

Catedra: Arq. Diana Lisman
<http://lismanmex1.wordpress.com/>
<http://lismanmex2.wordpress.com/>
<https://www.facebook.com/catedra.lisman>

- **Propuesta de Cátedra - contexto**

Diseñar hoy nos propone posicionarnos en un contexto de cambio constante.

El estado de la cultura, que entiende al universo como máquina, con un banco de datos inmenso, una gran cantidad de información a nuestra disposición y tecnologías cada vez más veloces y con mayor capacidad de almacenamiento, se expande en esta lógica global e informatizada, y es entonces que consideramos necesario construir y establecer criterios que permitan la interpretación del marco expuesto para la producción significativa de diseños.

Es en este sentido que el propósito de la cátedra es la implementación de un espacio de pensar – hacer dentro del plan formativo propuesto por la Carrera. A través del mismo ofrecer al alumno herramientas experimentales y conceptuales, para la producción de objetos y series, analizar y resignificar los modelos culturales interiorizados y desarrollar una percepción crítica del diseño y su contexto. Su fin es producir en el alumno respuestas innovadoras que contribuyan a la construcción de un modelo operativo propio en la producción de objetos de diseño.

Existen definiciones, determinaciones, conceptos y modos de abordaje que sustentan nuestra propuesta y creemos necesario explicitar:

.Es necesario operar relecturas sobre lo conocido a partir del registro de las formas a través de una observación intencionada. Como dato de salida en la experimentación proponemos “objetos naturales...” , práctica de registro en contacto con lo cotidiano y con el ciclo vital. En la observación de lo real reconocemos la dimensión de la geometría como base de datos de nuevas formas y guía para las concreciones posibles.

. Proponemos operar el tránsito desde los sistemas de representación a la presencia de la materialidad como herramientas del pensamiento proyectual.

. Abordamos distintos niveles de relaciones a través del planteo de analogías. Distinguimos a la búsqueda de pautas como una herramienta proyectual necesaria en el proceso de aprendizaje y también en la tarea del diseñador.

.Creemos que la exploración de las formas y su sistematización y la materialidad son temas fundamentales a incorporar en el proceso, tanto en la formación académica como en la práctica profesional.

. Como uno de los procesos en la dinámica del aula-taller, proponemos para la materia M Expresivos la ejercitación de los trazados geométricos, las instancias de concreción morfológica y la maqueta textil. Este proceso de aplicación proyectual, se retroalimenta e internaliza conceptos.

OBJETIVOS GENERALES

- .Que el alumno desarrolle su capacidad de observación , registro , reflexión y propuesta en el marco de la tarea proyectual. Trabajos grupales
- . Que el alumno a través de la experimentación y conceptualización construya un modelo propio de aplicación operativa.
- .Que el alumno ejercite una mirada de la realidad centrada en el eje geometría-morfología.
- .Que el alumno se involucre en un pensamiento proyectual que incluya la dimensión geométrica (abstracta) y la dimensión material (concreto) y las considere partes del mismo objeto de estudio.
- .Que el alumno utilice los sistemas de representación y/o expresión con destreza y pertinencia a la idea y como herramientas de proyecto.
- .Que el alumno maneje las distintas variables y condicionantes de la forma, en el plano y en el espacio.
- .Que el alumno sea capaz de vincular forma, materialidad y recurso tecnológico.
- .Que el alumno se apropie del lenguaje específico (idiolecto) del área, promoviendo relaciones entre conceptos y favoreciendo una comunicación fluida con los docentes y entre pares.
- .Que el alumno desarrolle y utilice un discurso coherente y verificable en el proceso.
- .Que el alumno considere lo producido y al objeto resultante como un momento del proceso proyectual.

• **Objetivos Particulares MEXI**

- . Que el alumno desarrolle la capacidad de observación, desde una mirada intencionada.
- . Aportar al alumno indicios, modelos, procesos y estrategias como herramientas para la construcción de un proceso propio.
- . Que el alumno ejercite el eje geometría-morfología como inherente a las instancias proyectuales. - . . .
- . Que el alumno se entrene en el manejo de sistemas de representación y expresión y en los recursos tecnológicos acordes a la idea.
- . Que el alumno ejercite, a través de la experimentación y luego conceptualice, sobre las distintas variables y condicionantes de la forma, en el plano y en el espacio: Forma y materialidad.

Contenidos específicos MEXI

Reconocimiento de los saberes propios.

Experimentación sobre la generación de formas.

