

Entender, interpretar y comunicar la forma del vestir en Diseño Industrial

Alejandra L Macchi

1.- Introducción

Modelizar la figura humana- Dibujar para vestir el cuerpo

La fluidez en los cambios de este nuevo tiempo que vivimos, se trasunta tanto en el vivir como en el hacer. La producción técnica se define también desde este presente continuo y es desde esa perspectiva donde cabe delinear la enseñanza del dibujo como un lenguaje que haga posible pensarla y ejecutarla, un dibujar que habilite a todos los modos posibles y necesarios de operar con ella.

La producción de indumentaria en tanto producto cultural forma parte de un sistema de significación emergente de un lenguaje que le da forma, posible y futura y como objeto comunicable esta inserto en la cadena comunicativa (Calabrese, 1994). El dibujo como lenguaje de pensamiento y comunicación se focaliza en esta cadena, en la forma como portadora de sentido con un lenguaje visual que lo posibilita.

Fig. 1. Dibujar- modelizar para vestir el cuerpo

Si bien la concepción del cuerpo en la producción de indumentaria se puede considerar como una estilización condicionada por la civilización, por la moda y por las influencias técnicas, la figura humana ha sido y sigue siendo la misma desde hace miles de años. Su reproducción, sin embargo presenta variaciones y peculiaridades en las cuales pueden reconocerse una época, un artista o una tendencia. Esa posibilidad de traducción es una apropiación autónoma y creativa que deviene en un desarrollo del dibujo guiado según procesos evolutivos particulares.

Este dibujar para vestir el cuerpo es un proceso que requiere de un dominio rápido y completo pero profundamente conocedor de la forma humana. Requiere del poder de la traducibilidad rápida, de un pasaje vertiginoso del plano de la observación del concepto espacial al plano del montaje de la estructura bidimensional.

Una performance tal requiere de una propuesta didáctica que desde la enseñanza promueva ese perfil profesional, el de aquel que puede captar una idea, modelarla o bien verificarla, ponerla en crisis y modificarla, en definitiva llegar a hacerla funcional al proceso técnico y comunicacional requerido.

2. Del plano al cuerpo

Vestimenta - movimiento y volumen

La propuesta esta orientada a potenciar la responsabilidad del alumno frente al propio aprendizaje, propiciando de manera constante la reflexión sobre el hacer propio y ajeno, apelando a la construcción, creación e innovación en lugar de la repetición y la copia. Se presentan organizados de acuerdo a tres niveles de análisis: justificativo, operativo y significativo (R. Doberti 1998)

Desde el nivel justificativo se pretende una formación disciplinar que, basada en el dibujo como lenguaje de pensamiento y comunicación promueva comprensión intelectual y captación sensorial; involucrando un pensamiento estructural que al mismo tiempo que apela a la razón para ser comprendido, aluda a su manifestación material recurriendo a los sentidos para ser percibido.

Fig. 2 Proceso: mapa de figura- tridimensión - volumen- cuerpo- vestimenta

Desarrollar habilidades de indagación y problematización, como recursos efectivos para toda forma de descubrimiento e invención favorecedores en la búsqueda de soluciones distintivas y propias. Promover la comprensión intelectual de las cualidades constativas de la figura humana desarrollando la observación como método de captación de la realidad.

Entender, analizar, conceptualizar y desarrollar los conceptos de transformación del plano / mapa de figura/ a la tridimensión / cuerpo- vestimenta- movimiento-volumen /estimulando el potencial creativo para la producción de un modelo único. Comprender la relación entre los conceptos de realidad y simulación de la realidad a partir de la analogía estructural entre modelo real y su presentación icónica.

