

PROPUESTA PEDAGÓGICA

"Capacidad de vivencia subjetiva y capacidad de reconocimiento objetivo. El camino es primero irracional y luego paulatinamente racional". Itten.

¿Qué es lo accesorio? ¿Qué es lo principal?

Se parte de una concepción de diseño como "proceso"; una sumatoria de historias, significados, olores, recuerdos, colores y temperaturas que confluyen en una imagen sensitiva y puede volcarse en el desarrollo de un gesto sobre el cuerpo.

Si bien, el accesorio es considerado un arte menor por el hecho de ser un arte aplicado, aquí trabajaremos para darle un valor no "accesorio" que permita hacer un juego de relaciones con la indumentaria.

El accesorio tiene la posibilidad de enfrentarse a infinitos espectadores cotidianamente generando diversos tipos de intercambio, vínculos y reacciones posibles. Tiene la capacidad de sintetizar la producción estética con las dinámicas sociales.

¿Cómo trabajar lo "accesorio"?

La cátedra se propone generar un espacio de acción, investigación y constante interacción, donde los alumnos puedan construir una imagen/objeto con una poética personal.

Un espacio donde encuentren un marco teórico frente a las inquietudes que puedan presentarse a medida que se desarrollen los trabajos prácticos y donde el trabajo directo con la materia en el mismo taller, sea un momento de experimentación e intercambio entre los pares.

Se buscará crear un equilibrio entre el aprendizaje de la técnica, el diseño contemporáneo y los pensamientos conceptuales. Utilizar los procesos y experiencias de trabajo como herramientas para develar las ideas, encontrar las técnicas adecuadas y los materiales propios para el desarrollo de cada proyecto. Asimismo, la propuesta pedagógica promueve la vinculación de los alumnos con artistas, diseñadores, empresarios, periodistas y otros grupos que trabajen en el acercamiento del arte como puente entre distintas realidades sociales.

Objetivos:

" no tengamos miedo a un total fragmentado, tengamos sí miedo a un fragmento que se pretende totalidad. La unidad no es el punto de partida, es el punto de llegada." Luis Felipe Noé.

- Desviar la mirada tradicional del accesorio hacia un espacio sensible y comunicacional.
- Analizar la relación y el vínculo con el cuerpo. Replantear el valor que tiene el accesorio sobre un cuerpo en movimiento.
- Desarrollar una identidad propia. Ayudar al alumno a que encuentre una poética personal.
- Impulsar a los alumnos a bucear en nuevos métodos y caminos para trabajar sobre materiales tradicionales y poco convencionales, estimulando la experimentación y valorizando la sorpresa durante el proceso.
- Enseñarles a ver lo que ellos mismos producen.
- Fomentar la participación y crítica grupal. Aprender a decir lo que se piensa como crítica constructiva. Saber capitalizar las reflexiones sobre los trabajos de los compañeros para el trabajo propio.
- Incentivar el interés por el contexto sociocultural generando compromiso social, replanteando el uso de materiales, la función, los sistemas constructivos y los eslabones que participan del proceso.

Contenidos:

Los contenidos de la materia están organizados de la siguiente manera:

1. Debate conceptual en torno al accesorio. En este sentido, se replanteará el accesorio, discutiendo su significado, usos y funciones. Se incentivará al alumno a enfrentar y resolver problemáticas formal, funcional y técnica.

2. Análisis del accesorio en su contexto de producción, trabajando sobre lo individual, social, político-identitario y ambiental.

En particular, se abordará la relación con el cuerpo y la realidad con la que se vive alrededor. Por otro lado, se abordarán las reflexiones que se producen en el arte contemporáneo sobre su rol como referente y su compromiso social. Se planteará la cuestión de la **identidad nacional** planteando la relación del arte argentino en su relación, a veces sincrética, otras veces antagónica con otros artes.

Sostiene Octavio Paz –"El grabado Latinoamericano", Sombras de obras, BCN, Seix Barral, 1983-, la imposibilidad de definir el arte latinoamericano que, como el de otros continentes se despliega en muchas tendencias y personalidades contradictorias...El artista latinoamericano, siendo de aquí es también de allá. Por eso la conciencia de ser latinoamericano no es un nacionalismo.

