

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Proyecto 1
Cátedra Moragues
Ciclo lectivo 2019

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD
DE
ARQUITECTURA, DISEÑO
Y
URBANISMO

CÁTEDRA MORAGUES

DISEÑO DE INDUMENTARIA

PROYECTO 1

PROYECTO 1

En las colonias, la verdad aparecía desnuda; en las "metrópolis" la preferían vestida.

Los condenados de la tierra, Fanon Franz Prefacio J. P. Sartre, 1961

PROGRAMA ANALITICO

1. Datos generales de la actividad curricular

Asignatura: Proyecto 1

- Plan de estudio: 2019
- Carga horaria : 240 horas
- Carga horaria semanal: 8 horas
- Duración del dictado: anual
- Turno: tarde (14 a 18)
- Tipo de promoción: Directa

2. Propuesta General

La experiencia en el ámbito del diseño y los años en la docencia, guiando constantes evaluaciones de anteriores cursadas, y *asumiendo el espíritu de la Reforma Universitaria*, me llevan a formular una propuesta en la que se pretende la formación del alumno desde un perfil reflexivo, universal y abarcativo, enunciando de manera sintética la propuesta general (de los cinco niveles), haciendo hincapié en que la ideología/pensamiento/tendencia de la cátedra se aborda/desarrolla a modo de laboratorio experimental, pero sin faltar a los lineamientos académicos.

La propuesta se sustenta sobre 4 ejes: Sensitivo, Reflexivo, Técnico y Funcional. Los mismos, entiéndase son enunciados como apoyos organizativos en lo didáctico y académico, dejando por entendido que el diseño de indumentaria puede abordarse y proyectarse, desde una pluralidad de miradas y perspectivas, existiendo la experimentación y lo cognitivo como sostén ideológico.

“La cátedra Moragues, no considera a la indumentaria como un mero objeto de consumo, implementado por dictámenes de la moda; es consiente que va más allá, comunicando ideologías socioculturales. Así, conforma un lenguaje no verbal, que connota y denota por medio de imágenes. Pero se sabe que el traje es uno de los pocos objetos inventados por el hombre que más tiempo está en contacto con nuestra piel, por lo tanto, a veces nos ayuda a despertar afectos y sensaciones internas de manera sutil y nos prepara abriendo y descubriéndonos a nosotros mismos y a los demás, aportando formas de sentir un poco dormidas, las mismas que existen desde tiempos ancestrales, revelando nuestros interiores, aceptación, amores y sueños, rechazos y odios”

Jorge Moragues, titular –FADU/UBA.

3. Objetivos Generales

- *Obtener por intermedio de seguimiento y acompañamiento, una búsqueda personal interna reflexiva y externa, indagando en recursos existentes en el entorno.*
- *Aplicar lo intuitivo sensorial, combinándolo con los proporcionados por el entorno natural y tecnológico ya existente.*
- *Emplear herramientas proyectuales para un ordenamiento, en el campo de lo perceptivo, abstracto, conceptual, técnico y práctico de la disciplina*
- *Vincular a los objetos y el hombre íntegro con sus necesidades finales. Resultado que proviene de la búsqueda de las respuestas en cuanto a sus necesidades biológicas y socioculturales.*
- *Teniendo en cuenta los conceptos de diseño y diseñar, y el rol del diseñador dentro del ámbito proyectual, se pretende desarrollar la terminología pertinente y el uso adecuado de las herramientas necesarias para abordar adecuadamente el trabajo creativo en indumentaria.*
- *Con la finalidad de que el alumno internalice el gran cúmulo y diversidad de conocimientos, luego de cada temática se plantearán ejercicios de carácter breve y preciso, que conforme avance el desarrollo conceptual del mismo generará la sumatoria de la problemática.*
- *Entender a la profesión de Diseñador como un servicio a la sociedad; y al diseñador como un receptor de problemáticas y emisor de respuestas.*
- *Comprender el Diseño y en particular el Diseño de Indumentaria como un complejo sistema donde interactúan los aspectos del universo humano.*
- *Introducir a los estudiantes en el conocimiento y manejo de los elementos plásticos y morfológicos básicos, como así también, las leyes que lo generan y alteran.*
- *Comprender la actualidad como el resultado inequívoco de una historia y de una evolución del mundo y del ser humano. Introducir en este marco, el concepto de tendencia como fenómeno de definición global y totalizadora de una sociedad en constante cambio.*
- *Entrenar a los estudiantes en el desarrollo de los distintos sistemas de organización en la producción tanto en indumentaria como textil.*