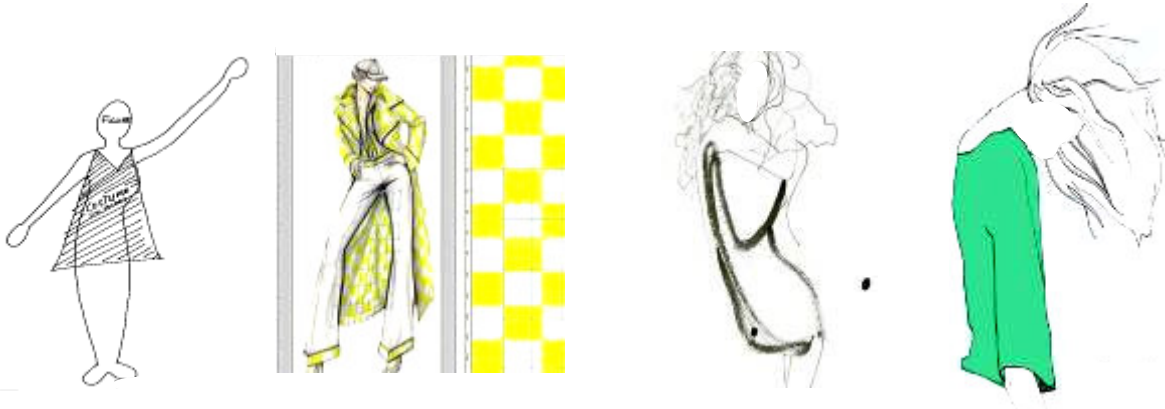

Fig. 3 Analogía estructural: modelo- representación

Desde el nivel operativo (el campo de la práctica), las competencias se centran en la adquisición de destrezas para el empleo de un lenguaje de dibujo que habilite al alumno a la resolución de problemas de producción técnica propios de la disciplina, permitiéndole alcanzar un nivel de rendición final de la imagen, centrado en atender las respuestas de demanda específica a las que se enfrente.

Fig. 4 Rendición final de la imagen

Se busca introducir a los sistemas gráficos perceptivos, en su función de simular tridimensionalidad incorporando instrumentos y recursos gráficos para una adecuación expresiva-comunicacional, desarrollando así la capacidad de analizar la conexión existente entre resultados y técnicas aplicadas e incentivar el hábito de reflexión acerca de la representación y el mensaje visual.

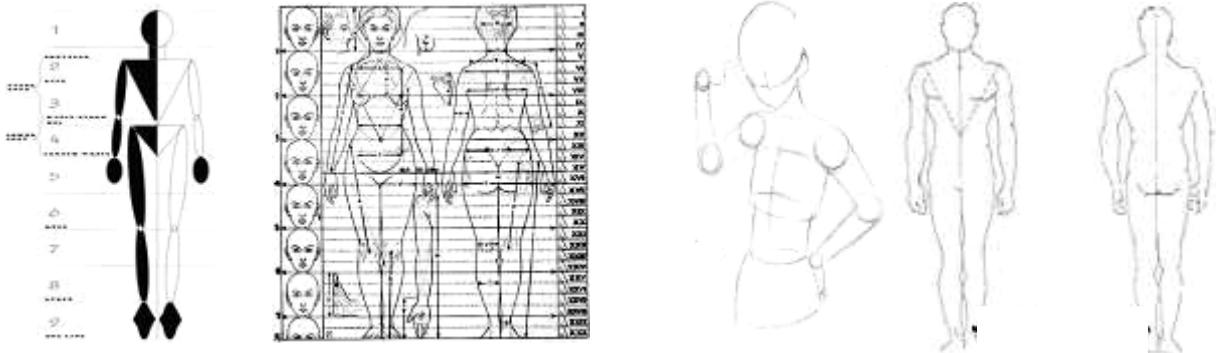

Fig. 5 Adecuación expresiva- comunicacional

En el plano significativo (el campo del sentido) se busca la consolidación de un criterio comunicacional, consciente del alto grado de aceleración en los procesos de deslegitimación y relegitimación de los medios expresivos. Esta orientado a la personalización del dibujo como configuración creativa y la expresión con autonomía de estilo, estimulando la definición del dibujo como síntesis conceptual, orientado a una imagen empresarial.

Fig. 6 Selección de imágenes en virtud del modelo de actuación profesional

3.- Estructura conceptual

Sustento estructural y el soporte plástico

Se considera punto de partida para este curso que para entender, interpretar, producir y comunicar la forma del vestir, interviene necesariamente un lenguaje que llamaremos icónico, en tanto sistema de modelización que guarda relación de semejanza con su referente “la figura humana”. El dibujo se constituye así en signo visual, mediando en su definición dos aspectos: el sustento estructural y el soporte plástico.

El sustento estructural: como aquel que promueve la comprensión intelectual de las cualidades constativas de la figura humana y se consolida mediante tres niveles de análisis.

El “canon” como la forma en la que todas las partes están en justa relación entre sí y con el todo; el “modulo” como la medida fundamental determinante y la “proporción” como la relación entre las distintas partes.

El soporte plástico: como el medio por el cual se hace visible la imagen. Refiere una captación sensorial de sus cualidades apreciativas. A partir de la utilización de técnicas gráficas es posible manifestar en la imagen cualidades de la forma que remiten a su condición material y estructura concreta. Asiste en la expresión de colores, texturas y luces.

