

NIVEL 2: DISEÑO DE INDUMENTARIA I

En Diseño II se profundiza en todos los aspectos inherentes a la vestimenta en sí misma, desde una problemática proyectual.

Se trabaja con cuatro ejes fundamentales: morfológico, funcional, sintáctico y semántico.

OBJETIVOS

- Comprender al cuerpo como soporte y estructura de la vestimenta, valorizando su capacidad de movimiento.
- Entender y replantear el discurso vestimentario:
Comprender el discurso vestimentario como un sistema de elementos que se articulan entre sí y con el cuerpo soporte a partir de un contexto dado. Reconocimiento y representación de estereotipos sociales y grupos de pertenencia.
Replantear el sistema mediante el cuestionamiento y la transformación de las tipologías:
sus situaciones de uso, la articulación entre las mismas y con el cuerpo soporte.
los elementos estructurales, ornamentales, primarios y secundarios.
la relación entre interioridad y exterioridad.
- Plantear la conformación de la vestimenta y sus resoluciones constructivas desde un punto de vista proyectual, relacionando a las líneas constructivas de la vestimenta con las líneas de inflexión de la anatomía (concauidades, convexidades, etc.); posibilitando la proximidad o separación del plano textil. Reconociendo a las uniones como líneas de recorrido sobre el cuerpo para tener una mirada global sobre el diseño.
- Explorar en los sistemas de articulación y rebatimiento de planos en relación a los sistemas de cierre y acceso a la prenda, y a la flexibilización de los usos a partir de elementos desmontables y accesorios.
- Explotar la capacidad de transformación del diseño mediante la posibilidad de movimiento del cuerpo en conjunción con cualidades mecánicas del textil posibilitando diseños dinámicos que se transforman con el movimiento del cuerpo.
- Desarrollar los conceptos de línea y serie para el desarrollo del diseño en función de los sistemas de producción y comercialización.

NIVEL 2: DISEÑO DE INDUMENTARIA I

CONTENIDOS

Unidad I

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INDUMENTARIA

La indumentaria como expresión de un grupo de pertenencia.

Aspecto morfológico: Reconocimiento del textil como materia generadora de la forma. Configuración de silueta. Lectura del sistema vestimentario: Puntos de anclaje y articulación entre las prendas y con el cuerpo soporte. Proporciones. La génesis de la prenda: Planos y uniones, acceso y cierre, avíos, terminaciones. Relacionamiento de la superficie textil: Color, estampa, textura, su relación en el conjunto.

Aspecto sintáctico: Lectura de indumentaria como un sistema de partes articuladas entre sí y con el cuerpo soporte. Visualización de los elementos dominantes subordinados y nexos.

Aspecto funcional: Análisis de las necesidades y posibilidades cinéticas del cuerpo en relación a la vestimenta (forma y materia). Resistencia de materiales, costuras, avíos. Confort, sensación térmica.

Aspecto semántico: La vestimenta como representación de un grupo de pertenencia. Reconocimiento del modelo a través de la relación: cuerpo soporte, vestimenta, contexto. Consideración del cuerpo con todas sus modalidades expresivas, incluyendo tatuaje y cosmética.

Resignificación del diseño mediante la transformación de los elementos propios del sistema vestimentario:

- .Superficie textil: color, estampa.
- .Proporciones, articulación entre las partes y el cuerpo
- . Sistemas constructivos y terminaciones.
- .Elementos accesorios.

Unidad II

EL LENGUAJE VESTIMENTARIO

ARTICULACIÓN DE PLANOS.

Replanteo de tipologías complejas. Sastrería.

Aspecto Morfológico: Tipología compleja. Composición. Análisis de silueta. Proporciones. Relación entre las partes. Comprensión de la génesis de la prenda: materia textil, conformación de planos y uniones en relación al cuerpo soporte. Exploración de los elementos constitutivos de las prendas: forrería, entretela, hombreras, solapas, bolsillos, avíos, etc. Replanteo de los conceptos interior exterior posibilitando la lectura de elementos constructivos como ornamento y viceversa. Intervención sobre los elementos de articulación de los planos en función de facilitar el movimiento del cuerpo.

