

Proceso creativo y vivencial en el Taller de Moda I

Proyecto Áulico

Taller de moda I Diseño de moda

Andrea Cárdenas*

* Licenciada en Artes Visuales (IUNA). Profesora Nacional de Pintura y Grabado (Esc. Nac. de Bellas Artes P. Pueyrredón). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Modas de la Facultad de Diseño y Comunicación desde 2007. Es docente en IUNA, Departamento de Artes Visuales y en la Fundación Universidad del Cine, Cine de Animación y Multimedia. Investiga en los inter lenguajes, su obra indaga la relación entre el arte, naturaleza y la ciencia.

Abstract

En esta investigación se abordarán las problemáticas y detección de necesidades académicas de la asignatura Taller de Moda I.

El eje central es la exploración vivencial y creativa a partir del estudio directo de la obra del multifacético artista argentino Xul Solar. Se analizará su interdisciplinaria obra, desde sus pinturas, objetos-escultóricos hasta sus creaciones lingüísticas. Los estudiantes crearán un trabajo de registro visual y teórico personal, como catálogo visual de inspiración y disparador de ideas para la concreción de los trabajos prácticos de la cursada y para el Trabajo Final. La aproximación a estas manifestaciones no sólo los motiva y amplía su bagaje artístico-cultural, sino que este contacto directo les permite apreciar y vivenciar los aspectos formales y conceptuales de la obra plástico-visual. Se pretenden lograr las competencias relacionadas con los códigos del lenguaje visual y su representación en figurines de moda y productos de indumentaria.

Palabras clave: Creatividad - representación - figurines

Estudiantes: de Diseño Textil e Indumentaria y Producción de Modas del primer año de la carrera.

Abstract

In this research problems and detection of academic needs of the fashion Workshop I subject will be addressed. The centerpiece is the experiential and creative exploration from direct study of the work of the Argentine multifaceted artist Xul Solar. His interdisciplinary work will be analyzed, ranging from his paintings and sculptural objects to his linguistic creations. Students will create a personal work of visual and theoretical record, as well as a visual catalogue that will serve as inspiration and will trigger ideas to carry out both their course assignments and their Final project.

The approach to these manifestations not only motivates them and expands their cultural background, but this direct contact also allows them to appreciate and experience the formal and conceptual aspects of the artistic-visual work. The aim is to develop skills related to codes of visual language and its representation in fashion sketches and clothes.

Key words: creativity - representation – fashion sketches

En este Proyecto Áulico se propone abordar e indagar las particularidades y detección de necesidades académicas de la asignatura Taller de Moda I, materia del primer cuatrimestre del primer año de las carreras de Diseño Textil e Indumentaria y Producción de Moda. Además la misma forma parte de la grilla de asignaturas de la Facultad de Diseño y comunicación como electiva. La asignatura se ubica dentro del eje denominado Talleres técnicos expresivos, donde se pretenden lograr las competencias relacionadas con la incorporación y aplicación de los códigos del lenguaje visual como herramienta de comunicación. Desarrollando la capacidad creativa a través de la incorporación de herramientas expresivas que permitan representar productos de indumentaria.

Se elegirá para este cuatrimestre y como eje de investigación la obra del artista argentino Xul Solar (Oscar Alejandro Agustín Schulz Solari). Se analizará su interdisciplinaria obra, desde sus pinturas, objetos-escultóricos; hasta sus cuadernos y libretas de notas, máscaras, títeres, el panajedrez, el tarot astrológico, el piano reformado y sus creaciones lingüísticas: neocriollo y panlenguas. Se consideró pertinente el estudio de este artista por su cosmovisión tan rica y amplia tanto en el estudio de culturas orientales, China, India; y americanas precolombinas, mayas, aztecas e incas. El interés en distintos cultos y religiones, la amplia simbología que rescata de estas culturas ancestrales haciéndolas propias a través de un tamiz innovador.

He dicho que Xul era un cosmopolita, un ciudadano del cosmos. La verdad es que le interesaban todas las cosas, aun las más mínimas; o mejor dicho, para él, como para la divinidad, no había cosas mínimas; todo era digno de estudio, y todo lo estudiaba, y todo lo renovaba. (Borges, 2002, p. 16).

Se proyectó una visita a la Fundación Pan Klub, Museo Xul Solar. Dicha exhibición es el eje conceptual a tener en cuenta para el trabajo procesual de la cursada, ofreciendo al estudiante los conocimientos acerca de la observación y lectura de obras; como elementos técnicos, expresivos y teóricos para el desarrollo de sus proyectos. Pretendiendo que reconozcan diferentes técnicas para alcanzar una óptima representación, haciendo hincapié en la relación entre el estudio de la percepción visual y la comprensión de la representación del cuerpo humano.

Tomando en cuenta patrones creativos del artista y generando progresivamente las competencias necesarias para que cada estudiante genere sus propios patrones creativos. Contemplando diferentes instancias a desarrollar por los alumnos a lo largo de la cursada. Instancias conducentes a la realización de un trabajo práctico global como proceso hacia la instancia del Trabajo Práctico Final de la materia, ampliando de esta manera la investigación realizada durante todo el desarrollo cuatrimestral.

Objetivos

Lograr las competencias relacionadas con la incorporación y aplicación de los códigos del lenguaje visual como herramienta de comunicación.