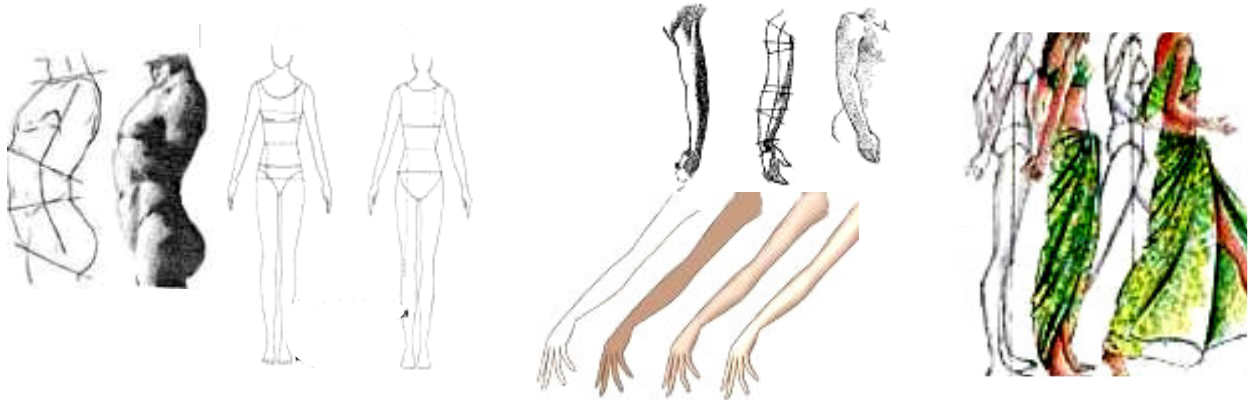

Fig. 7 Soporte estructural

El esquema de contenidos propuesto, se desarrolla tomando al dibujo como organizador vertebral en su acepción como imagen -signo y a los dos niveles que median en su definición: el sustento estructural y el soporte plástico como ejes estructurantes en función de los cuales se organiza el curso.

Estos ejes temáticos principales se entrelazan y desarrollan en los trabajos prácticos, avanzando a su vez, con situaciones de aprendizaje que evolucionan en diferentes niveles de complejidad a medida que el curso transcurre, respondiendo a los objetivos propuestos para cada una de las secuencias didácticas que proponen las diferentes Unidades Temáticas. Ambos proponen perspectivas argumentales diferentes conformándose en la mirada desde donde se propone trabajar los distintos contenidos del curso. Se plantean imbricados uno con otro, solidarios, a fin de resignificar y retroalimentar de manera constante el sentido de las unidades temáticas desde la perspectiva del Dibujo.

Las unidades temáticas se organizan a partir de definir un *lei motiv* que especifica el modo de aproximación al conocimiento propuesto en relación a los contenidos de cada unidad: “El dibujo como indagación de una idea”; “El dibujo como catarsis para la “visualización”; “El dibujo como método de prueba”; “El dibujo como disparador del pensamiento.”; “El dibujo como expresión creativa” y “El dibujo como síntesis conceptual”. Ellos definen la mirada con la que se trabaja en cada etapa y resignifican en función de ellos el vínculo a los dos ejes estructuradores del curso: sustento estructural y el soporte plástico.

La selección de contenidos y las secuencias contempladas permiten asimismo un pasaje por diversos grados de iconicidad de la imagen, oscilantes de la abstracción al realismo y viceversa. De modo que al finalizar el curso el alumno adquiera la capacidad de seleccionar aquellas variables que mejor cubran sus objetivos operativos y comunicacionales

Fig. 8. Soporte plástico

4.-Dimensiones de abordaje de los contenidos

El dibujo de la figura humana como indagación de una idea

Del canon a la construcción operativa

La figura humana se aborda desde el estudio de proporciones antropomórficas, todas sus proporciones, masculinas, femeninas y de niño. El canon, el modulo y la proporción comparados para hombre, mujer y niño. Determinación rápida de proporciones por arcos y unidades cabezas. Inicio en el diagrama plano o mapa. Su proyección en perspectiva. Planteamiento rápido del escorzo. Construcción y síntesis.

El dibujo de la figura humana como catarsis para la “visualización

De la idea a la expresión.

Las figuras en relación. Esbozos rápidos para ubicación y tamaños de figuras. Desarrollo de la estructura del muñeco. Su movimiento y articulaciones. Análisis de equilibrio con propuestas de ejercicios de acción en función del traslado de los pesos.

