

DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

MEDIOS EXPRESIVOS I

2016

**DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL
MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: EX SASSONE (A/SAC)
2016**

**PROGRAMA CON PROPUESTAS | OBJETIVOS | METODOLOGÍA | CONTENIDOS | PAUTAS
DE CONVIVENCIA | PAUTAS DE EVALUACIÓN | BIBLIOGRAFÍA**

OBJETIVOS

Generales

- Desarrollar las capacidades de percepción, observación y comunicación sensibles y sistemáticas de la realidad.
- Comprender los medios expresivos como estructurantes de procesos acotados del pensamiento proyectual.
- Conceptualizar la interrelación de los sistemas universalizados de comunicación como soporte de los procesos de diseño.
- Introducir en el desarrollo de los trabajos del taller el uso de las herramientas digitales.
- Desarrollar el espíritu crítico del alumno y su autonomía.
- Aplicar y verificar los diferentes conceptos desarrollados a mitad y a fin de ciclo lectivo en un trabajo de integración de conceptos.

Procedimentales

- Conocer, reconocer y diferenciar los distintos sistemas de representación y los lenguajes expresivos.
- Operar sistemáticamente en los campos bi y tri dimensionales.
- Estimular el conocimiento, manejo y dominio de los materiales específicos, las operatorias de trabajo, las técnicas, los soportes y las herramientas que permitan concretar los procesos proyectuales.

Actitudinales

- Estimular la formación del ser universitario comprometido con su realidad espacio temporal.
- Desarrollar el sentido de crítica y autocrítica reflexionando sobre el hacer como modo orientador de la conducta.
- Generar una actitud inquieta y rigurosa en la búsqueda del conocimiento promoviendo la autonomía del alumno.

METODOLOGÍA

- Realización intuitiva de un “trabajo diagnóstico” previo al desarrollo conceptual de cada tema específico del programa.
- Introducción al marco teórico.
- Aplicación y desarrollo en trabajos prácticos.
- Verificación de conceptos adquiridos en un trabajo de aplicación.

CONTENIDOS

Del campo de la generación

- Concepto de forma: Procesos controlados de generación de formas. Simetrías. Sistemas organizativos en los procesos de prefiguración. Organizaciones lineales y planas. Composiciones infinitas. Cualidades compositivas. Orden, ritmo, aleatoriedad, direccionalidad, acento. Operaciones morfológicas. Organizaciones espaciales. Tramas, redes, distorsiones.
- Las formas bi y tri dimensionales: Geometría. Incidencia de la geometría en los procesos de generación de formas. Trazados de precisión. Trazados por aproximación. Formas regulares y semi-regulares. Cuerpos y superficies. Manejo de formas y trazados mediante soporte digital.

Del campo de la percepción

- Conceptos y definiciones: Captación sensible del mundo real. Fenomenología de la percepción. Leyes gestálticas. Cualidades y atributos de la forma: dimensión, color, textura, materialidad. Dialéctica del objeto, sujeto y contexto.
- El color: Clasificaciones. Modelos. Parámetros. Claves. Armonías. Contrastes. Pregnancia. Producción y reproducción. Concepto de mezclas. Manejo del color mediante soporte digital.

Del campo de la representación

- Enfoque general y particular del concepto de representación. Observación sistemática de realidades preexistentes y registro de procesos pre-figurativos.
- El cuerpo humano como soporte y en relación al indumento y a los textiles. La FH en reposo y movimiento
- El todo y las partes. Proporciones. Estructura, masa, postura y gesto. El pasaje de la tri a la bi dimensionalidad. Modelado y croquis. Procesos analítico – sintéticos. Contextualización.
- El concepto de estructura. La relación del todo y las partes, dimensiones, proporciones, procesos de análisis, síntesis, criterios para el registro.

- Los modelos convencionales de representación. Sistemas de representación geométricos. Proyecciones. Su aplicación al diseño. Modelos tridimensionales.
- Los modelos adecuados de presentación en la producción del diseñador. Catálogos analógicos y digitales. Portfolios. Prototipos. Registros fotográficos. Croquis.
- Formación de un repertorio expresivo autónomo. Desarrollo de experiencias individuales y grupales.

