medios combinados (lavado sobre papel rayado y rasgado)
 - f) Polvo de grafito (extraído de un afilaminas) y tinta diluida sobre papel de seda.

Medios expresivos 2

Planificación de trabajos prácticos

Trabajo práctico 3

“Lo bello es la manifestación de las leyes secretas de la naturaleza que hubieran permanecido por siempre ocultas para nosotros sin su aparición”

Goethe.

Título: Las formas del “encubrimiento”. La mirada y el pudor.

A partir del estudio de las culturas pre-hispánicas de América, desarrollar el análisis tendiente a encontrar las formas y colores significativos de determinadas áreas precolombinas, que remitan a los conceptos de protección y desprotección del cuerpo.

Operando con dichos condicionantes elaborar un sistema formal de indumentos de seis piezas. En tres pares de opuestos sobre las variables protección/desprotección según aspectos formales, cromáticos y de materialidad. Las seis piezas (poncho, ruana, capa) quedarán definidas por los condicionantes emergentes del análisis, tanto en su forma como en su tratamiento.

Se desarrollarán las propuestas y se materializará el uso sobre imágenes volumétricas. Así mismo se operará con la producción técnica (geométrales – planimetrías) en escala y/o tamaño natural (de un prototipo). Las poses elegidas deberán reforzar las explicaciones del concepto que se transmite.

Duración: 6 clases.

Presentación: 2 paneles de 50x70cm.

Moldería tamaño natural de una pieza.

Objetivos:

- Estudio sistemático para la búsqueda de emergentes culturales asociados a los conceptos protección/desprotección.
- Manejar los criterios conformantes de un sistema, condicionantes, constantes y variables.
- Relacionar operativamente formas volumétricas y planas, detectando los soportes geométricos que permiten su producción y reproducción.

Medios expresivos 2

Planificación de trabajos prácticos

Trabajo práctico 4

(Ejercicio de Juri intercatedras)

“Buscar lo común en lo diverso”

Georges
Braque.

“Conócete a ti mismo y luego adórnate en consecuencia”

Epípecto (50 – 120)

Título: Cuerpo, identidad y respeto.

Las mutaciones frente a las diferencias

A partir de variantes morfogenéticas de una realidad preexistente, respetando valores significativos

Ejercicio de integración de los contenidos desarrollados en Medios Expresivos 1 y 2 en el marco de una propuesta autónoma.

A partir de un diseño de indumentaria, propuesto por la cátedra, el alumno procederá a realizar el análisis de las variables morfológicas, de uso y significado sistemáticamente, registrando las conclusiones gráficamente.

El análisis incluirá los aspectos materialidad y producción.

A partir del hecho analizado accionará en el proceso de la **mutación** operando alternativamente sobre diferentes cuerpos respetando las adecuaciones a talles y edades de diversidad de usuarios, con forma, materialidad y color pertinentes.

Para ello, en el desarrollo, en cada variable (edades-talla) un número de alternativas, en forma de boceto. De ellas, optimizando la propuesta, seleccionará una de cada tipología que registrará en la lámina final.

Duración: 5 clases.

Presentación: 2 módulos de 50x70 cm. (1 de proceso y 1 de definición)

- Tender a desarrollar criterios ordenadores en el pensamiento de diseño que permitan elaborar propuestas múltiples en base a variables cuantificables.
- Estimular la búsqueda de alternativas y los criterios de selección para optimizar la materialización de prototipos.

Pautas de evaluación:

- Coherencia en los criterios de organización del análisis y determinación de los condicionantes seleccionados.
- Adecuada y justificada elaboración de la propuesta de los pares conceptuales. Uso correcto de constantes y variables.
- Manejo solvente en los criterios de color, forma y materialidad.
- Desarrollo técnico preciso de la propuesta en modelos a escala y prototipo.
- Verificación del soporte geométrico.
- Planificación de tareas y uso adecuados del tiempo. Control del proceso.

Modalidad de trabajo: Individual.