Experimentación rápida y bosquejo imaginativo de la figura en acción. Desarrollo de líneas de fuerza. Posturas. Actitudes. Estudio de la expresión vital versus la exactitud del movimiento. Cabeza y manos. Acción de la cabeza sobre el cuello. Establecimiento de la línea media. El pie. Poses. La visión de la escala, proporciones relacionales. Realidad gráfica y modelo.

Fig. 9 Experimentación del movimiento- Líneas de fuerza

El dibujo de la figura humana como método de prueba

De las variables de la imagen a la definición gráfica.

Las técnicas gráficas de representación, manuales y digitales. Soportes, instrumentos y medios. El Color: aproximación a los aspectos sistemáticos, tinte o tono; luminosidad o valor, intensidad o saturación. Escalas y contrastes. Aplicación. El uso de las variables textura, color en la representación gráfica. El valor, desarrollo gráfico y su definición como variable. Aplicación en el modelado de superficies y cuerpos. Concepto de escalas altas, media y baja. La Textura Aproximación a las variables que las definen, grano, escala.

Fig.10 Modelado de superficies- escalas – variables

Análisis de la calidad superficial, tanto para superficies lisas como rugosas empleando la textura visual como recurso en la comunicación, aplicándola en la representación del cuerpo.

El dibujo de la figura humana como disparador del pensamiento

Del soporte técnico al la configuración creativa.

El cuerpo humano en relación a la indumentaria. Desarrollo del figurín en su vínculo a la moda. Alteración y determinación de proporciones. Exploraciones. Unidades de cabeza – grilla Ejes. El figurín en la publicidad .Detalles de personalización .Cabeza, pies y manos. Representación a partir del trazado de formas geométricas. Luz y sombras. Calce de prendas.

Fig. 11 Desarrollo del figurín- proporciones

El dibujo de la figura humana como expresión creativa

De los procesos reglados a la autonomía de estilo

Representación del figurín vestido .La posibilidad de experimentación como motivación imaginativa. Desarrollo de técnicas estimulativas.

Técnica Manga: Experimentación en base al uso de acuarelas

Técnica historieta: representación de volumen por distribución de sombras en base a texturas

Técnica negativo .Desarrollo del figurín a través de la captación de luces y sombras. Distribución de los valores de blanco y reserva del color.

Técnica de tinta china (negra y de color) representación de volumen del figurín a través de la distribución de los valores tonales.

Técnica marcador: Economía de trazos en línea de fuerza de figura y vestimenta.

Fig.12 Técnicas estimulativas

El dibujo de la figura humana como síntesis conceptual orientada a una imagen corporativa

De la síntesis conceptual a la construcción del mensaje.

La construcción del mensaje: síntesis conceptual y operativa. Definición de propósitos y efectos en la selección de técnicas y modalidades expresivas. Claridad y contrastes. Exactitud y prolijidad. Elaboración de una presentación a terceros. Selección y síntesis de los elementos y

datos relevantes. Organización del campo, diagramación y selección de la información. Interrelación imagen-tipografía en la construcción del mensaje. Distancia de lectura. Criterios de selección en virtud del modelo de actuación profesional. Significados connotados y denotados.

Fig.13 Modalidades expresivas: del boceto a la exactitud

5.-Reflexiones

“El individuo es portador de diferencias, de cualidades relativas, de puntos de vista irreductiblemente parciales: el universalismo tiende a calificarse, entonces, como una aceptación indiscriminada de relativismos”. Ricardo Scartezzini

Hechos aparentemente tan ingenuos como la notable aceleración de las velocidades de lectura social, donde propiedades como la legibilidad pasan a constituir verdaderos problemas técnicos, sumados a la permanente innovación de las matrices de consumo son todos fenómenos confluyentes como causas de la obsolescencia de las modalidades y recursos de identificación y difusión tradicionales. Desde el punto de vista comunicacional, esto implica una aceleración de los procesos de desgaste de la imagen lo que la vuelve rápidamente inoperante como soporte de la comunicación.

Esta propuesta pretende habilitar al alumno a una posibilidad permanente de movilidad y actualización técnica sostenida desde la perspectiva del dibujar como apropiación autónoma y creativa generada a partir de un desarrollo guiado según procesos evolutivos particulares. Son fundantes de esta postura pedagógica las siguientes pautas:

Fundar conocimiento desde la simplicidad. Incentivar el tránsito a un aprendizaje con vocación por las acciones simples, considerando que por tendencia natural son aquellas que se comprenden mucho más rápido y por su naturaleza en el rol que juegan dentro del contenido se repiten mucho más, posibilitando en el alumno la elaboración de criterios síntesis o macro.