Del campo de la expresión

- El concepto de expresión en el marco de la disciplina. Soportes y herramientas procedimentales. Técnicas expresivas secas y húmedas; de precisión y a mano alzada, analógicas y digitales. La observación y comunicación de la materialidad, texturas de materiales y objetos específicos de la disciplina. Escalas gráficas cualitativa y cuantitativa.
- Uso y pertinencia en la elección del recurso expresivo y control de ideas.

PAUTAS DE CONVIVENCIA

Los docentes

- Grupo compuesto de profesionales de distintas disciplinas: Arquitectos, Diseñadores Gráficos, Diseñadores de Indumentaria/Textil y Licenciados en Artes Plásticas. Juntos conviven complementándose y aportando sus conocimientos específicos relacionados con la materia.

Los alumnos

Se espera que los docentes puedan:

- Incentivar una mirada que estimule la búsqueda del conocimiento.
- Respetar sus tiempos de conceptualización (complementándolos con la materialización de una tutoría).
- Estimular el trabajo compartido

PAUTAS DE EVALUACION

- Nivel de complejidad en la resolución de los conceptos trabajados.
- Uso pertinente de los instrumentos y técnicas aplicadas.
- Verificación de los niveles de autonomía del alumno.
- Compromiso con la tarea, uso adecuado de los tiempos.

- Capacidad operativo-instrumental.
- Uso adecuado de materiales, de soporte e instrumental.
- Coherencia y precisión en los trazados y escalas.
- Correcta aplicación de los diferentes recursos.
- Creatividad y manejo de alternativas.
- Manejo adecuado de la expresión gráfica.

BIBLIOGRAFÍA

SASSONE, Haydeé y colaboradores, Vestido-Desvestido, Altuna Impresores, 2007.

ARNHEIM R. Arte y percepción visual. Editorial Eudeba Cap. 1 y 2.

DONDIS D. La sintaxis de la imagen. Editorial Gustavo Gili.

PHILLIPS P. BRUNCE G. Diseños de repetición. Edit. G.G. Diseño.

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

SCOTT. Fundamentos Del diseño.

WONG W. Fundamentos del Diseño. Edit. G.G. Diseño.

WONG W. Principios del diseño. Edit. G.G. Diseño.

HICKTHIER. El cubo de los colores. Edit. Limusa.

ITTEN J. Arte del color. Edit. Bouret

GONZALEZ RUIZ, ESTUDIO DE DISEÑO. Edit. Emece.

MUNARI Bruno, El cuadrado - El triángulo. Edit. G.G. Diseño.

DI PIETRO, Geometría descriptiva. Edit. Alsina. Cáp. 1, 2, 3, 16 y 17.

KANDINSKY W. Punto y línea sobre el plano. Edit. Need.

SACRISTE E. Cartas a principiantes

NACHMANOVITCH S. Free Play. La improvisación en la vida y en el arte.

TRABAJOS PRÁCTICOS

TP1 | FORMA-EXPRESION

“El acto del dibujo es un prodigio maravilloso, un ritual profano del que participan la mano, el ojo y la mente del hombre [...] dibujar es recorrer esos múltiples velos de la turbulencia e ir decidiendo uno a uno: el color, los tamaños, los puntos de vista, las deformaciones, las siluetas, el lleno con el vacío, las sombras, lo estable con lo móvil, la luz, los reflejos, las rugosidades, los esmaltes, el arabesco [...] el dibujo es la mejor manera para meditar [...] es buscar y encontrar el ser del ente [...] es un proceso de eterno equilibrio entre tres magnitudes: ver, querer y saber...”

Gastón Breyer

- Enunciado:

A partir de una temática dada por la cátedra: desarrollar la exploración de distintos lenguajes expresivos acromáticos.

Seleccionar algunas de estas variables y proponer aplicando leyes morfológicas una nueva imagen (motivo).

- Metodología: Individual
- Técnica: Manual
- Objetivos:
 - Desarrollar la observación, comprendiendo estructura y definición de forma.
 - Iniciar a los alumnos en la exploración y manejo de distintos recursos expresivos.
 - Desarrollar habilidades motrices y perceptivas a través del contacto con materiales diversos.
 - Introducir al alumno a criterios compositivos básicos, manejo de escala orden, repetición.
 - Estimular el trabajo compartido para establecer criterios evaluativos y espíritu crítico.

