

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Diseño de Indumentaria y Textil

Introducción a los fundamentos del diseño

Cátedra: Arq. Mariana Pilar Gávito

Propuesta . Objetivos . Contenidos . Bibliografía . Plan de trabajo

Equipo docente . Curso 2005

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
CÁTEDRA: GAVITO 2005

Introducción

Diseñar es una actividad que implica programar, proyectar, saber coordinar una compleja lista de factores humanos y tecnológicos, traducir lo invisible en visible, comunicar a través de un objeto.

El diseñador, como comunicador, como emisor de mensajes de una sociedad procesa factores políticos, sociales y culturales.

Incluye juicios de valor, aplicación del conocimiento, uso de intuiciones y toma de decisiones.

El estudio del diseño como objeto y como actividad proyectual permite entender que estos no son el resultado de procesos inconcientes y azarosos.

Las matrices del pensamiento de diseño, explicadas por la Teoría de la Gestalt, dicen que puede aprenderse y enseñarse partiendo del principio de que no percibimos las cosas como elementos inconexos, sino que organizamos mediante el proceso perceptivo, en conjuntos significativos que se manifiestan en un flujo continuo entre el pensar y el actuar, propio del mecanismo mental para diseñar.

La presencia de múltiples factores que se presentan simultáneamente en el proceso de diseño plantean la necesidad de una mirada profunda para comprender cuales son los fundamentos teórico – conceptuales que orientan y posibilitan utilizar en el proceso de diseño los métodos y los medios disponibles para alcanzar los objetivos y deseos planteados.

Desarrollar una mirada de análisis y comprensión de propósitos, formas de trabajo, saberes específicos y soportes tecnológicos, permiten hacer conciente en el proceso perceptivo una observación activa y analítica de hechos históricos y referentes culturales que incentivan el desarrollo de un pensamiento fuertemente selectivo.

Descubrir los fundamentos del diseño aportan a la configuración de un pensamiento que defina en el alumno su perfil profesional y la impronta que generaría esto en su obra.

Objetivos

Hacer conciente en el alumno la necesidad de buscar referentes teórico – conceptuales

Introducir metodologías de análisis de la imagen del objeto de diseño

Potenciar un pensamiento que fortalezca la capacidad de buscar, elegir, seleccionar, jerarquizar, organizar y relacionar

Fomentar la investigación metodológica

Estimular una actitud reflexiva y crítica confrontando distintos abordajes analíticos

Formar capacidades discursivas con fundamentación conceptual, dando cuenta de claridad en los objetivos planteados con una profunda justificación teórica.

Contenidos

La sintaxis de la imagen

El proceso perceptivo. La relación entre el hombre y los objetos

Los fundamentos sintácticos de la alfabetidad visual. La resolución del problema visual. Propósitos y resultados significativos

Percepción y comunicación visual. Elementos visuales

La historia del diseño como marco de introducción y desarrollo del conocimiento basado en una fundamentación teórica del diseño

Referentes históricos. Las raíces del diseño moderno. Artes y oficios. William Morris y la recuperación de las tradiciones artesanales de la Edad Media. Su análisis ético y estético de la concepción del objeto de diseño

Palabras claves: fundamento, propósito, análisis, sintáctico

La imagen del objeto como forma y contenido

La visión perceptual. Psicología de la forma. La percepción visual

Principios de simplicidad, unidad, similitud, estructura, equilibrio, figura y fondo, superposición, ambigüedad bi-tridimensional, escala, movimiento y formas expansivas

La necesidad del equilibrio y la armonía. Una nueva estética de belleza

Teorías de las formas. Análisis estilístico

Referentes históricos. Los modernismos. Una nueva estética de belleza

Las formas de la naturaleza y la geometría

Palabras claves: imagen, forma, estructura, expresión

La expresión del lenguaje visual en la representación del objeto de diseño

Nueva concepción de espacio tiempo. Su representación

La fragmentación del objeto. El espíritu de la vanguardia. Su expresión y búsqueda de nuevas técnicas y soportes. Técnicas visuales como estrategias de comunicación

Figuración y abstracción

El papel del contraste y oposición en la idea y desarrollo del proceso de diseño

Referentes históricos. Las vanguardias artísticas del siglo XX

Nuevas relaciones espacio-tiempo. La idea de la evolución constante. El mundo de los sueños. La imagen filmica como expresión de crisis política y social. Nuevos lenguajes de la forma, el formalismo

Palabras claves: concepto, lenguaje, desarrollo, referente, vanguardia

Sobre las teorías del diseño

La creación proyectual

El pensamiento científico del diseño. Diseño como ciencia proyectual. Pensamiento proyectual del diseño. Campos de acción del diseño. Pensamiento visual del del diseño. Aportes de Rudolf Arnheim.