Ser latinoamericano es un saberse –como recuerdo o como nostalgia, como esperanza o como condenación- de esta tierra y de otra tierra.

El arte latinoamericano vive en y por este conflicto. El cosmopolitismo latinoamericano no es un desarraigo ni nuestro nativismo es un provincialismo. Estamos condenados a buscar en nuestra tierra, la otra tierra; en la otra, la nuestra...

EL CUBISMO Y SUS ENTORNOS EN LAS COLECCIONES DE TELEFÓNICA.

Finalmente, se concientizará acerca del uso de los materiales y los procesos productivos. Se estimulará la reutilización y reciclaje de materiales, teniendo en cuenta la economía del mismo como el más elevado principio.

3. Abordar la problemática de la inserción al medio. Por ello, se pondrá en discusión el concepto de familia de elementos/colección. Se estudiarán los modos de **comunicación**, producción fotográfica, packaging y comercialización.

4. Desarrollar el **vínculo entre el accesorio y su creador**. En este sentido, se pretende dar a los estudiantes las herramientas para analizar y develar profundamente los contenidos de su propio trabajo a partir de las correcciones grupales e individuales; de modo que puedan mostrarlos y presentarlos de manera que sustenten su identidad artística.

Dinámica del curso:

Las clases se dictarán una vez por semana. Los contenidos se organizarán en torno a cuatro trabajos prácticos que ordenados didácticamente, permitirán a los alumnos aproximarse al diseño de accesorios desde la comprensión del diseño de otros artistas hacia el desarrollo de una identidad propia.

Cada clase tendrá una parte teórica y otra práctica en la que se realizarán diferentes ejercicios grupales e individuales y se estimulará la participación activa de los estudiantes.

Las partes teóricas se formalizarán en seminarios expositivos para lo cual, se invitarán, si la temática lo requiere, a personalidades destacadas de las diversas áreas del arte y el diseño.

En las partes prácticas, se dictarán consignas específicas de trabajo en clase y se debatirán y corregirán los avances de los trabajos prácticos que los alumnos vayan presentando.

Las comisiones estarán dirigidas por dos docentes, de los cuales uno, este volcado hacia un camino esencialmente conceptual y artístico y el otro, este capacitado para resolver problemáticas técnicas que se vayan sucediendo en el taller.

Evaluación:

La calificación final tendrá en cuenta la asistencia al 75% de las clases, la participación y la aprobación de los cuatro trabajos prácticos con una nota mínima de 4 (cuatro).

El TP04 es considerado como un trabajo práctico que resume todo el proceso del curso, por lo tanto es imprescindible aprobarlo para aprobar el cursado.

Pautas de evaluación:

- Proyecto. Grado de profundidad.
- Análisis de la problemática. El ejercicio planteado, sus repercusiones sociales, el contexto, análisis, y conclusiones.
- Vínculo con el cuerpo. Observación y análisis del cuerpo soporte, del cuerpo en movimiento y del vínculo con el otro-espectador.
- Referente. Profundización en el análisis y comprensión.

- Síntesis. Selección de todos los aspectos analizados y presentación de la idea. Composición.
- Desarrollos matéricos. Relación del material con el cuerpo y con la función que debe cumplir.
- Prototipo. Funcionamiento del objeto con respecto a la materialidad y el cuerpo soporte.
- Desarrollo de colección/línea. Coherencia proyectual del conjunto.
- Catálogo Fotográfico. Narración, poética, contexto, coherencia con la idea y análisis relevados.
- Proceso. Grado de evolución, participación en grupo, manejo de tiempos, cumplimiento.

Formatos de Entregas:

- Carpeta A3 (la cantidad de láminas se detallará para cada ejercicio en particular). Incluirá el proceso de diseño, idea-concepto, desarrollo formal, morfológico y funcional, producciones fotográficas de referencia, producción fotográfica del resultado final. Prototipos en material original (escala 1:1), packaging.
CD con toda la información digitalizada en jpeg.
- TP final. Portfolio -libro/caja- junto a CD con Power Point o PDF con la presentación de la colección.