Aspecto Sintáctico: Relación de elementos dominantes y subordinados a partir de una tipología compleja. (Traje configurada por una serie de elementos: saco, pollera o pantalón y chaleco) Subordinados (camisa, corbata, remera, polera, zapatos, cartera etc.) Replanteo de la sintaxis a partir de la articulación entre los elementos dominantes y subordinados, y la posibilidad de generar nuevas alternativas combinatorias por medio de tipologías no pertenecientes al sistema. Y/ o mediante el replanteo de los elementos compositivos de la tipología, las jerarquías, el orden, la relación entre las partes, etc. (interior, exterior;

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

Asignatura: DISEÑO DE INDUMENTARIA

Cátedra : ANDREA SALTZMAN

Año Académico

Aspecto Funcional: Replanteo de los aspectos funcionales de la tipología (funciones históricas, funciones actuales, transformación del contexto, transformación del usuario). Análisis de las nuevas necesidades y los desajustes planteados en relación a la tipología.

Aspecto Semántico: Relación usuario - vestimenta - contexto. Análisis histórico social y cultural del traje. Expresión de la tipología dentro del modelo social. La resignificación del conjunto en función de la intervención sobre los elementos constitutivos del traje y las relaciones combinatorias entre las partes.

Aspecto Técnico: Trabajo desde el prototipo. Reconocimiento de las modalidades constructivas de las prendas. Intervención sobre las mismas.

Unidad III

ACCESO Y CIERRE DE LA PRENDA.

Diseño de vestimenta con elementos desmontables.

Aspecto Morfológico: Conformación del volumen. Superposición de prendas. Exploración sobre los sistemas de articulación y rebatimiento de planos en relación al los sistemas de cierre y acceso a la prenda. Estudio de elementos desmontables propios o accesorios de las prendas en función de la flexibilidad o especificidad de los usos para cada disciplina. Compatibilidad de materiales entre sí y con los sistemas de avíos.

Aspecto Sintáctico: Efectos de superposición y desarticulación. Desarrollo de línea. Organización de las partes en las diferentes situaciones combinatorias.

Aspecto Funcional: Flexibilización de talles por medio de sistemas de adaptación a diferentes cuerpos, y de los usos a partir de un sistema de elementos desmontables y accesorios adicionales, teniendo en cuenta las situaciones de guardado de los mismos dentro del sistema. Investigación sobre las zonas de roce y mayor exposición del cuerpo en función de proporcionar un sistema de refuerzos. Resolución del diseño en función de los factores climáticos, y la temperatura del cuerpo. Materiales térmicos, impermeables - materiales absorbentes, recursos para la ventilación. Relación entre sistema vestimentario vestido y portado.

Aspecto Técnico: Exploración de materiales térmicos, impermeables, absorbentes, evaluación de peso, resistencia, elasticidad, en relación al movimiento del cuerpo. Construcción por superposición de capas. Investigación sobre sistemas de unión impermeables, resistentes. Compatibilidad con sistemas de avío.

Unidad IV

LA GÉNESIS DE LA VESTIMENTA.

Silueta adherente. Conformación de la silueta por medio de planos y uniones a partir de diferentes calidades textiles, con y sin elasticidad.

Aspecto morfológico: Exploración de textiles de punto, naturales y sintéticos, y sus cualidades en relación al cuerpo. Generación del volumen vestimentario, partiendo del concepto de la tela como plano y del cuerpo como volumen. Investigación de cómo conforma la vestimenta. Relacionamiento de las líneas de articulación de los planos con la anatomía (líneas de inflexión de las formas, concavidad, convexidad, etc.) Reconocimiento de las mismas como líneas de recorrido sobre el cuerpo soporte. Valorización de las superficies por medio de llenos y vacíos relacionamiento de texturas, estampa y color. Exploración de uniones como

costuras , como elementos de articulación, y como líneas de recorrido en torno al cuerpo.

Aspecto sintáctico: Organización de las partes a partir de la valorización del cuerpo soporte, los planos y las uniones. Articulación entre las partes, efectos de superposición. Concepto de conjunto. Desarrollo del diseño en línea y serie

Aspecto funcional: Vestimenta como sostén y realce de las formas del cuerpo. Realización del diseño a partir de estos parámetros, valorizando los aspectos del movimiento. Reacción de materiales con rebote en relación al cuerpo efectos en seco y mojado y con relación al movimiento.

Aspecto semántico: Significación del cuerpo a través de la valorización de los aspectos corporales, por medio de la jerarquización de los planos (tratamiento de las superficies, llenos y vacíos) y de las uniones.