Catedra: Arq. Diana Lisman
<http://lismanmex1.wordpress.com/>
<http://lismanmex2.wordpress.com/>
<https://www.facebook.com/catedra.lisman>

Representación como expresión, para expresar ideas, para construir

Sistemas de representación en el plano. Proyección cónica y cilíndrica, croquis, perspectivas, sistema monge.

Estudio del cuerpo humano: Modelo vivo.

Entender el cuerpo humano en su ciclo vital. La proporción. El cuerpo en sus posibilidades de movimiento. Estructura, ejes de equilibrio.

Croquis. Representación de lo real. Experimentación de técnicas.

Color. El color como fenómeno psicofísico y sus categorizaciones culturales. Criterios de uso analogía y contraste. Jerarquía, pregnancia, combinatoria, contexto y uso. Teorías del color, atributos: saturación, valor y tono.

Color y textura. Grafismos. Partícula organizativa, relación de fondo y figura, densidad, contraste.

Forma. Leyes gestálticas. Ley de pregnancia de la forma.

Agrupamiento. Fondo- figura. Acceso- clausura.

Unidad. Límite. Estructura y envolvente.

La forma en el plano y espacio: Escala. Proporción. Relación de parte y todo. Visualización del espacio negativo. Sistema concreto. Movimiento y recorrido.

Elementos plásticos. El punto, la línea y el plano.

Proceso de abstracción y motivo.

Concepto de serie: variables e invariantes. Forma y significación.

Tipos de organización en el plano y en el espacio (secuencia lineal, centralizada, radial y combinada).

Trama. Estructuras de repetición. Relación grilla – motivo. Variables: Ritmo, densidad, dirección, sentido, escala, relación entre estructura y forma.

Geometría descriptiva.

Elementos geométricos: punto (centro geométrico), líneas rectas, curvas (ejes), segmentos, ángulos, áreas, entidades. Relaciones internas y de combinación entre sí. Curvas cónicas y cilíndricas. Cuerpos platónicos. Desarrollo de superficies.

Relación 2d-3d.

Relación trazado 2d/ concreción morfológica 3d. Repertorio formal: línea, placa y cuerpo.

Sistemas de representación en el espacio: maquetas y objetos de estudio. El objeto sin condicionante operativo funcional específico; sino como portador de un rol funcional desde su significación e interpretaciones referenciales.

Materialidad y Forma. Materialidad y recurso tecnológico. Características intrínsecas de la materia.

Estructura, textura, densidad. Comportamiento. Límites de funcionamiento y movimiento.

Modelos Operativos.

Idiolecto. Relación entre texto, conceptos y lenguajes.

- **Objetivos Particulares MEX2**

- . Trabajo en taller para ejercitar la presencia personal y grupal en la tarea.
- . Que el alumno desarrolle la capacidad de una visión proyectual tridimensional.
- . Que el alumno sea capaz de visualizar y concretar la forma en el espacio.
- . Que el alumno ejercite la descripción de objetos existentes o proyectados a través de sistemas de representación en el espacio.
- . Que el alumno sea capaz de proyectar y materializar la forma en objetos textiles. Realizando La experimentación imprescindible a las características específicas de la materialidad textil.
- . Que el alumno construya una vision critica sobre su propia produccion que le permita evaluar sus ideas y replantear su posicionamiento.

Contenidos específicos MEX2

Experimentación sobre la generación de formas.

Sistemas de representación en el plano y el espacio. Monge. Perspectivas. Maquetas y objetos de estudio. Utilización de la materialidad textil como condicionante de la forma. Construcción de modelos físicos.

Cuerpo humano. Modelo vivo.

Observación de lo real. Estructura y forma envolvente. Equilibrio, peso, masa. Cuerpo vestido cuerpo desnudo. Sombra propia y sombra proyectada. Reconocimiento y análisis de las proporciones. Analogías. Analogía piel- textil.

Color. Formas asociadas por color. El Color y la percepción. Color en el 2D y en el 3D. Incidencia de la iluminación, el brillo, la transparencia y la textura. Colores básicos, análogos y complementarios. Criterios de uso: analogía y contraste. Contexto. Reproducción industrializada del color. Conocimiento de tintas y técnicas industriales.

Forma. Organización del espacio. Secuencia lineal, orden centralizado, orden radial, combinada o agrupada. Sistema. Relación de parte y todo. Pasaje del 2d al 3d.