Bibliografía:

- BACHELARD, Gastón "La poética del espacio", Ed. Brevrios. México, 2009.
- CALVINO, Italo "Seis propuestas para el próximo milenio", Ed. Siruela. Madrid, 1988.
- CODINA, Carles "La joyería", Ed. Parramón. Bcn, 1999.
- CODINA, Carles "Orfebrería", Ed. Parramón. Bcn, 2001.
- COREN, Leonard "Wabi Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos", Sd edicions. Bcn, 1994.
- KANDINSKY, Wasily "Punto y línea sobre el plano", Ed. Paidós. BsAs, 1997.
- "Sobre lo espiritual en el arte", Negocios Editoriales. BsAs, 1998.
- MARINA, Jose Antonio "Teoría de la inteligencia creadora", "Ética para náufragos", Ed. Anagrama. Bcn, 1998.
- NOE, Luis Felipe "Noescritos, sobre eso que se llama arte" Ed. Los sentidos/artes visuales. BsAs, 2007
- WAGENSBERG, Jorge "La rebelión de las formas", Metatemas Tusquets Editores. Bcn, 2004.
- ZÁTONYI, Marta "Una estética del arte y el diseño", CP67. BsAs 1990.
- CARLOS CAMPOS, "La performance Arquitectónica" nuevas experiencias en la significación del espacio urbano. Bismanediciones 2011.

Links:

- <http://www.klimt02.net>
- <http://www.noovoeditions.com>
- <http://www.grayareasymposium.org/blog>
- <http://www.design.nl>
- <http://www.crafthaus.ning.com>
- <http://www.designboom.com/eng>
- <http://www.replica21.com/>
- <http://bijoucontemporain.unblog.fr>

Ejercicios:

1. El lenguaje de la joya.

Presentación: El ejercicio pretende estimular en el alumno la valoración del vínculo entre la obra y su contexto. Para ello se solicitará un análisis en profundidad de los procesos de trabajo de un artista, su concepto, discurso y esencia. Deberá reconocer los conceptos representativos del artista plástico elegido, apropiándose los y reelaborándolos para construir un accesorio *objeto-síntesis* involucrando los intereses propios del alumno.

Objetivos:

Estimular en el alumno la capacidad para:

- diferenciar y manejar distintos lenguajes.
- transformar un concepto en una imagen.
- comprender el "valor de la joya", como concepto artístico-social-contemporáneo reconociendo la fuerza de su discurso.
- Reflexionar sobre los materiales utilizados y trabajar sobre un camino sustentable.

Procedimiento:

Tanto la etapa de análisis e investigación como la realización de los prototipos y la línea, se realizará de a pares.

- Analizar 1 (uno) de los siguientes artistas: Gabriel Orozco, Rebecca Horn y Franz West.
Investigar su contexto, materiales, morfologías y técnicas constructivas.
- Analizar situación actual de la joyería contemporánea en Argentina y el mundo.
Estudiar la joya en diferentes épocas históricas, su función/forma, y cuestionar la joya como objeto de valor, hacia dónde está dirigido en la actualidad y cuál es su perspectiva en el futuro.
- Elaborar una síntesis que despeje la información, aprendiendo a valorizar ciertos puntos de interés en la investigación total.
- Realizar desarrollos matéricos donde se permita la experimentación en diferentes materiales buscando reflejar la esencia del artista.
- Desarrollar una serie de piezas de joyería teniendo en cuenta el comportamiento de un cuerpo en movimiento, la escala y la relación con el mismo.
- Realizar una bajada comercial de cada una de las piezas desarrolladas sin perder la identidad propuesta.
- Desarrollo de packaging.
- Desarrollo de una producción fotográfica sobre el cuerpo.
- Analizar las posibilidades de comercialización (tienda de museo, internet, ferias de diseño, etc).