4. Contenidos

Proyecto 1:

Su desarrollo tendrá un marcado carácter teórico-práctico donde lo conceptual y lo sensorial impulsarán a la investigación y la experimentación. Esto tiene como objetivo fundamental, concentrar los conocimientos básicos del diseño de indumentaria. En la continuidad de la cursada se implementarán sistemas de verificaciones prácticas a través de ejercicios y trabajos prácticos, vinculando lo experimental, con síntesis didácticas que parten de la observación sensorial y lúdica, sin dejar de lado las comparaciones con patrones ya existentes (investigación, experimentación y verificación). Así se prepara al alumno para la profundización e implementación en los siguientes niveles, dada la capacidad de comprensión y asimilación de los mismos ingresantes. Con este proceso de carácter acumulativo, se tratará de lograr la percepción del diseño y su hacer, como totalidad.

Unidad temática 1

- Referentes históricos y contemporáneos del diseño de Indumentaria
- El diseño, las artes aplicadas, artesanías, su rol y función en la sociedad
- La introducción a la morfología espacial
- La sintaxis, La semántica
- Composición bi y tridimensional
- Carta de tendencia o poética, board
- El soporte
 - El cuerpo humano
 - La ergonomía

Unidad temática 2

- Proceso de diseño
- Estética de soporte
- Conceptualización
- Usuarios - Programa de necesidades

Unidad temática 3

- A- Materiales textiles,
 - Características y propiedades técnicas básicas de construcción e intervención.
 - Tejido de punto, plano, no tejidos.
 - Denim
 - Las superficies y sus tratamientos
 - Estampas: artesanal, industrial, nuevos procesos
 - Valores simbólicos y prácticos

Unidad temática 4

B- la indumentaria y su morfología en la articulación evolución social y cultural

- Reflexión del porque nos vestimos
- Zonas erógenas y extensión del yo corporal
- Tipologías básicas y derivadas
- Punto de tensión
- El color
- El volumen
- Los materiales
- Las siluetas
- Ejes primarios y secundarios

C- Conformantes de la indumentaria

- Tecnológicos
- Estructurales
- Funcionales
- Formales
- Estéticos

D- Geométrales: el dibujo técnico

Unidad temática 5

E- Unidad sistémica: relaciones entre prenda, conjunto y serie.

F- Sistemas de conjuntos. Armados y Articulación

G- Clasificación de Rubros: producción exclusiva, producción semi-exclusiva, producción masiva

H- Generadores: series - variables y constantes, recursos

I- Ordenadores: Líneas: sintaxis y estrategias.

5. Modalidad de Enseñanza

La modalidad es teórico-práctica, partiendo de una clase teórica por cada temática, complementada con contenidos audiovisuales e invitados especiales (profesionales, técnicos y diseñadores)

6. Modalidad de Evaluación

La misma es progresiva, de acuerdo a lo adquirido y desarrollado.

7. Aprobación de Cursado

Promoción directa

Realización en tiempo y forma de los Trabajos Prácticos

Asistencia al 75% de clases

Participación en clase y cumplimiento de las correcciones parciales.