Geometría proyectiva: Trazado 2D y 3d. Forma y significación. Poliedros, encuentros de poliedros regulares y semi regulares. Formas asociadas. Constantes y variables. Espacio negativo. Trazado Geométrico. Concreción morfológica. Repertorio formal: línea, placa y volumen. Sistema. Vinculación de partes. Unidad e integración de la forma. Escala. Dimensión. Proporción. Producción de modelos Movimiento y recorrido.

Materialidad y recurso tecnológico: características intrínsecas de la materia. Estructura, textura, densidad. Experimentación sobre materialidad. Utilización de la materialidad textil como condicionante de la forma. Comportamiento. Límites de funcionamiento y movimiento.

Modelos Operativos y Procesos

Idiolecto. Lenguajes, textos, analogías

DENTRO DE LAS PRACTICAS DE COMUNICACIÓN , ESTÁN DISPONIBLES LA PARTICIPACION EN LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA CÁTEDRA, CON LA ACTUALIZACIÓN DE LINKS E INFORMACIÓN CIRCULANTE.

• **BIBLIOGRAFÍA**

- **ALBERS Josef** – *La interacción del color* - Ed. Alianza -Madrid, España - 3a ed. 1982 (trad. María Luisa Balseiro, título original: Interaction of Color, Yale University, 1º ed. 1963)
 - **BATESON Gregory** – *Espíritu y naturaleza* – Editorial Amorrortu - Buenos Aires, Argentina – 1993.
 - **BREYER Gastón** – *Heurística del Diseño* – Ediciones FADU - Buenos Aires, Argentina - 2002. - *Bases Conceptuales del Diseño*- y Doberti R ,Pando H- Ed.FADU – Arg. 2000-
 - **DOBERTI Roberto** – *Espacialidades* – Ediciones Infinito - Buenos Aires, Argentina -2008.
 - **CRESPI I., FERRARIO J.** – *Léxico técnico de las artes plásticas* – Ed. Eudeba - Buenos Aires, Argentina -1971
 - **DÓCZI Giorgy** – *El poder de los límites* – Editorial Troquel - Buenos Aires, Argentina -1996.
 - **DONDIS D. A.** – *La sintaxis de la imagen* – Editorial Gustavo Gili - Barcelona, España -1977.
 - **EDWARDS Betty** – *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro* – Ed. Urano –Barcelona, España – 1999.
 - **GYKA Matila** – *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes* - Ed. Poseidón - España - 2a. Edición 1979 (trad. J. Bosch Bousquet, título original: Estétique des proportions dans la nature et dans les arts)
 - **GIORDANO Dora** – *Diseño y Artesanía* – Editorial Cidap - Universidad de Cuenca, Ecuador – 1990.
 - **HERZOGENRATH W** – 50 años de la Bauhaus (título original: Bauhaus Ausstellung, 50 Jahre - Alemania - 1968.) – Ed. Museo Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires, Argentina-
 - **KANDINSKY Wasily.** – *Punto y línea sobre el plano*– Ed. Paidós - Buenos Aires, Argentina - 1997.
– *Sobre lo espiritual en el arte* – Editorial Paidós – Barcelona, Madrid – 1996.
 - **LAWLOR Robert** – *Geometría sagrada* – Editorial Debate SA - Madrid, España - 1996.
 - **MATURANA H. Y VARELA F** – *El árbol del Conocimiento* – Editorial Universitaria Lumen - Chile – 1985.
 - **PONTY Merleau** – *Lo visible y lo invisible* (título original: Le visible et l'invisible; suivi de notes de travail) Seix Barral – Barcelona, España – 1966.
 - **WOLF Y KUHN** – *Forma y Simetría* - EUDEBA - Buenos Aires, Argentina - 1959 (trad. Renate leisse Mertig y M. Gradowczyk, título original: Gestalt und Symmetrie, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1952)
-

