

PROGRAMA ANALÍTICO

ASIGNATURA: ANÁLISIS DEL DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL 1
CATEDRA: EX MACCHI

- Plan de estudios: Nuevo plan
- Carga horaria total: 45 hs
- Carga horaria semanal: 3 hs
- Duración del dictado: 1 cuatrimestre
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Con examen final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL 1

2. OBJETIVOS

- 1- Crear en los alumnos y futuros diseñadores una capacidad de observación que supere los lugares comunes y superficialidad del análisis del diseño para que puedan extraer del objeto de indumentaria y textil todo el campo connotativo que contiene sin cerrar el análisis a una delimitación formal o funcional.
- 2- Promover el ejercicio analítico del diseño de indumentaria y textil teniendo en cuenta a éste como producto de un sistema de creación cultural visualizando así sus conexiones con sus fuentes históricas y contenidos latentes.
- 3- Que el alumno adquiera distintos sistemas de análisis que contribuyan a formar capacidades discursivas y una competencia conceptual que lo habilite para dar cuenta de su propia producción, reconocer sus influencias, las tendencias culturales y trabajar mas claramente en consecuencia a sus objetivos.

3. CONTENIDOS

Unidad 1:

Introducción. Fenomenología de la imagen. La imagen y sus dominios. Imagen e identidad. Posibles taxonomías de la imagen. Imagen y mecanismos de la percepción. Iconicidad, referencialidad y autonomía del universo visual. Lo común en los lugares comunes. Vida y muerte de la imagen.

Unidad 2:

Analizar la imagen. Algunos problemas metodológicos. Observar, inferir, deducir. Importancia del marco histórico, cultural, ideológico. Rastreo histórico. Relación de la imagen-diseño con otras áreas.

Unidad 3:

Sobre la teoría de las formas. Forma, materia y sustancia. Forma y geometría. Morfología contemporánea. La filosofía de la percepción, el sensorialismo y la gestalt. Conceptos fundamentales de la teoría de las formas. El campo conceptual de la gestalt en el análisis del diseño.

Unidad 4:

Imagen y análisis retórico. Retórica, poética y estilística. El lugar actual de la retórica. Retórica y análisis cultural: discurso, idiolecto, campos culturales, ideología. Norma y desviación. Es posible una retórica de la imagen de diseño? Alusión, ironía, personificación, metáfora, metonimia. El objeto de diseño en el mensaje fotográfico y publicitario. Figuras retóricas en el diseño contemporáneo.

Unidad 5:

Simbolismo e iconografía. Simbolismo e historicidad. Distintas perspectivas en el análisis del símbolo. Verdad y verosimilitud. Lo extraño, lo ininteligible. Delimitación de los indicios de interpretación en el campo del diseño.

Modalidad de Enseñanza:

Los ejes primarios del trabajo didáctico son:

1. Clases teóricas, en las que se introducirán los módulos temáticos, la terminología, se delinearán los problemas y perspectivas analíticas y se creará el marco conceptual para la comprensión de los textos de lectura.
2. Documentación, en el sentido del aprendizaje de unos criterios y una metodología en la búsqueda y la observación de fenómenos, prácticas y producciones culturales que prueben ser significativas para la construcción del *corpus* analítico.
3. Esquicios de análisis. En ellos, los alumnos pondrán a prueba en forma progresiva los elementos conceptuales apreñados, ejercitarán su capacidad de observación y análisis, e irán estructurando una logística destinada a evaluar los emergentes del proceso analítico.
5. Discusiones grupales. En ellas grupos de alumnos contrastarán y someterán a crítica los hallazgos y resultados de cada uno de los esquicios, los métodos y criterios de documentación utilizados y la eficacia en la puesta en práctica de los modelos teóricos.

Modalidad de Evaluación:

- a. Parciales escritos, en donde se evaluará en mayor profundidad la comprensión de los textos y modelos conceptuales.
- b. Trabajos prácticos de carácter monográfico. En ellos, los alumnos tendrán un acercamiento al análisis de la imagen aplicando los distintos modelos teóricos vistos en la cursada e incursionando en la posibilidad de incluir textos ampliatorios que los ayuden en la producción de un análisis integral de la imagen dada.

Aprobación de final:

La materia se aprueba con un examen final teórico donde darán cuenta de los conocimientos adquiridos durante la misma.

Bibliografía:

A.A.V.V, (J. Cohen, T. Todorov, J. Simeray, C. Bremond, Grupo m, J. Durand, L. Lonzi, P. Kuentz, G.Genette)

Investigaciones retóricas II
Ediciones Buenos Aires, Barcelona, 1982

A.A.V.V, (Ch. Metz, U. Eco, J. Durand, G. Peninou, V. Morin, S. Du Pasquier, P. Fresnault-Dernelle, J. Bertin, L. Marin, Jean-Louis Schefer)

Análisis de las imágenes
Ediciones Buenos Aires, Barcelona, 1982

A.A.V.V, (R. Barthes, M. Boons, O. Burgelin, G. Genot, J. Gritti, J. Kristeva, Ch. Metz, V. Morin, T. Todorov)

Lo verosímil
Editorial Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1970

Arnheim, Rudolf
Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora
Eudeba, Buenos Aires, 1962

Barthes, Roland
Sistema de la moda
Ed.G.Gilli, Barcelona, 1967

Berger, John
Modos de ver
Ed.Gustavo Gilli, s.d.

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Berger, John
Sobre las propiedades del retrato fotográfico
Ed. Gustavo Gilli, 2006

Cirlot, J.E
Diccionario de símbolos
Ediciones Siruela, 1969

Debray, Régis
Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente.
Paidós, Barcelona, 1992

Dorfles, Gillo,
El kitsch, Antología del mal gusto
Lumen, Barcelona, 1969.

Eco, Umberto, et al.,
Interpretación y sobreinterpretación,
Cambridge University Press, 1995

Elliot, Jorge
Entre el ver y el pensar,
Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

Guiraud, Pierre,
La estilística, Nova, Buenos Aires, 1956

Joly, Martine
Introducción al análisis de la imagen
La Marca editora, Buenos Aires, 1999

Luiré, Alison,
El lenguaje de la moda,
Paidós, Barcelona, 1992

Llovet, Jordi
Ideología y Metodología del diseño
Ed Gustavo Gilli, Barcelona, 1979

Koning, René,
La moda en el proceso de civilización,
Engloba, Valencia, 2002

Merlau Ponty, M
El mundo de la percepción. Siete conferencias.
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Meyers, William
Los creadores de imagen
Ariel, Buenos Aires, 1991

Todorov, Tzvetan
Simbolismo e interpretación
Planeta, Barcelona, 1971

Wong, Wicius
Fundamentos del diseño
Gustavo Gilli, México 2012

Zunsunegui, Santos
Pensar la imagen
Cátedra, Madrid, 1998