8. Bibliografía

- La Sintaxis de la Imagen (*) - *Dondis, Donis A, Barcelona, Gilli, 1973*
- Fundamentos del Diseño (*) – *Wong, Wucius. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1979*
- Como nacen los objetos - *Munari, Bruno. Barcelona, Ed GG, 1983*
- El arte como oficio - *Munari, Bruno. Ed. Labor, 1994*
- Diseño del Siglo XX - *Charlotte & Meter Fiell*
- Las transformaciones de los paradigmas del diseño industrial hacia el siglo XXI - *Blanco, Ricardo. 2004*
- Diseño.com - *Sexe, Nestor*
- Eco diseño - *Editorial Alfomega Universidad Politécnica de Valencia -*
- Los cuerpos dóciles - *Croci - Vitale*
- Breve historia del traje y la moda – *Laber, James. España, Ed. Ensayos Arte Cátedra, 1988*
- El traje imagen del hombre – *Deslandres, Ivonne – Ed. Tusquets, 1985*
- Historia del traje - *Boucher*
- El vestido habla - *N. Squicciarino*
- Historia Técnica y Moral del Vestido I, II Y III – *Toussaint-Samat, Maguelone. Ed Alianza, Madrid, 1994*
- Historia social de la literatura y el arte – *Hauser, Arnol. Ed. Debate, 1998*
- Léxico técnico de las artes plásticas - *Crespi-Ferrario*
- Arte y percepción visual - *R. Argen*
- Historias de la moda argentina - *Saulquin, Susana. Emecé Editores, 1990*
- El diseño posible (Varios) - *INTI -UNOBA –IDI*
- Anatomie Artisque - *J. Barcasae*
- La Anatomía De La Desnudes – *Ableman, Paul*
- Dibujo de la figura en todo su valor – *Loomis, A*
- Historia del arte y del hombre - *Hughey, R*
- El imperio de lo efímero (**) – *Lipovsky, Gilles. Ed Gallimard - Paris, 1987*
- El sistema de los objetos (**) - *Baudrillard, Jean*
- Una estética del arte y el diseño (**) - *Satonyi, Marta – Ed. CP67, 1990*
- Tribus Urbanas - Ed. Paidós (**) - *Costas - Perez – Tropea*
- Sociología de las Tendencias - *Guillaume Emer*
- La Piel de Angel - *Lola Gavarron – Ed. Tusquets*
- Fruits - *Phaidon*
- Sportstech - *Marie ÓMhomy Sarah E.Braddock*
- Historia de la belleza - *Eco, Humberto*
- Historia de la fealdad - *Eco, Humberto*
- Moda y valores - *Del Olmo Arriaga, José Luis*
- Las ciudades invisibles - *Italo Calvino*
- Las cosas del que hacer - *Observatorio de Tendencia –INTI*
- Very vintage - *Iain Romley and Dorotea Wojciechewska*
- Desde La Magia De La Incertidumbre - *Elena Y Kozana Lucca*

8.a Publicaciones

- Vogue
- L'official
- Lecturas España
- NeoEspaña
- Harper's Bazaar
- Elle Francia
- Collezioni Italia
- Collections
- Vogue Italia/EEUU
- Fashion Theory EEUU
- W
- ID
- Wallpaper
- Neo 2

8.b Diseñadores Recomendados

- Paul Poiret

Proyecto 1
Cátedra Moragues
Ciclo lectivo 2019

- Paquin
- Coco Chanel
- Madeleine Vionnet
- Alexis Gres
- Elsa Schiaparelli
- Lucien Lelong
- Cristobal Balenciaga
- Christian Dior
- André Courrèges
- Paco Rabanne
- Jean Paul Gaultier
- Issey Miyake
- Vivienne Westwood
- John Galliano
- Romeo Gigli
- Antonio Marras
- Alexander McQueen
- Hussein Chalayan
- Rei Kawakubo
- Yohji Yamamoto
- Junya Watanabe
- Marithé & Françoise Girbaud
- Viktor & Rolf
- Martin Margiela
- Dries Van Noten
- Ann Demeulemeester
- Nicolas Ghesquiére

8.c Bibliografía Complementaria (*)