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- **ANZORENA H.-** *Arte y Naturaleza : El mensaje de las formas.* Univ de Cuyo- 1977
 - **APARICI R.** – *Lecciones de geometría descriptiva* – Librería Gutenberg – Madrid, España – 1881.
 - **BACHELARD Gastón** – *La poética del espacio* – Ed. Fondo de cultura económica –México – 1965.
 - **BAUDRILLARD Jean** – *El sistema de los objetos* - Ed. Siglo XXI - Méjico - 8a. Edición 1985 - (título original: *Le systéme des objects* - Ed. Gallimard, Paris, Francia, 1º ed. 1968)
 - **BONELL Carmen** – *La divina proporción: Las formas geométricas* – Ediciones UPC – DF, México - 1999 -
 - **BRUN Jean** – *La mano y el espíritu* – Fondo de cultura económica - DF, México - 1975.
 - **CIRLOT J. E.** – *Diccionario de símbolos* – Nva. Colección Labor – Barcelona, España – 1988.
 - **DA VINCI LEONARDO-** *Tratado de Pintura*-Joaquin Gil Ediciones- Buenos Aires- 1944
 - **DAVIS Flora** – *La comunicación no verbal* – Ed. Alianza – Madrid, España – 1992.
 - **DIDI-HUBERMAN Georges** – *Lo que vemos, lo que nos mira* – Editorial Manantial – Buenos Aires, Argentina – 1997.
 - **DI PIETRO, Donato** – *Geometría Descriptiva* - Ed. Alsina - Buenos Aires, Argentina - 8a ed. 1975
 - **ESCHER M.** – *Calidociclos* – Editorial Taschen – Berlín, Alemania - 1992.
 - **FREUD Sigmund** – *El moisés de Miguel Angel – Obras completas -Volumen XIII - Totem y Tabú, y otras obras 1913 – 1914* – Editorial Amorrortu – Madrid, España -1980.
 - **GARCÍA WEHBI E.** – *Ensayo sobre la tristeza / Essay über die traurigkeit* – Libro de fotografías. Buenos Aires, Argentina -2004
 - **GAUTHIER Guy** – *Veinte lecciones sobre imagen y sentido* – Ed. Cátedra – Madrid, España – 1996.
 - **GIORDANO Dora, PAREDES Diego** – *Geometría y morfología* –
 - **GOTTFRIED Helnwein** – *The child* – Fine Arts Museums of San Francisco – San Francisco, Estados Unidos -
 - **HILL BROWN, Marbury** – *Bodyworks*– North light books - Ohio, Estados Unidos – 1990.
 - **ITTEN Johannes** – *Design and form, the basic cours at the Bauhaus and later* – Revised Edition- Nueva York, Estados Unidos – 1975.
– *Kunst der Farbe* (Ravensburg, Alemania: Otto Maier Verlag -1961). Versión inglesa condensada por Ernst van Hagen- *The elements of color* - Ed. F. Birren (Nueva York: Van Nostrand Reinhold, 1970). Trad. española, *El arte del color* – Editorial Limusa – México – 1992.
 - **LOOMIS, Andrew** – *El dibujo de figura humana en todo su valor* – Librería Hachette Buenos Aires, Argentina - 1959.
 - **MATURANA H. Y VARELA F** – *De màquinas y seres vivos . Autopoiesis, La organización de lo vivo.*Ed Univers, Lumen.- 1994
 - **MASCOT BLUMENTHAL Leonard** – *Geometría axiomática* – Editorial Aguilar –Madrid, España – 1961.
 - **MOHOLY NAGY Laszlo** – *La nueva visión y reseña de un artista* – Ediciones Infinito - Buenos Aires, Argentina - 1963.
 - **MOISE, Edwin y DOWNS, Floyd** – *Geometría Moderna* – Addison-Wesley Iberoamericana – Delaware, E.U.A. - 1986.
-

Catedra: Arq. Diana Lisman

<http://lismanmex1.wordpress.com/>

<http://lismanmex2.wordpress.com/>

<https://www.facebook.com/catedra.lisman>

-
- **MOLES Abram** – *Las ciencias de lo impreciso* – Editorial Azcapotzalco - Universidad de México - 1995.
 - *Teoría de los objetos* – Editorial GILI- 1975

 - **MUNARI Bruno** – *El arte como oficio* - Ed.Labor - Barcelona, España - 2 a ed. 1973 -(trad. de Juan Eduardo Cirlot, título original: *Arte como mestiere*, Gius, Laterza & Figli, Bari, Italia, 1º ed. 1968)
 - *Como nacen los objetos* - Ed. Gustavo Gili (GG) - Barcelona, España - 1983 (trad. Carmen Artal Rodriguez, título original: *Da cosa nasce cosa*, ed. Guis Laterza & Figli Spa., Roma y Bari, Italia, 1º ed. 1981)
 - *Diseño y Comunicación Visual* -Ed. Gustavo Gili (GG) - Barcelona, España - 1977 (título original: *Design e comunicazione visivas*, Bari, Italia, 1º ed. 1968) - *El cuadrado* – Ed. Gustavo Gili (GG) - Barcelona, España - 1999.
 - **PAREYSON Luigi** – *Conversaciones de estética* – Capítulo II: *La contemplación de la forma* – Ed. Antonio Machado - 1988 .
 - **PONTY Merleau** – *Fenomenología de la percepción* – Fondo de cultura económica –México – 1960.
 - **SACRISTE Eduardo** – *Charlas a principiantes* – Ed. Eudeba Buenos Aires, Argentina -1970.
 - **SEXE N .** – *Diseño.com .* - Ed Paidos. 2001
 - **SEXE N .** *Casos de Comunicación y Cosas de diseño.* Ed Paidos.- 2007
 - **SKEMP Richard R.** – *Psicología del aprendizaje de las matemáticas* – Ediciones Morata – Madrid, España – 1993.

