

PROGRAMA ANALÍTICO

CARRERA DE DISEÑO TEXTIL

CÁTEDRA NIRINO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: PROYECTO TEXTIL 1

- Plan de estudios: 2019
- Carga horaria total: 240 hs.
- Carga horaria semanal: 8 hs.
- Duración del dictado: 4 hs, anual.
- Turnos: mañana
- Tipo de promoción: directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL 3

2. OBJETIVOS

- Formar un Diseñador Textil que pueda insertarse en el ámbito productivo nacional y regional, ya sea en empresas de la cadena de valor textil como desarrollando emprendimientos propios o asistiendo el desarrollo de proyectos de terceros.
- Concientizar al alumno sobre el rol del diseñador como integrante de redes productivas y sobre su responsabilidad como productor de cultura.
- Desarrollar proyectos de diseño textil considerando de manera integral aspectos formales, técnicos, productivos, funcionales, sociales, comerciales y simbólicos.
- Reconocer al textil como un lenguaje simbólico con capacidad de transmitir significados culturales.
- Integrar los saberes de las diferentes áreas de la carrera en la concreción de un proyecto.
- Reflexionar sobre la actividad del diseño en el contexto nacional y regional y en el contexto global de necesidades de sustentabilidad.
- Incorporar en la toma de decisiones el concepto de eco-diseño y los requerimientos de usuarios con capacidades diferentes.
- Comprometerse con las necesidades sociales que se plantean a nivel nacional y regional.
- Comprometerse con el propio proceso de aprendizaje
- Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo y la creatividad.
- Utilizar las técnicas de representación y prototipado adecuadas para la visualización de un proyecto.
- Utilizar las herramientas de representación de forma profesional y acorde con el nivel requerido en la enseñanza universitaria.
- Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.
- Utilizar un nivel de lenguaje oral y escrito acorde con el nivel universitario y la disciplina profesional específica.
- Diseñar series de estampados y tejidos teniendo en cuenta las posibilidades y requerimientos técnico-productivos de una producción formalizada en las tendencias del mercado.

- Experimentar con diferentes técnicas y uso de materiales, como una forma de estimular la creatividad, de explorar las posibilidades de los materiales textiles y de generar propuestas innovadoras y de alto valor agregado de diseño.
- Realizar proyectos según pautas tecnológicas, comerciales y culturales adecuadas a diferentes sistemas productivos y a diferentes entornos simbólico-culturales.

3. CONTENIDOS

Unidad temática I. Diseño textil para estampación artesanal.

Presentación de la materia: pautas de cursada, evaluación, trabajo en clase y formas de comunicación entre docentes y alumnos.

Diseño textil y producción de series no industriales/no estandarizadas. Concepto de diseños coordinados.

Sintaxis de elementos y su relación en el aspecto compositivo. Sistemas de repetición. El rapport textil. Tipos de rapport

El estampado artesanal o semi industrial. Antecedentes históricos. Posibilidades expresivas y productivas. Diseño de series estampadas

Experimentación con materiales y bases textiles en relación a un concepto, un usuario y una función.

Diseño y usuario: concepto de diseño etnográfico. Herramientas de relevamiento, definición y presentación de información de usuarios.

Herramientas plásticas para la producción de diseño textil.

Unidad temática 2. Diseño textil para tejeduría semi industrial o artesanal

El Diseño Textil a nivel del hilado: posibilidades técnicas y expresivas.

La estructura textil. Diseño de series de tejidos planos en sistemas artesanales o semi-industriales.- Experimentación y producción de materiales. Adecuación de uso, función, propiedades, materialidad y estructura.

Análisis de rubro: textiles de interior y exterior, accesorios, marroquinería, paneles.

Diseño de producto: la tejeduría en función del objeto textil.

El color como elemento significativo del diseño. Color y materialidad. Paletas y variantes: criterios de organización y selección. Disposición de color y variantes orientadas a distintos estilos de usuario.

Fichas técnicas de producción, costos de prototipos, proveedores, materiales. Catálogos. Cabezales y presentación de muestras.

Herramientas de software para representación textil.

Unidad temática 3. Diseño textil para no tejidos y materiales alternativos.

Textiles no tejidos. Situación nacional e internacional del rubro. Posibilidades técnicas y expresivas.

Técnicas no tradicionales de producción de textiles. Experimentación de materiales.

Eco-diseño, diseño sustentable, materiales de recuperación y re-uso.

Diseño de series de textiles con énfasis en la funcionalidad y en las relaciones materialidad-función.

Técnicas de creatividad y de selección de alternativas.

Unidad temática 4. Diseño textil para estampado industrial

Diseño de series estampadas para producción industrial de telas por metro.