Aspecto técnico: Comportamiento de los materiales, compatibilidades y sistemas de unión. Resoluciones técnicas que posibiliten la producción del diseño de manera industrial.

Unidad V **MOVIMIENTO.**

Desarrollo de diseños dinámicos que se transforman a partir del movimiento del cuerpo.

Aspecto Morfológico: Estudio del cuerpo y sus posibilidades de movimiento a partir de la danza. Lectura del movimiento en el espacio a través de la forma, la energía, la dinámica y el tiempo. Investigación, transformación y desarrollo de textiles valorizando la posibilidad de mutación de la forma en el espacio mediante elementos orgánicos (medusa alas de murciélago, gusano) y mecánicos (bandoneón, abanico, resorte, etc.). Desarrollo del diseño mediante la conjugación del textil con el cuerpo.

Aspecto Funcional: Potenciación del movimiento en el espacio. Confort. Respiración. Facilidad de acceso y movimiento. Adaptación del diseño para uso cotidiano.

Aspecto Semántico: Significación del diseño a través de la relación entre la estética del vestuario, el movimiento y la música.

Aspecto Técnico: Investigación sobre materiales. Procesos de transformación. Implementación industrial sobre las posibilidades de transformación del textil.

Aspecto Sintáctico: Desarrollo de dos líneas de diseño. Lectura de conjunto. Relacionamiento entre las partes.

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

TP1: Unidad I

ANALISIS Y REPRESENTACION DE UN DISEÑO INDUMENTARIO.

La indumentaria como representación de un grupo de pertenencia urbano. El skater ligado a un deporte de equilibrio, y el surfer, como disciplina deportiva compatible

Objetivos: Representación de un proyecto vestimentario.
Lectura de la vestimenta como un todo, como un sistema de partes que se articulan entre sí y con el cuerpo soporte.
Lectura de la significación de la forma de la articulación y los elementos constructivos.
Replanteo del sistema mediante la transformación e las tipologías y las posibilidades combinatorias.

Pauta: Diseño de una línea de jeanería masculina para un usuario y contexto determinados, a partir de la experimentación anterior.

Presentación: Análisis del grupo urbano.
Línea de indumentaria. Combinaciones y detalles técnicos.
Variaciones de color y material.
1 (un) prototipo por equipo.

Duración: 8 clases.

TP2: Unidad II

DECONSTRUCCIÓN, RECICLAJE.

Refuncionalización del traje a partir del trabajo de articulación de planos.

Objetivos: Comprensión y replanteo de una tipología compleja: el traje.
Sistema de partes: relación entre las mismas.
Comprensión y replanteo de los aspectos Morfológico, Sintáctico y Funcional de la indumentaria.
Replanteo de la tipología. Intervención de elementos que no pertenecen al sistema (Resignificación). Asociación a otras funciones. Deconstrucción. Reciclaje.

Desarrollo y pauta: Análisis del traje.
Análisis de un diseñador.
Diseño de una línea de sastrería: A partir del análisis: Replanteo del traje en función de una mayor comodidad. Libertad de movimiento por medio de una intervención sobre las articulaciones, uniones y acceso, y terminaciones de borde. Se puede incluir planos de otros materiales, nuevos avíos. Replanteo de la tipología hacia otras funciones de diseño (ej. deportiva : uso de materiales reflectivos, terminaciones en rió, cierres, etc.). Replanteo de las terminaciones. Se trabaja directamente sobre el prototipo. Se puede transformar la superficie textil.

Presentación: Análisis del traje: catálogo fotográfico.
Análisis del diseñador: breves conclusiones escritas (deben estar acompañadas del material gráfico).
Presentación de la colección: Propuesta de diseño, Silueta - actitud corporal - vestimenta - contexto, Gráfica de marca.
Presentación de conjuntos. Geométrales. Detalles constructivos. Carta de materiales / uniones / colores. Materialización de las uniones y terminaciones de la línea.
Materialización de un conjunto por equipo.
Producción fotográfica del diseño.

Duración: 10 clases.

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

Asignatura: DISEÑO DE INDUMENTARIA

Cátedra : ANDREA SALTZMAN

Año Académico

TP3: Unidad III

ACCESO Y CIERRE DE LA PRENDA.