Acto creativo del diseño. Método y diseño. Mecanismo mental del diseño.

Etapas básicas del proceso de diseño

Referentes históricos. El Bauhaus y el caso Ulm. La idea del diseño integral

Formulaciones teóricas en relación al arte y a la técnica

Diseño y sociedad. La idea de reconstrucción a través del diseño

Palabras claves: proyecto, diseño, campos, creatividad, relación

El poder de la imagen

La comunicación del objeto de diseño. Lenguajes naturales y artificiales

Símbolos y signos. El código

Sintáctica visual del objeto. La estrategia creativa

Estrategias de comunicación

La comunicación de consumo. Marca y producto. La moda

Referentes históricos: Las imágenes iconográficas de la moda pop de los '60.

Símbolos audio-visuales

Palabras claves: estrategia, consumo, marca, producto, moda, sistema

La presencia de los signos en la imagen del objeto

Signos básicos. Reglas de configuración y fundamentación. Reglas de relación

Los elementos visuales básicos: punto, línea, plano, volumen, dimensión, color, valor, textura

Los elementos visuales básicos de formación y relación: equilibrio, escala, posición, dirección, espacio

Visión serial

La estructura compositiva. La retícula de construcción

Referentes históricos. La individualidad en la moda

Crisis de la universalidad de los modelos. Reformulación de fundamentaciones teóricas del diseño

La fragmentación en la imagen de comunicación del objeto. Pluralidad

Palabras claves: signos, sintaxis, reglas, retícula, objeto, fragmentación

Arq. Mariana Gávito

FADU-UBA

Metodología de enseñanza

El desarrollo de las clases se llevarán a cabo a través de dos instancias de trabajo: clases teóricas y clases prácticas.

Ambas instancias se complementan, siguiendo estratégicamente los contenidos de acuerdo al alcance logrado por los alumnos en sus diferentes etapas.

Las clases teóricas tienen como objetivo determinar el marco de presentación y encuadre de las unidades temáticas presentadas.

Delinearán los problemas y perspectivas analíticas, creando un marco conceptual para el desarrollo de los trabajos prácticos.

Se utilizarán como soportes: contextos históricos – culturales, referentes bibliográficos y material audio visual específico.

En las clases prácticas se plantea una participación protagónica del alumno. Lugar y momento de máxima experimentación y análisis de las problemáticas planteadas.

La metodología de enseñanza tiene como objetivo alcanzar los siguientes propósitos:

Establecer relaciones posibles entre los aspectos teóricos conceptuales y su vinculación en el análisis de objetos seleccionados.

Incentivar a la utilización de metodologías de investigación.

Utilizar modelos de análisis.

Utilizar la bibliografía sugerida por la cátedra, siendo clave como metodología de búsqueda y observación del documento.

Incorporar ideas de orden y relación de los datos.

El espíritu del taller promoverá la discusión grupal, la crítica de los resultados obtenidos, los métodos y criterios de documentación utilizados y su relación con los modelos teóricos seleccionados.

Metodología de evaluación

Se dará especial atención a una evaluación total y estratégica, es decir, considerando todas las instancias de trabajo.

Aspectos de evaluación:

Criterios de abordaje, desarrollo y resolución de los trabajos presentados

Integración y síntesis de los temas desarrollados

Profundidad en el desarrollo de las reflexiones elaboradas

Justificación en la selección de los referentes bibliográficos

Etapas de evaluación:

. Los trabajos prácticos. Serán de carácter monográfico, expresando un análisis y reflexión profunda acerca de la comprensión de fuentes bibliográficas, documentos y su proyección en el área del diseño.