TP 2 | FORMA-SISTEMA

“La materia Medios Expresivos se aboca al conocimiento de los modelos, estrategias y procedimientos que permiten comprender y encarar procesos de ideación, para operar con realidades existentes y futuras en el campo de la prefiguración a partir del estudio sistemático de la forma.”

- Enunciado:

A partir de las alternativas expresivas del *TP1 FORMA-EXPRESION* realizar una mutación de la forma de lo gestual a lo geométrico, apelando al estudio estructural de la forma elegida y aplicando sistemáticamente curvas, rectas y sus combinaciones con instrumental de precisión en el elemento y en el motivo.

Generar una guarda y una composición: aplicando leyes morfológicas, respetando criterios compositivos y contenidos en una estructura geométrica.

- Metodología: individual
- Técnica: Manual o digital
- Objetivos:
 - Desarrollar criterios de selección, clasificación, jerarquización y re-organización.
 - Estimular el manejo riguroso del instrumental de precisión.
 - Desarrollar la observación, comprendiendo estructura y definición de forma.
 - Iniciar a los alumnos en la exploración y manejo de diversos recursos geométricos.
 - Desarrollar habilidades motrices y perceptivas.
 - Explorar variables compositivas de carácter armónico.
 - Estimular el trabajo compartido para establecer criterios evaluativos y espíritu crítico.

TP 3 | FORMA-COLOR

“El marfil y la plata son de un blanco que empalidece junto a la pluma del cisne. Por esta razón, las cosas parecen muy claras en la pintura cuando existe una buena cantidad de blanco y negro, como la ley de luminoso o sombreado en los objetos mismos, de manera que todas las cosas se conocen por comparación.”

Wassily Kandinsky

- Enunciado:

- A) Desarrollar instancias de la teoría del color: Círculo cromático, diagrama de Munsell.
- B) A partir del motivo, guarda, composición seleccionada de un grupo de 4 a 6 integrantes en el *TP2 FORMA-SISTEMA*, cada alumno aplicará una de las siguientes consignas de color: Policromía, analogía, oposición, monocromía. En todos los casos se podrá aplicar valor y desaturación.

- Metodología: Individual.
- Técnica: Manual (parte A, Manual o digital parte B)
- Objetivos:
 - Experimentar el acercamiento sensible a la fenomenología del color.
 - Tomar contacto con modelos cualitativos y cuantitativos de color para control con procesos de prefiguración y comunicación a terceros.
 - Elaborar intervalos constantes en el desarrollo del diagrama y círculo cromático, reflexionar sobre los resultados obtenidos.
 - Experimentar el uso adecuado de productos, pigmentos y soportes.
 - Explorar variables cromáticas de carácter armónico.
 - Reflexionar sobre el efecto perceptivo en la relación Forma-Color.
 - Estimular el trabajo compartido para establecer criterios evaluativos y espíritu crítico.

TP 4 | APLICACIÓN DE CONTENIDOS

AJUAR DE BEBE

- Enunciado:

Con el material realizado en el primer cuatrimestre: (motivo, guarda, composición) y a partir de una lectura expresiva, estructura geométrica y aplicación de color (conceptos elaborados en los trabajos anteriores *TP1*, *TP2* y *TP3*), los alumnos confeccionarán un ajuar de bebé.

La cátedra proveerá de moldes de distintas prendas y los alumnos en grupo organizarán un ajuar con dos prendas por persona donde aplicarán cada uno de los conceptos adquiridos.

Presentación catálogo y packaging, digital y manual.

- Metodología: Grupal/ Individual
- Técnica: Digital / manual
- Objetivos:
 - Desarrollar criterios de selección y clasificación.
 - Inducir en la búsqueda de modelos operativos en el proceso proyectual.
 - Incluir el uso de registro fotográfico como mecanismo de documentación.
 - Explorar variables de carácter armónico.
 - Ejercitar el uso de concepto de escala.
 - Afianzar el manejo del concepto de estructura.

- Desarrollar la capacidad de transferir de la bi a la tri- dimensión.
- Inducir al uso de soporte digital.
- Estimular el trabajo compartido para establecer criterios evaluativos y espíritu crítico.