Teóricas:

- "Las épocas a través de la joyería"
- "Sistemas de producción"
- Conferencia de talleristas del Simposio en Construcción I:
Ruudt Peters de Holanda, Nelli Tanner de Finlandia, Jorge Manilla mexicano radicado en Bélgica y Estela Saez española radcada en Holanda.
- "Usos del lenguaje fotográfico con relación al registro del cuerpo" M.L Vázquez.
- "Propuestas de producción en serie" Marina Massone.

Entrega:

Láminas A3:

_Síntesis de la investigación (artista + joyería contemporánea + Collage con el "propio mundo").

Desarrollos de investigación matérica.

Prototipos 3(TRES).

Bajada comercial 3(TRES) – cada uno con su respectivo packaging.

Catálogo. Modo de comercialización.

Producción fotográfica sobre el cuerpo y de cada pieza (con fondo blanco).

Video (máximo 1 minuto de duración) -en Youtube-.

Hoja A4(vertical): Lámina síntesis del proceso de la entrega.

CD con toda la información en jpeg (incluye video) con etiqueta y packaging.

2. Transformaciones del movimiento.

Presentación: Materialización de un elemento accesorio que transforme una prenda base en el transcurso de la danza. Desarrollando a partir del mismo una línea de **AVÍOS** que utilice como sistema de producción el corte láser o la fundición.

Objetivos:

Estimular en el alumno la capacidad para:

- Comprender las necesidades de un cuerpo en movimiento.
- Entender las posibilidades de transformación que genera un accesorio.
- Concebir un objeto que capture los sentidos.
- Desarrollar la capacidad articuladora de un elemento para reflexionar sobre el hombre y su medio.
- Generar una línea de AVÍOS.
- Comprender y experimentar con diversas técnicas constructivas.

Procedimiento:

Se trabajará, tanto en la etapa de análisis e investigación como en el desarrollo del prototipo, de a pares.

- Referente: Sasha Waltz. Análisis histórico, contextual, conceptual y estético de sus obras.
- Analizar las necesidades técnico-formales del bailarín/a. El cuerpo como soporte y estructura. Investigar sobre elementos ortopédicos y AVÍOS.
- Elegir una de las obras analizando el concepto de la misma, los elementos que la componen, la coreografía, la iluminación, el espacio, el vestuario, la cantidad de bailarines, cómo se mueve cada uno de ellos y en forma conjunta, otros elementos que intervengan en escena.
- Hacer una selección de materiales donde se vea reflejado el espíritu de la obra elegida teniendo en cuenta las necesidades formales del bailarín.
- Síntesis de los análisis.
- Realizar un accesorio a partir del punto y/o la línea para sostener una prenda base sobre un cuerpo en movimiento y que permita transformarla en diversas situaciones, valorizando el interior/exterior (color, estampa, bordado, calado, etc).
- A partir de este accesorio, PROTOTIPO crear una línea de AVÍOS.
- Secuencia fotográfica/video del accesorio en uso con un cuerpo en movimiento –danza–.

Teóricas:

- Sasha Waltz. Marta Lantermo.
- "El comportamiento del cuerpo oriental-occidental". F.Álvarez.

Entrega:

Prototipo original.

Línea de AVÍOS.

Láminas A3:

_Síntesis de la investigación: Sasha Waltz /obra elegida/cuerpo elementos ortopédicos y de sujeción + avíos.