Requerimientos industriales: diseño adaptado a restricciones productivas y necesidades de mercado usuario.

Concepto de coordinado y variantes de color según tendencia y rubro.

Estampación industrial. Adaptación digital de un original para estampación por cilindros.

Preparación de un dibujo para producción

Layout y composición. Estampado en repetición y emplazado.

Alternativas según tipo de diseño, volumen productivo, rubro, base.

Técnicas de representación: estilos gráficos.

Fichas técnicas productivas

Unidad temática 5. Diseño de textiles ensamblados

Estructuras textiles: el bordado

Sistemas de producción de telas por costura.

Operaciones de ensamblado.

Diseño como portador de significados.

El bordado tradicional y los desarrollos contemporáneos.

Las mujeres y el bordado a través de la historia. El feminismo y la resignificación de los oficios textiles.

Unidad temática 6. Diseño y cultura

El textil como lenguaje y portador de significados culturales.

Culturas textiles latinoamericanas.

Técnicas y sistemas compositivos de las culturas textiles andinas

Diseño adaptado a formatos específicos: guardas, esquinas, *panneau*.

Diseño de superficie: sublimación y empapelados.

Metodología de trabajo con corpus de imágenes.

Modalidad de Enseñanza:

La metodología de trabajo es la de aula – taller, complementada con clases teóricas participativas.

La planificación de los trabajos se organiza en función de la resolución proyectos y requieren de la aplicación e integración de los contenidos de las diversas asignaturas. El proyecto como núcleo problemático es el eje conductor que servirá para cumplir los objetivos previamente planteados y explicitados a los alumnos y para la aplicación de conocimientos y prácticas.

Se realizan proyectos tanto en forma individual como grupal; en los proyectos individuales se promueve que los alumnos interactúen para analizar sus respectivas producciones y para colaborar en tareas paralelas al trabajo, como por ejemplo búsqueda de proveedores. Se considera importante la conformación de equipos de trabajo.

El énfasis se sitúa en el aprender haciendo, reproduciendo en lo posible condiciones similares a aquellas de la práctica profesional.

Se propicia la reflexión crítica, la autoevaluación, la discusión grupal, la multiplicidad de pensamientos y puntos de vista, el cuestionamiento de axiomas.

Se utilizan herramientas de creatividad, de selección de alternativas, cuadros de análisis de productos, entrevistas y observación de usuarios, el modelo IMDI de análisis de producto. Se introducen algunas herramientas de evaluación de ecodiseño. También se hace hincapié en la investigación y comprensión de necesidades de usuarios reales. Se proponen algunas herramientas de *Design Thinking*: entrevistas, cuadernos de sensibilización, un día en la vida de, arqueología del objeto.

Se promueve en lo posible la realización de prototipos a escala real: resulta fundamental como instancia de comprensión de las características particulares del diseño del textil como materia prima o como producto final. Entendemos que trabajar sobre el material real produce un proceso de aprendizaje más reflexivo y duradero. Las presentaciones llevan etiqueta, cabeceras y/o formas de empaquetado adecuados a cada sistema de comercialización.

Dado que las posibilidades económicas de los alumnos a veces son muy limitadas, se los incentiva para realizar un presupuesto realista antes de comenzar los trabajos y a relevar los recursos que efectivamente poseen (equipamiento del que disponen, ayuda que pueden obtener, espacios para trabajar, etc.) a fin de poder guiarlos en un proyecto factible.

En cuanto a la parte del proyecto que se realiza en soporte papel (fichas técnicas, catálogos), solicitamos tamaños de “escritorio”, accesibles para transportar y para ser presentados a nivel profesional en entrevistas de trabajo.

Se organizan también actividades especiales, como talleres y clases a cargo de docentes invitados.

Todos los años se participa con los trabajos de los alumnos en la Emitex, la feria anual de proveedores de la industria de la confección en Argentina.

Modalidad de Evaluación:

Los alumnos del nivel inicial, sobre todo en el primer cuatrimestre, tienen la posibilidad de rehacer sus trabajos a partir de las evaluaciones posteriores a la entrega. También se propicia la reformulación del o los trabajos que el alumno considere para la entrega final, a fin de que puedan poner en práctica los aprendizajes. Entendemos que los tiempos de aprendizaje no son los mismos para todos y que en esta instancia (primer nivel específico textil) la cantidad de conocimientos nuevos amerita la implementación de este sistema.

A lo largo de la cursada, se va realizando una evaluación formativa, con devoluciones permanentes a los alumnos, a fin de orientar el trabajo.

Aprobación de cursado:

Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos. Se evalúa en cada caso la adecuación a los objetivos planteados para el trabajo, entregados al alumno al iniciar el ejercicio.

Asistencia al 75 % de las clases.