 - **VANDEN F.** – *El diseño de la naturaleza o la naturaleza del diseño* – Universidad Metropolitana – DF, México - 2000.
 - **NET Manuel Ignacio** – *Arquitectura, Naturaleza y Diseño* – Editorial Nobuko.- Arg . 2008
 - **WESTON Edward**- Editorial Taschen- 2001.
 - **WICK Rainer** – *Pedagogía de la Bauhaus* – Editorial Alianza - España – 1986.
 - **WONG Wuncius** – *Fundamentos del diseño bi y tridimensional* - Ed. Gustavo Gili (GG) - Barcelona, España - 1985
 - *Principios del diseño en color* – Ed. Gustavo Gili (GG) - Barcelona, España - 1988
 - **WELTZE Sigrid** – *Women's work: textile art from the Bauhaus* – Chronicle Books Llc -1993.
 - **CUADERNOS DE LA FORMA** AA. VV 1, 2, 3, 4. 5 – Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina; SEMA - Buenos Aires, Argentina - 1997, 1999, 2001, 2007.
 - **NOCIONES DE FORMA.**- SEMA.- Arg. 1999.
 - **TRANSFORMA.**- SEMA.- Arg. 2003.
 - **SUMMARIOS .** Morfología .E Arg. 1977
 - **SUMMARIOS .** Teoria y Signo . 1979
 - **SUMMARIOS .** BAUHAUS – Nº 17
 - **ESCHER ON ESCHER** – *EXPLORING THE INFINITE* – Abrams
 - **EL HABITAR .** Una orientacion para la Investigacion proyectual. UBA . Arg 1999
-

Catedra: Arq. Diana Lisman
<http://lismanmex1.wordpress.com/>
<http://lismanmex2.wordpress.com/>
<https://www.facebook.com/catedra.lisman>

- **Pautas de evaluación**

Los criterios de evaluación se explicitan al alumno como herramienta para su autoevaluación, que se realiza en el taller, individualmente y por grupos. Esto fortalece la opinión personal y crea consensos y da contenido a las opiniones. En otra instancia se evalúan los trabajos en conjunto (“enchinchada del taller”) por parte de los docentes con las mismas pautas y consignas específicas sobre el trabajo. Cuando el trabajo lo requiere la corrección es individual.

Como criterio general se incentiva el trabajo en el taller y el proceso por sobre el resultado.

Otra instancia a considerar es el proceso personal y la participación en el marco del grupo.

Las pautas de evaluación son:

- . Nivel de propuesta: Capacidad propositiva y de innovación y presentación.
- . Límites: Relación con la consigna.
- . Social: Participación individual y grupal.
- . Comunicación: Pertinencia de la elección del medio para comunicar la idea.
- . Contenido: Instancias de concreción de la forma.
- . Contenido: Proceso – Concepto – Relaciones.
- . Contenido: Relación Forma- Materialidad-Tecnología

- **Reglamento de Cátedra**

La regularidad se mantiene con el 75 % de asistencia y el 100% de los trabajos prácticos entregados.

Las fechas de entrega parcial y recuperación se establecerán previamente y asimismo la posibilidad de recuperación.

Las entregas parciales deberán efectuarse en la fecha fijada para cada una y con a totalidad de lo solicitado. Si no estuviera completa no será recibida.

Si alguna entrega parcial no se hiciera en fecha (o estuviera incompleta) se podrá realizar conjuntamente con la siguiente fecha de entrega.

La segunda entrega no realizada en fecha coloca al alumno en condición libre.

Las entregas realizadas que no tienen el nivel que el taller tiene convenido como aprobado se podrán recuperar con la entrega cuatrimestral correspondiente.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

Asignatura: Medios Expresivos I y 2

Año: 2016

Catedra: Arq. Diana Lisman

<http://lismanmex1.wordpress.com/>

<http://lismanmex2.wordpress.com/>

<https://www.facebook.com/catedra.lisman>