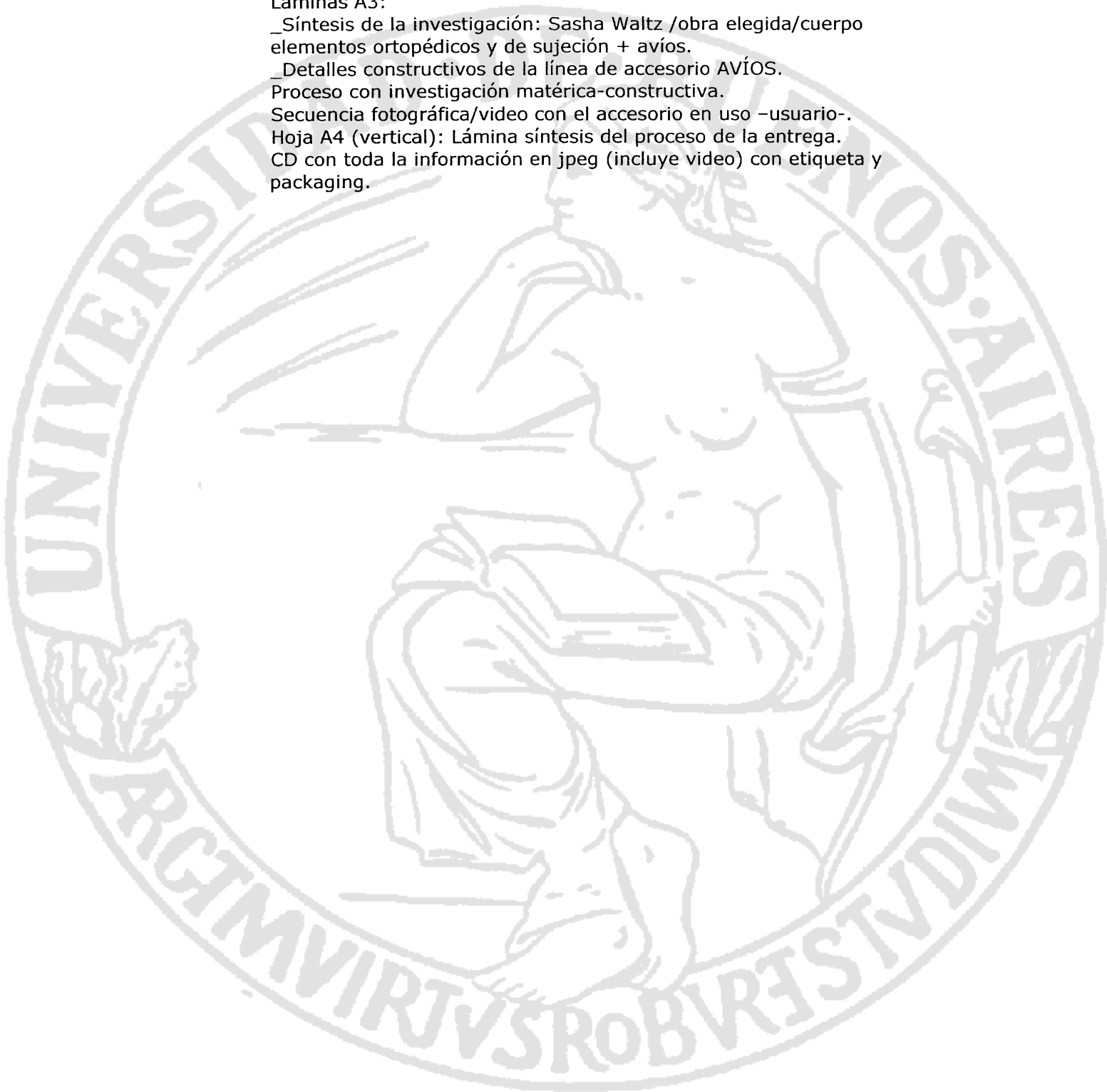
_Detalles constructivos de la línea de accesorio AVÍOS.

Proceso con investigación matérica-constructiva.

Secuencia fotográfica/video con el accesorio en uso -usuario-.

Hoja A4 (vertical): Lámina síntesis del proceso de la entrega.

CD con toda la información en jpeg (incluye video) con etiqueta y packaging.

3. Casa rodante

Presentación: En este trabajo se sigue la didáctica propuesta por el Arq. Carlos Campos "Traducciones intersemióticas"

Objetivos:

Estimular en el alumno la capacidad para:

- Descubrir una sintaxis constructiva.
- Concientizarse acerca del uso de los materiales, comportamiento social, sustentabilidad.

Procedimiento:

Se trabajará individualmente.