Aprobación de final:

Aprobación de entrega final: entrega de todos los trabajos de la cursada, revisados y corregidos.

Bibliografía:

Tecnología y Diseño

Ariza, R. (2007) Oportunidades de agregar valor a la cadena lanera. Buenos Aires: Prodiseno- INTI. Available in

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/fieltro_inti.pdf

Braddock, Sarah -Techno textiles. Revolutionary fabrics for fashion and design. London, Thames and Hudson, 1999.

-Techno textiles2. Revolutionary fabrics for fashion and design. London, Thames and Hudson, 2007.

Brown, Susan. Fashioning felt. Cooper Hewitt National Design Museum. Assouline Ed., 2009.

Castany Saladrigas. Diccionario de Tejidos. Barcelona, Gustavo Gili editor.

Cole, Drusilla. Diseño Textil Contemporáneo. Barcelona, Ed. Blume, 2008

Collingwood, Peter. The Makers Hand. Bellew Publishing Company Ltd. London, 1987.

Colchester, Chloe. The new textiles. London, Thames and Hudson, 1991.

Textiles Today. London, Thames and Hudson, 2007

Fernández, Angel. Diseño de Estampados. Barcelona, Ed. Parramón, 2009

Hollen, Norma; Langford, Anna; Saddler, Jane. Introducción a los textiles. Limusa. Grupo Noriega Editores. México, 1993.

Joyce, Carol. Textile Design. New York, Watson-Guipill, 1993.

Junker, Paul. Manual para padronagem de tecidos planos. Editora Brasiliense, 1988.

Lingon, Linda editor. The Weaver's companion. USA, Interweave Press, 2001

McQuaid, Matilda. Extreme Textiles, designing for high performance. N York, Cooper Hewitt, Princeton Architectural Press, 2005

Montgomery, Florence. Printed Textiles. Ed. Thames and Hudson, England, 1970.

Olivero, Marcelo. Fabricación de Tejidos Planos. Bs As, CEIT UTN, 2014.

Puliti, Mario. Elementi Fondamentali di disegno tecnico tessile, Firenze, Editrice Milano-Roma

Quinn, B. (2010). Textile Futures: Fashion, Design and Technology (1st edition). New York, NY, USA: Bloomsbury Academic.

San Martín, M. (2010). El futuro de la moda. Tecnología y nuevos materiales (1ª ed.). Barcelona, España: Promopress.

Selby, Margo. Color and texture in weaving. London, Interweave, 2011.

Storey, Joyce. Impression Textile. Les Editions Saint-Martin, Montréal, 1993. Edición inglesa: Thames and Hudson, London, 1974 y 1992.

Strong, J.H. Estructura de los tejidos, Barcelona, Gustavo Gili, 1950.

Sutton, Ann. Falcot's weave compendium. A source book for textile design and weavers, Londres, Bellew Publishing, 1990.

Tortora, Phyllis. Understanding Textiles. London, Prentice Hall, 2000.

Wells, Kate. Teñido y estampado de tejidos. México, Ed. La Isla, 1998

Yates, Marypaul. Textiles, a handbook for designers. Norton, NY, 1995.

Color

De Grandis, Luigina. Teoría y uso del color. Madrid, Ed. Cátedra, 1985.

Lambert, Patricia. Color and Fiber. USA, Schiffer Publishing, 1986.

Lurie, Allison. El lenguaje de la moda. El color. Cap 7.

Masana, Ismael. Sinopsis del teñido y estampado textil, vol I. AAQCT.

Pompas, Renata y Luzzatto, Lía. Lezioni di Colore. Milano, Il Castello, 2015.

Sexe, Néstor. Diseño.com. Cap 10 Paidós, Bs As, 2001.

Squicciarino, Nicola. El vestido habla. Cap III Ed Cátedra, Madrid, 1990.

Toussaint Samat, M. Historia técnica y moral del vestido. Alianza Editoria, Madrid, 1994.

Wong Wucius. Principios del diseño en color. Editorial Gustavo Gili, Barcelona

AIC, ponencias varias. <http://www.aic-color.org/congr.htm> a.

GAC, ponencias varias. <http://www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/gac.htm>

Ecodiseño

Canale, Guillermo. "Ecodiseño. Selección de métodos de evaluación". Bs As, 2005

INTI, Revista "Saber Cómo", varios números.

Capaz, Salvador – Gomez, Tomás. Ecodiseño. Editorial Alfaomega. Universidad Politécnica de Valencia.

Grundberg, Andy. Design for a living world. Edit Lupton, E.; Miller, A. New York, Cooper-Hewitt National Design Museum and The Nature Conservancy. 2009.