Diseño de uniformes escolares con elementos desmontables.

Desarrollar el uniforme escolar de 1° a 7° grado para niños de modo tal que se adapte a las diversas situaciones climáticas y de uso (recreación, descanso, estudio,...), con la posibilidad de articular elementos accesorios.

Objetivo: Exploración de los aspectos técnicos y funcionales de la indumentaria: Tipos de materiales (resistentes, impermeables, térmicos, con elasticidad, peso de los mismos, etc.). Tipos de uniones. Refuerzos. Comodidad. Mantenimiento de la temperatura corporal. Articulación - desarticulación de prendas. Desmontabilidad de prendas interiores. Sistemas de rebatimiento de planos. Accesos y cierres de las prendas. Sistema de avíos. Análisis de los elementos Accesorios. Función. Flexibilización de los usos (doble función, potencialización de los recursos, etc.).

Desarrollo y pauta: Investigación y análisis: a) indumentaria deportiva (aspectos tecnológicos y funcionales de la indumentaria de las siguientes actividades deportivas: caza y pesca, náutica, montañismo, deportes de alto riesgo, camping), b) cuerpos de niños (relación con la actividad escolar: crecimiento del niño, flexibilización de talles, necesidades similares y diferenciadas entre el varón y la nena, actividades que se realizan, grado de actividad – inactividad, movimiento, elementos y objetos que se transportan). Elección sobre lo analizado. Definición de un sistema de articulación de planos que resuelva las distintas necesidades. Elementos de conformación del sistema: materiales textiles, tipos de unión, sistema de avíos, refuerzos. Desarrollo de la línea de indumentaria y accesorios que cubra todas las variables y necesidades.

Presentación: Investigación en relación a la indumentaria deportiva y a los cuerpos de niños. Modo de catalogo.
Lámina síntesis de la idea: elementos que sean necesarios. Lámina de presentación de línea. Lámina/s de línea.
Lámina/s del sistema: explicación del funcionamiento del mismo.
Láminas técnicas: geométrales, materiales utilizados y tipos de unión para cada una de las prendas y accesorios. Despiece del conjunto materializado. Detalles constructivos
Carta de color. Carta de materiales.
Producción fotográfica.
Memoria descriptiva.
Materialización de 1 (una) prenda como mínimo por equipo.

Duración: 10 clases.

TP4: Unidad IV

LA GÉNESIS DE LA VESTIMENTA.

Silueta adherente. Conformación de la silueta por medio de planos y uniones a partir textiles de punto, con y sin elasticidad.

Diseño de una línea de ropa de playa femenina y masculina, compuesta por trajes de baño y elementos de superposición que se interrelacione por medio de la valorización de planos y uniones.

Objetivos: Formular el diseño a partir de la génesis de la vestimenta. Siendo el textil un elemento laminar y el cuerpo un volumen se concibe la vestimenta como un sistema de planos y uniones a partir de la anatomía del cuerpo soporte en función de construir el volumen vestimentario.

Reconocimiento de las líneas de unión de la vestimenta como líneas de recorrido sobre el cuerpo .Y la posibilidad de valorizar ciertos aspectos del mismo por medio de la caracterización de los planos i las uniones .

Desarrollo y pauta: Investigación del cuerpo soporte.

Investigación de ropa interior y corsetería antigua.

Investigación de materiales y uniones.

Investigación de trajes de baño

Experimentación de materiales . Efectos al agua y la tensión. Relacionamiento de diferentes calidades textil. Efectos a partir de los elementos de unión

Desarrollo de una línea de ropa de playa masculina y femenina ,trajes de baño y salidas de playa con posibilidades de abrigo.

Se deberá tener en cuenta: coherencia en el sistema de partición y efectos de superposición.

Se harán dos líneas de tres o cuatro trajes de baño cada una , y una salida de playa de silueta insinuante par superponer a las mayas. Valorizando el sistema de planos por sobre las uniones; y una segunda línea de cuatro conjuntos que valorice el sistema de uniones sobre el sistema de los planos El valor del diseño debe estar puesto en los sistemas de partición como conformadores del diseño y en la elección del textil y los elementos de unión y-o los sistemas de costura .

Presentación: Análisis del cuerpo y experimentaciones.

Fotos de la experimentación de particiones sobre el cuerpo.