Inicio: 11 de mayo

Pre-entrega: 22 de junio

Entrega: 29 de junio

Bibliografía:

Ficha bibliográfica provista por la cátedra.

La Sintaxis de la imagen Cap. 1, 2, 3, 4 y 5 de D. DONDIS – Edit. G.G. Diseño.

El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas. GOMBRICH.

Optical Art – Theory and Practics de Rene PAROLA.

Diseño, Analisis y Teoria de M. ZATONYI – U.P. Librería técnica CP67.

Diseño.com. Sexe, Nestor

Objetivos:

- Estimular el proceso formativo que favorezca la toma de conciencia y la aceptación a las diversidades corporales frente a los modelos impuestos por la sociedad globalizada.
- Desarrollar la capacidad de análisis y producción de un modelo operativo como herramienta auxiliar para el diseño.
- Incentivar el manejo controlado de constantes y variables respecto de la forma, color, materialidad, uso y significado, generando actitudes sistémicas.
- Desarrollar el uso y pertinencia de los modelos comunicacionales a ser utilizados en búsqueda de la expresión personal del diseñador.
- Estimular la mecánica de producción y selección de propuestas alternativas y el concatenamiento de variables.

Pautas de evaluación:

- Verificar la capacidad analítica, mediante las conclusiones, y su expresión literal y gráfica.
- Verificar el manejo de las constantes y variables respecto de la forma, color, materialidad y expresión en cada uno de los pasos seguidos.
- Evaluar la autonomía expresiva, mediante el uso y pertinencia de los modelos comunicacionales utilizados.
- Evaluar la coherencia entre el proceso de gestación y su presentación síntesis.
- Evaluar los criterios de planificación utilizados, el manejo del tiempo y la asimilación de las correcciones individuales y grupales.

Modalidad de trabajo: Individual.

Inicio: 10 de agosto

Pre-entrega: 24 de agosto

Entrega: 7 de septiembre

Bibliografía:

Ficha bibliográfica provista por la cátedra.

Una Estética del Arte y del Diseño de Imagen y Sonido de M. ZATONYI – U.P. CP 67

La Cura por la Mirada - pag. 56, de Gastón BREYER – Contextos nº 5 FADU.

Arte y Percepción Visual – cap. 1,2 y 3 de Rudolph ARNHEIM – Edit. Eudeba.

Diseño y Comunicación Visual de B. MUNARI – Edit. G.G. Diseño.

Moda y cultura. Sonia Marsall. Edit. Nobuko

Medios expresivos 2

Planificación de trabajos prácticos

Trabajo práctico 5

“Aunque nosotros mismos nos constituyamos o modelemos según un desarrollo insensible, nada podemos crear de esa manera”

Paul Valery

Título: Cotidianeidad y violencia

- a) A partir de la observación de imágenes de la vida cotidiana, extraer registros fotográficos que comuniquen las distintas formas de violencia hacia la mujer.
- b) Registros fotográficos propios o extraídos de fuentes bibliográficas (en caso de imágenes que no fueran registradas por el alumno, deberán omitirse las publicitarias, debiéndose trabajar sobre la imagen previamente procesada)
- c) En base a una recopilación de 20 registros, seleccionar 6 para acompañar un informe de prevención por la NO VIOLENCIA, cuyo texto será provisto por la cátedra.

Duración: Periodo de recopilación de *imágenes* durante el desarrollo del 1° cuatrimestre.

Presentación de los 20 registros fotográficos: 3 de agosto 2004

Elaboración de la selección de 6 registros: 3 de agosto 2004

Desarrollo de la página gráfica: 2 clases (14 de septiembre y 28 de septiembre)

Presentación: 2 módulos A3

Objetivos:

- Focalización del interés social en el proceso de formación del diseñador
- Capacitación de la realidad social a través del registro de testimonios cercanos que evidencien situaciones de riesgo para la mujer en el entorno inmediato.
- Favorecer la reconstrucción de los hechos según la mirada individual del observador.