. Esquicios. Tienen como objetivo la elaboración y resolución en taller de la totalidad de una problemática presentada. Serán de carácter individual y grupal, incentivando

discusiones grupales, orientando al alumno a obtener resultados en poco tiempo y poner a prueba una verdadera práctica de taller.

Un parcial (con posibilidad de recuperarlo). En éste se evaluará con mayor profundidad la comprensión de los documentos y modelos conceptuales estudiados.

Un examen final. Previsto por la currícula de la carrera, en donde el alumno a través de un examen escrito y oral puede reflejar su nivel de crecimiento y madurez del pensamiento teórico conceptual.

Bibliografía

- Ades, M *El dada y el surrealismo* Ed. Labor, Madrid, 1976
Argan, G. Carlo *El arte moderno* Ed. Akal, Madrid
Arnheim, Rudolf *Arte y percepción visual* Eudeba, Buenos Aires, 1987
Aicher, Otl *El mundo como proyecto* G. Gili, México, 1994
Albers, Josef *La interacción del color* Alianza Forma, Madrid, 1979
Aub, Max *Conversaciones con Buñuel* Aguilar, Madrid, 1984
Barthes, Roland *Lo obvio y lo obtuso* Paidós, Barcelona: 1992
Bierut, Michael y otros *Fundamentos del diseño gráfico* Ed. Infinito, Buenos Aires, 2001
Breton, André *Manifiesto del surrealismo* Ed. Labor, Barcelona, 1985
Bozzano, Jorge *Ulm: proyecto, razón y esperanza* Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1988
Cabanne, Pierre *El siglo de Picasso* Ed Ministerio de cultura de España, 1982
Cirlot, Juan *Diccionario de símbolos* Labor, Barcelona: 1985
Crouzet, Maurice *Historia general de las civilizaciones* Ed. Destino, Barcelona, 1982
Dalí, Salvador *La vida secreta de Salvador Dalí* Poseidón, Buenos Aires, 1944
Debray, Régis *Vida y muerte de la imagen* Paidós, Barcelona, 1992
De Micheli, Mario *Las vanguardias artísticas del siglo XX* Ed. Alianza, Madrid, 1995
Diseñadores influyentes AGI: *Ensayos sobre diseño* Ed. Infinito, Bs As, 2001
Ecco, Umberto *La nueva Edad Media* Alianza Editorial, Madrid, 1982
Ecco, Umberto *Los límites de la interpretación* Editorial Lumen, Milán, 1992
Eluard, Paul *Cartas a Gala (1924- 1948)* Turquet Editores, Barcelona, 1986
Frascara, Jorge *El poder de la imagen* Ed. Infinito, Buenos Aires, 1999
Gerstner, Karl *Diseñar programas* Ed. Gili, Barcelona, 1979
Gonbrich, Ernst *El sentido del orden* G. Gili, Barcelona: 1980
Gropius, Walter *Alcances de la arquitectura integral* Ed. Emecé, Bs As, 1970
Guiraud, Pierre *La semiología* Siglo XXI, México, 1985
Huyghe, René *El arte y el hombre* Planeta, Barcelona, 1973
Kandinsky, Wassily *De lo espiritual en el arte* Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997
Kepes, Gyorgy *El lenguaje de la visión* Ed. Ininito, Buenos Aires, 1976
Klee, Paul *Diarios* Alianza Forma, Madrid, 1987
Lyotard, J. *La condición posmoderna* Ed. Gedisa
Llovet, Jordi *Ideología y metodología del diseño* G. Gili, Barcelona: 1977
Maldonado, Tomás *Vanguardia y racionalidad* Ed. G. Gili, Barcelona, 1977
McLuhan, Marshall *El medio es el mensaje* Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969
Moholy-Nagy, László *La nueva visión* Ed. Infinito, Buenos Aires, 1997
Wik, Rainer *La pedagogía del Bauhaus* Alianza Forma, Madrid, 1994
Pevsner, Nikolaus *Pioneros del diseño moderno* Ed. Infinito, Buenos Aires, 2000
Schmutzler, Robert *El modernismo* Alianza Editorial, Madrid, 1980
Todorov, Tzvetan *Literatura y significación* Planeta, Barcelona, 1971
Wittkower, Rudolph *La arquitectura del espacio pictórico* Alianza Forma, Madrid, 1994

Arg. Mariana Gávito

FADU-UBA