López Morales, Javier Alfonso. ¿Qué tan Verde es mi Producto? Colombia, Fundación Universitaria del Área Andina, 2012.

Proctor, Rebeca. Diseño Ecológico. 1000 ejemplos, GGili, Barcelona, 2009.

Rupérez, José A. "Ecodiseño, necesidad social y oportunidad empresarial". En Apuntes para la sostenibilidad n°2.

Ecología y Desarrollo, Abril 2008

Schleifer, Simone Ed. Green Style, Bélgica, Ed. Booqs, 2009

Historia

Carballo, Belén y otros. Telaras, memoria del monte quichua. Bs As, Ed. Arte Étnico Argentino, 2005

Collingwood, Peter. The Makers Hand. Bellew Publishing Company Ltd.

London, 1987.

Corcuera, Ruth. Ponchos de las Tierras del Plata. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes y Verstraeten Editores, 2000.

El arte del algodón en Catamarca 1910-1961. Buenos Aires: CIAFIC, 2004

Mujeres de seda y tierra. Buenos Aires: Editorial Argentina, 2006.

Etcheverry, Delia. Encajes, historia e identificación. Museo Nacional de Historia del Traje, Bs As, 2012.

Gisbert, Teresa. Arte textil y mundo andino, La Paz, Plural editores, 2006.

Guinsburg, Madeleine. Historia de los textiles, Ed. Libsa, 1992.

Goretti, Mateo. Tesoros Precolombinos del Noroeste Argentino. Buenos Aires, Editor y compilador: Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco, Fundación CEPPA, 2006.

Musée du Quai de Branly. Paracas, trésors inédits du Pérou ancien. Paris, Flammarion, 2008.

Rolandi, Diana y al. Mil años de tejido en la Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1978.

Taranto, Enrique; Marí, Jorge. Textiles argentinos, Buenos Aires: Maizal, 2003.

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Becerra, Paulina y otros. A través de las experiencias. Valores y diseño en los sistemas de comercialización y consumo. Bs As, IMDI, 2006
- Becerra, P y Cervini, A. Sistema del producto. En www.cmd.gov.ar, Servicios, lecturas, descargar cuadernillo
- Best, Kathryn. Management del diseño. Barcelona, Ed. Parramón, 2007
- Bonsiepe, Gui. Del objeto a la interfase. Bs.As, Ed. Infinito, 1998.
- Bonsiepe, Gui. Maldonado, Tomás, 2 Textos reciente: Diseño Globalización Autonomía - Proyectar hoy, La Plata, Edición NODAL, 2004.
- Cervini, Analía ; Kayser, Juan. Identidad estratégica. Alternativas globales en mercados locales. Bs As , IMDI, 2004
- COTEC, Diseño e innovación – La gestión del diseño en la empresa. Madrid, Fund COTEC para la innovación tecnológica.
- Dondis, D.A. La sintaxis de la imagen, Barcelona, Gilli, 1972.
- Galán, Beatriz. "Presentación, análisis y evaluación de experiencias de diseño a micro, pequeñas y medianas empresas y empresas sociales". CEPRODIG. Primer Congreso de Centros de Producción y Diseño. Universidad Nacional de San Juan, 2000
- "Epistemología del desarrollo y teoría del proyecto". Segundas Jornadas de Desarrollo Local. Universidad Nacional de Córdoba, 2008
- "El diseño en la agenda de la transferencia, el rol de la Universidad". Primeras Jornadas de la Red de vinculación Tecnológica, Red Vitec, Consejo Interuniversitario Nacional, Paraná, 2008
- Hernández Sampieri, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, María. Metodología de la investigación. México, Mc Graw Hill, 2010-5ª ed.
- Lidwell, Holden, Butler. Principios universales de diseño. Barcelona, Ed. Blume, 2005
- Lundvall, Bengt-Åke, "La innovación como proceso de interacción social". Saber Cómo N° 78, INTI, Julio de 2009
- Martínez, Enrique, "Del dicho al hecho. La gestión del conocimiento productivo". Debates para honrar el Bicentenario, N° 6, INTI, Agosto 2010.
- Marzal, Más, Artacho Ramírez. Diseño de Producto. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Alfaomega., 2004
- Norman, Donald. El diseño emocional. Barcelona, Ed. Paidós, 2004.
- Rodríguez, R. (compilador). Guía de buenas prácticas de diseño. INTI Diseño Industrial. Bs.As., 2012.
- Schiffman, León; Kanuk, Leslie. Comportamiento del consumidor. Prentice Hall, Mexico, 1997.
- Vianna, M; Viana, Y; Adler, I.; Lucena, B. y Russo, I. Design Thinking. Innovación en negocios. Río de Janeiro, MJV Tecnología Ltda. 2011.