TP 5 | TEXTURAS

- Enunciado:

A partir del contacto directo con diversos textiles, se realizará la representación hiperrealista de los mismos, previa observación y análisis de sus distintas estructuras de acuerdo a su materia prima. Haciendo uso de la creatividad se seleccionarán diferentes texturas, aplicándolas a un modelo vivo como envolvente constitutiva del indumento.

- Metodología: Individual

- Técnica: Manual

- Objetivos:

- Generar autonomía en la selección de las muestras significativas.
- Incentivar la búsqueda de una expresión personal.
- Comprender y registrar los aspectos particulares de los diferentes textiles y su materialidad.
- Representar y sistematizar los aspectos captados por los sentidos, especialmente visión y tacto.
- Detectar la relación entre materialidad, gráfica y cambios de escala.
- Reflexionar acerca de la importancia de la luz y su incidencia en el aspecto superficial de los textiles y las posibilidades expresivas de diferentes técnicas para comunicar coherentemente las características observadas. Utilizar diferentes escalas.
- Aplicar sobre la FH entendiendo a esta como soporte de la indumentaria.
- Estimular el trabajo compartido para establecer criterios evaluativos y espíritu crítico.

TP 6 MORFOGENEIS

- Enunciado:

A partir del *TP2 FORMA-SISTEMA*, se seleccionará en forma grupal un sector, que deberá cumplir con la característica de forma ordenada geoméricamente y abierta, que permita continuidad o generación de formas nuevas.

Con estas nuevas formas se generará un motivo que dará origen a composiciones formales de carácter infinito (tramas) en la que se trabajará una selección de rasgos.

Por grupo se desarrollará un sistema de color utilizando los conceptos vistos en *TP3 FORMA-COLOR*, para aplicar a la trama.

- Metodología: Grupal / individual
- Técnica: Manual / Digital
- Objetivos:
 - Estimular y desarrollar procesos de síntesis formal.
 - Explorar variables compositivas de carácter armónico.
 - Incentivar la búsqueda de resultados variables en función de la acción de color sobre la forma.
 - Estimular el trabajo compartido para establecer criterios evaluativos y espíritu crítico.

TP 7 | APLICACIÓN DE LA GEOMETRIA ESPACIAL A UN ACCESORIO

“Lo que es la piedra para el escultor es el tiempo para el músico. Cada vez que se levanta para tocar, el músico se enfrenta con su pedazo de tiempo sin esculpir. Sobre este vacío aparentemente sin contornos tiende, quizás, un arco de violín, que es una herramienta para tallar o dar forma al tiempo... O, digamos, para descubrir o liberar las formas latentes en ese momento único del tiempo”

Stephen Nachmanovitch

- Enunciado:

A partir de un objeto accesorio de la indumentaria (cartera) provisto por la cátedra, se realizará el análisis morfológico, y su representación gráfica.

En grupo de cuatro a seis integrantes generarán un sistema, propuestas de cambios morfológicos, teniendo en cuenta constantes y variables.

Este sistema tendrá una presentación individual gráfica de cada uno de los elementos y su maqueta respectiva. Manejo de la bi y tri dimensión.

- Metodología: Grupal / Individual
- Técnica: Manual / Digital
- Objetivos:
 - Aplicar coherentemente el uso de la geometría espacial.
 - Estudiar y reconocer una forma dada.
 - Ejercitar sobre conjuntos integrados por formas reconocibles a partir de volúmenes geométricos y sus proyecciones.
 - Operar con las formas resultantes y su representación sistemática.

TP8| APLICACION DE TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y SU COMUNICACIÓN.

“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante.”

Antoine de Saint-Exupéry

- Enunciado:

A partir del cambio morfológico producido en el *TP7 APLICACIÓN DE LA GEOMETRIA ESPACIAL A UN ACCESORIO* de indumentaria, aplicar morfogénesis, conceptos de cambio de escala, variables cromáticas, etc.

En grupo de cuatro a seis integrantes, conformarán un sistema de color y forma que se presentará de manera bi y tri dimensional.

- Metodología: Grupal / Individual
- Técnica: Manual / Digital
- Objetivos:
 - Este trabajo engloba todos los objetivos de los TP 1 al 7 inclusive.