Análisis de la ropa interior. Catálogo de materiales y uniones y terminaciones. Análisis de trajes de baño.

Presentación de la colección: Imagen de la línea, Propuesta de diseño, Silueta - actitud corporal - cuerpo diseñado - contexto.

Síntesis que transmita la idea de diseño por elementos de otras disciplinas de diseño que apoyen la imagen estética.

Presentación de las dos líneas .Conjuntos de trajes de baño y elementos de superposición. Los conjuntos se completan con los accesorios.

Geométrales. Detalles constructivos. carta de materiales ,carta de uniones.

Materialización de un conjunto por equipo.

Producción fotográfica.

Duración: 10 clases.

TP5: Ejercicio complementario de profundización.

ARTICULACION DE PLANOS. CONFORMACION DEL VOLUMEN.

Diseño de una serie de abrigos articulados, de uniones sin costuras, que permitan flexibilidad en cuanto a la forma para posibilitar diversas funciones.

Objetivo: Profundizar en cuanto a los aspectos constructivos de la vestimenta.

Desarrollo y pauta: Análisis de materiales tecnológicos (no convencionales) y de avíos. Elección de una fuente de referencia.

Generación de volumen a partir del material textil y la articulación entre los diferentes planos.

Desarrollo de una serie de abrigos que presenten distintas variables/posibilidades morfológicas en función de una mayor flexibilización de usos. Relacionar con accesorios.

Presentación: Idea del sistema.

Lámina del diseño en contexto. Estética.

Desarrollo de los abrigos y sus variables.

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

Asignatura: DISEÑO DE INDUMENTARIA

Cátedra : ANDREA SALTZMAN

Año Académico

Detalles constructivos y geométrales.
Elementos accesorios.
Producción fotográfica.
Memoria descriptiva.
Materialización de 1 (un) prototipo por integrante del equipo.

Duración: 5 clases.

TP6: Unidad VI
MOVIMIENTO.

Desarrollo de diseños dinámicos que se transforman a partir del movimiento del cuerpo.

Objetivos: Desarrollar el diseño mediante la conjugación del textil con el cuerpo.
Estudiar al cuerpo y sus posibilidades de movimiento a partir de la danza.
Lectura del movimiento en el espacio a través de la forma, la energía, la dinámica y el tiempo.
Investigación, transformación y desarrollo de textiles valorizando la posibilidad de mutación de la forma en el espacio.

Desarrollo y pauta: 1. Toma de partido: Búsqueda de movimientos orgánicos y/o mecánicos, lectura de los mismos a través de los siguientes parámetros: Forma. Energía. Dinámica. Tiempo. Estudio de la mutación de la forma en el espacio. Estudio y desarrollo de materiales textiles a partir del análisis de los movimientos. Estudio del movimiento del cuerpo en la danza: reconocimiento de las articulaciones y sus posibilidades.
Elección del MOVIMIENTO y MUSICA.
2. Prototipo de danza: En base a la investigación realizada: Valoración del movimiento a partir de la conjugación del textil con el cuerpo. Definición de la coreografía en base a la cual el movimiento se vea representado. Desarrollo de un prototipo: TRAJE DE DANZA.
3. Salida al diseño: Bajada del movimiento estudiado a una LÍNEA DE USO DIARIO compuesta por 3 (tres) conjuntos. Investigación sobre materiales a utilizar. Definición del usuario, contexto y estética. Se deberá tener en cuenta: Confort. Respiración. Facilidad de acceso y movimiento.

Presentación: El trabajo se realizará en equipo hasta la instancia del traje de danza, continuando luego de forma individual.
Investigación en relación al MOVIMIENTO elegido. Lámina de presentación del MOVIMIENTO: partido - traje de danza. Lámina de PRESENTACION DE LINEA: usuario - contexto - estética. Láminas de la LINEA. Láminas TECNICAS: Geométrales, Materiales utilizados y Tipos de Unión para cada una de las prendas y accesorios. Despiece del conjunto materializado. Carta de COLOR. Carta de MATERIALES. DETALLES CONSTRUCTIVOS: Materialización de los Tipos de Uniones y Avíos utilizados en toda la LINEA.
Materialización del prototipo: TRAJE DE DANZA.
Materialización de 1 (un) conjunto de la LINEA.
PRODUCCION FOTOGRAFICA. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Duración: 10 clases.