- "Proceso de primer y segunda traducción" por el Arq. Carlos Campos. Llevar cualquier sistema que podemos percibir o comprender a una representación abstracta alfanumérica. A partir del conjunto de relaciones que hacen a la configuración del diagrama, traducirlo en una nueva estructura volumétrica.
- Elegir un elemento de descarte y obtener gran cantidad del mismo para que sirvan de base para la realización de un objeto.
- Materializar un objeto "A" relacionado a otro llamado "B"

Teóricas:

- "Analogía y digitalidad" Arq. Carlos Campos.

Entrega:

Láminas A3:

Prototipo original, incluido todo el proceso.

_ Secuencia fotográfica de los sistemas constructivos. Debe mostrarse el sistema y las transformaciones que sufre durante el procedimiento del diagrama hasta la totalidad del objeto.

Hoja A4 (vertical): Lámina síntesis del proceso de la entrega. Impresa y en versión digital en el CD.

CD con toda la información en **jpeg** con etiqueta y packaging.

Autorretrato

Presentación: Materializar una colección de accesorios vinculados al cuerpo que reflejen los intereses y sensaciones propias del alumno.

Objetivos:

Estimular en el alumno la capacidad para:

- Desarrollar una identidad propia y poética personal con una búsqueda introspectiva que trabaje a partir de la percepción.
- Aprender a comunicar las sensaciones/ideas propias.
- Concientizarse sobre la utilización de materiales y procesos de construcción.
- Reconocer en éste punto de partida, un posible desarrollo a largo plazo.

Procedimiento:

Se trabajará durante todo el TP individualmente, en la base de una bitácora donde quede plasmado el proceso de todo el desarrollo.

- Realizar un retrato -dibujo e informe- de modo que represente su imagen externa y logren producir una imagen interna. Se analizará y debatirá sobre qué es lo visto, qué es lo entendido y qué es lo representado.
- Elegir una serie de frases, imágenes y dibujos propios, con las cuales se identifiquen. Se trabajará en clase en la producción de un objeto-maqueta a partir de las imágenes y textos.
- Hacer una investigación y selección de interés de obras artísticas que hagan referencia a cada uno de los **sentidos**.
- Elegir un material que represente cada uno de los sentidos –basados en la investigación- en grandes cantidades y materializar muestras matéricas a partir de la utilización de este material tratando de intervenirlo con lo mínimo indispensable (sin que se reconozcan otros materiales).
- Realizar, a partir de las mismas, maquetas-objeto que reflejen a cada sentido.
- Realizar una colección de accesorios que refleje **uno** de los sentidos.
- Producción fotográfica de la colección (piezas, detalles y piezas sobre el cuerpo).
- Desarrollar una planilla de materiales y sistemas constructivos.

Teóricas.

- El cuerpo y los sentidos. Guigui Kohon.
- Lucas Margarit
- Work in progress: Camilo Guinot
- Work in progress: Débora Pierpaoli

Entrega:

- _Bitácora con todo el proceso de trabajo.
- _Prototipos de accesorios (mínimo 3 tres) con packaging - Colección.

Láminas A3:

- _Geometrales, medidas, sistemas constructivos, materiales (las láminas técnicas pueden realizarse en computadora o croquis a mano). Debe mostrarse el sistema constructivo y el modo de uso.
- _Producción fotográfica de la colección sobre fondo blanco y en relación al cuerpo del personaje elegido.

Lámina A3 y A4 (vertical): Síntesis del proceso de la entrega (impresa y en el CD).

- _CD con toda la información en JPEG (cada imagen máx. 1MB, no se aceptarán entregas en Acrobat PDF ni Corel).

El modo de exhibir los trabajos es parte de la propuesta.

Aclaraciones:

Los que realicen joyería contemporánea deben presentar alguna de las siguientes propuestas según el trabajo particular de cada uno:

- a) Un objeto joyería-funcional que pertenezca a la colección (ej: collar-contenedor).
- b) Una línea de avíos. No se aceptarán arandelas, ganchos, pendientes, cierres forrados en porcelana fría o similares como avío.
- c) Una performance (video de 1 minuto de duración incluido en el mismo CD de toda la entrega).