Motivar la acción desde el diálogo creativo. Promover el establecimiento de las bases orientadoras de la acción desde el debate heurístico y la exposición problemática, actuando sobre la consolidación y profundización de las etapas durante las cuales los estudiantes transitan el ingreso al plano material.

Incentivar la autonomía desde la autorregulación. Viabilizar los procesos de autocritica y auto corrección en la idea de sustentar un razonamiento propio, respaldando así la evolución a un pensamiento flexible entendido este como la habilidad para cambiar de puntos de vista y análisis en función de aquellos elementos internos o externos que así lo requieran.

Favorecer el vínculo institucional- productivo desde la muestra y exhibición. Consolidar el desarrollo de un enlace institucional-productivo a partir de la creación de un canal de comunicación permanente materializado en la muestra sostenida de la producción del taller. Creemos que es allí, en la búsqueda de los correlatos horizontales y verticales con las diferentes asignaturas de la carrera, donde este enlace busca dejar testimonio de la perspectiva teórica que sustenta la propuesta, en la intención de propiciar la generación de un ámbito de discusión

productiva que, involucrando los diferentes espacios, se oriente a delinear el perfil de un técnico, inserto en la problemática actual.

La metodología propuesta lleva implícita, como modalidad de trabajo, el taller. Entendiendo a éste como clases teórico-prácticas en que se alcanza la construcción de conceptos a partir de la realización práctica. Se pretende promover, mediante el intercambio y el debate de los objetivos perseguidos y alcanzados en las ejercitaciones realizadas, el trabajo grupal y compartido. En el sentido que la construcción de conocimiento se realiza en la conjunción de práctica y teoría, que se reflexiona con el hacer. El taller deviene, de esta manera, en el contexto ideal para el descubrimiento y la potencialización de la imaginación, desde el hacer y el sentir. El lugar para un aprendizaje eminentemente participativo y creativo.

6.-Expectativas

La construcción de conocimiento a partir de la ejecución implica pensar una estrategia del aprendizaje que defina al ensayo y la simulación de una situación problemática posible como su eje de acción y convierta al lugar para desarrollar esta acción en un ambiente-taller habilitador de la observación y la búsqueda tanto desde lo individual como desde lo colectivo y tanto desde la interacción alumno-alumno, como desde la alumno-docente.

La propuesta esta diseñada para impactar en la formación de competencias en base a desarrollar una modalidad de dibujo en el quehacer del curso que le aporte:

Flexibilidad, porque el proceso obliga a cambios y ajustes continuos.

Iniciativa ya que se proponen trabajos que no tienen respuesta predeterminada.

Confianza en sí mismo - auto motivación Los trabajos son personales y hay que tomar una postura para defenderlos.

Toma de decisiones ya que las guías o pautas son muy limitadas.

Innovación y creatividad porque no se esperan respuestas demasiado previsibles o conocidas.

Orientación a resultados ya que hay que acabar, entregar y exponer.

7.-Bibliografía

Arheim, R. Arte y percepción visual. 1981. Ed. Alianza. Madrid.

Berger, J. El sentido de la vista. 1990. Ed. Alianza Forma. Madrid.. Barcelona.

Berger, J. Modos de ver. 1972. Ed. Gustavo Gili. Barcelona

Edwards Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Ed Blumme. Madrid 1984

Dondis, D La sintaxis de la imagen. 1973. Ed. G. Gili. Barcelona

Ghyka, M. C. Estética de las proporciones. 1983. Ed. Poseidón. Barcelona.

Gombrich, E. Historia del Arte. Alianza Editorial.

Kandinsky, W. Cursos de la Bauhaus. 1985. Ed. Alianza. Madrid.

Klee, P. Bosquejos pedagógicos. 1974. Ed. Monteávila. Venezuela.

Lambert, S. El dibujo. Técnica y utilidad. 1996. Ed. Tursen/ Hermann Blumme.

Leymerie, J. El dibujo. Historia de un arte. 1980. Ed. Nunancia. Barcelona.

Smith, S. El boceto. Técnicas y materiales. 1998. Ed. Libsa. Madrid.

Smith, S. & Wheeler, L. Dibujar y pintar la figura. 1985. Hermann Blumme. Madrid.

Stratz C. H. La figura humana en el arte Ed Salvat Barcelona, Madrid

Dibujo de Figurines para el diseño de Modas.

Gonzalez Ruiz Guillermo Sobre la construcción de las ideas .Bs. As. Ed. Emecé.

Janello. Cesar Textura FAU.UBA