- 1984, George Orwell.
- Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, *Haruki Murakami*.
- Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, *Lewis Carroll*.
- El Buda de los suburbios, *Hanif Kureishi*.
- El gato negro y otros relatos, *Edgard Allan Poe*.
- El guardián entre el centeno, *J.D. Salinger*.
- El hombre invisible, *Ralph Ellison*
- Damián, *Herman Hesse*.
- Lobo estepario, *Herman Hesse*
- El libro de Rachel, *Martin Amis*.
- El país de las últimas cosas, *Paul Auster*.
- La noche del oráculo, *Paul Auster*.
- El perfume, *Patrick Suskind*.
- El regalo de Gabriel, *Hanif Kureishi*.
- El retrato de Dorian Grey, *Oscar Wilde*.
- La metamorfosis, *Franz Kafka*.
- La naranja mecánica, *Anthony Burgués*.
- Kitchen, *Banana Yoshimoto*.
- Sueño profundo, *Banana Yoshimoto*.
- Pedro Páramo, *Juan Rulfo*.
- Psicópata americano, *Bret Easton Ellis*.
- Rayuela, *Julio Cortázar*.
- Sábado, *Ian McEwan*.
- Los poemas de *García Lorca*
- Las venas abiertas de América Latina, *Eduardo Galeano*
- El mundo patas para arriba, *Eduardo Galeano*
- Poemas de *Alejandra Pisarik*

8.d Filmografía (*)

- Blow up, Michelangelo Antonioni

Proyecto 1
Cátedra Moragues
Ciclo lectivo 2019

- 12 monos, Terry Gilliam.
- Brazil, Terry Gilliam.
- Pánico y locura en Las Vegas, Terry Gilliam.
- Las aventuras del Barón de Munchausen, Terry Gilliam
- 2001 Odisea del espacio, Stanley Kubrick.
- Barry Lyndon, Stanley Kubrick.
- El resplandor, Stanley Kubrick.
- La naranja mecánica, Stanley Kubrick.
- 8 1/2, Federico Fellini.
- Amacord, Federico Fellini.
- Roma, Federico Fellini
- Casanova, Federico Fellini
- Julieta de los Espíritus, Federico Fellini.
- El gatopardo, Luchino Visconti
- Rocco y sus hermanos, Luchino Visconti
- Muerte en Venecia, Luchino Visconti
- Barbarella, Roger Vadim.
- Blade runner, Ridley Scott
- Leyenda, Ridley Scott
- Los duelistas, Ridley Scott
- Con ánimo de amar, Won Kar-wai.
- Del crepúsculo al amanecer, Robert Rodríguez.
- Delicatessen, Marc Caro y Jean -Pierre Jeunet.
- Ameli, Jean-Pierre Jeunet
- El acorazado Potemkin, Sergéi Eisenstein.
- El baile, Ettore Scola.
- Feos sucios y malos, Ettore Scola
- El bebé de Rosemary, Roman Polanski.
- El ciudadano Kane, Orson Welles.
- El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Peter Greenaway.
- Escrito en el cuerpo, Peter Greenaway
- Festín desnudo, David Cronenberg
- El gabinete del Doctor Caligari, Robert Wiene.
- El perro andaluz, Luis Buñuel.
- El reino de las hadas, George Méliés.
- Viaje a la luna, George Méliés.
- Gattaca, Andrew Niccol.
- Melancolía, Lars von Trier
- Kill Bill, Quentin Tarantino.
- La hora de los hornos, Fernando E. Solanas.
- La mujer del puerto, Arturo Ripstein.
- Las alas del deseo, Wim Wenders.
- Los excéntricos Tenenbaums, Wes Anderson.
- Viaje a Darjeeling, Wes Anderson.
- Vida acuática, Wes Anderson.
- Personas, Igmar Bergman
- La fiesta de Babette, Gabriel Axel
- 2046, Wong Kar-wai
- Con ánimo de amar, Wong Kar-wai
- Romeo y Julieta, Franco Zefirelli
- Intolerancia, Griffith D.W.
- Bocaccio 70, varios
- Los nuevos monstruos, varios
- Asesinato a la media noche, Robert Altman
- Los pájaros, Alfred Hitchcock.
- Psicosis, Alfred Hitchcock.
- La playa, Danny Boyle.
- Trainspotting, Danny Boyle.
- Memento, Christopher Nolan.
- Metrópolis, Fritz Lang.
- Nosferatu, F. W. Murnau.

Proyecto 1
Cátedra Moragues
Ciclo lectivo 2019

- Pulp fiction, Quentin Tarantino.
- Sin City, Robert Rodríguez.
- The Wall, Alan Parker.
- Tiempo de gitanos, Emir Kusturika.
- Underground, Emir Kusturika.
- Escalibur, John Boorman

(*) son recomendadas para el segundo cuatrimestre