Que reconozcan diferentes técnicas para alcanzar una óptima representación, haciendo hincapié en la relación entre el estudio de la percepción visual y la comprensión de la representación del cuerpo humano.

Ampliar la mirada a través de la apertura hacia el arte y otros campos de conocimientos.

Que los estudiantes logren sus propios patrones creativos para generar una producción genuina en figurines personales.

Desarrollar la capacidad creativa a través de la incorporación de herramientas expresivas que permitan representar productos de indumentaria.

La planificación ha sufrido modificaciones en cuanto a la relevancia de los contenidos como así también al orden y número de los trabajos prácticos planificados para este cuatrimestre, en relación al eje temático propuesto para esta investigación.

Se pautaron para este cuatrimestre una serie de cuatro trabajos prácticos agrupados en los siguientes grandes temas: Representación y claroscuro; Estructura de la figura humana y el figurín de moda; La composición y el color; Texturas: collage y representación.

Los módulos de contenidos están agrupados en:

La representación: La representación gráfica de objetos simples. La representación como mensaje. Herramientas y técnicas. Introducción a la representación gráfica de la figura humana. La representación en el diseño de indumentaria.

Claroscuro: Introducción a la escala de valor, representación y claves de valor, uso de acromáticos, análisis, diferencias entre el plano y el volumen.

Estructura de la figura humana: el todo y sus partes. Canon griego: observación de la construcción anatómica, articulaciones y proporciones ideales femeninas y masculinas. Luces, sombras, frente, perfil, espalda, figura técnica, figura estilizada. Extremidades, posibilidad de movimientos. Análisis de ejes direccionales, puntos de apoyo y trabajo muscular del cuerpo. Estilización: diferentes métodos de estilización, errores frecuentes.

Figurín de moda: estructura rítmica, línea clave, ejes direccionales. Poses con el busto estático. Diferentes ángulos. Búsqueda experimental y resoluciones del claroscuro tanto en la anatomía del figurín como en la indumentaria experimentada.

Estudio de la estructura del rostro y sus expresiones. Análisis proporcional y estructural de cada una de sus partes. La cabeza, los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Perfil y tres cuartos. Diferentes tipos de rostros. Peinados. Búsqueda experimental. Representación de figurín vestido: Representación de figura técnica y figura estilizada. Diferentes prendas. Frente, perfil y espalda. Aproximaciones. Presentación de figura técnica y estilizada completa.

Teoría del color: Círculo cromático. Terminología técnica. Usos y mezclas del color. Definiciones físicas, conceptuales y culturales de color. Combinaciones y contrastes de color. El color en la indumentaria. El mensaje del color según el contexto que se habita. Uso de diferentes técnicas: acuarelas, témperas, acrílicos, lápices acuarelables, pasteles, pasteles al óleo, marcadores, tinta. Técnicas mixtas. Collage. Experimentación. Transparencias. Aplicación de aguadas. Luces y sombras.

La percepción: Nociones de composición: leyes de Gestalt, figura y fondo. Contraste, armonía, ritmo y secuencia. Simetría. Intensidad. La línea y sus características. Análisis. Representación a través de diferentes técnicas. Paneles conceptuales.

Como inicio de estudio y análisis partimos de la representación: a partir del dibujo con modelo de objetos simples a manera de composición espacial (distintos cuerpos geométricos con agregado de otros elementos simples). Teniendo en cuenta los ejes direccionales de cada uno de los objetos en relación al conjunto, las proporciones y los tamaños relativos, para luego pasar a la representación del volumen a través del uso del pasaje de clarooscuro e introducirlos en los gradientes de profundidad en el plano de la imagen. La realización y el uso de la escala de valores son de suma importancia para poder comprender este pasaje gradual de luz y oscuridad que se proponen para la ilusión tridimensional en el plano. La práctica en bocetos (tratamiento lineal y en clarooscuro) a partir de la observación directa, facilita la comprensión del pasaje de lo observado a lo representado.

Haciendo ya en esta primera instancia trabajos relacionados con el objeto de estudio, la obra de Xul Solar, se propone realizar bocetos in situ en el Museo en valores de grises a partir de la elección de las obras vistas y apreciadas. Luego se tomará como motivación una o más obras del artista y se trabajará a partir de éstas en una creación propia. También en clarooscuro potenciando ya la obra con rasgos más experimentales y expresivos a partir del uso de distintas gradaciones e intensidades del grafito.

El cuerpo significativo de estudio de esta materia radica en la representación gráfica de la figura humana a través de una síntesis morfológica que llamamos figurín de moda. Por tal motivo es prioritario comprender y representarla a partir del estudio de la estructura de la figura humana: el todo y sus partes. Extremidades y sus posibilidades de movimiento. Trabajamos usando muñecos articulados de madera para comprender la representación, estudio y análisis de proporciones, ejes direccionales, los puntos de apoyo, el dinamismo. Aplicando el clarooscuro para trabajar el volumen tanto en los muñecos como en simples paños a manera de envolventes: captación de luces y sombras, pliegues, caídas de los paños, texturas.

Comprendiendo las proporciones a través del análisis del canon griego, para pasar luego a la figura humana estilizada y los diferentes métodos de estilización. El figurín de moda y la estructura rítmica con sus ejes direccionales son de suma importancia para captar la

dinámica de las distintas poses y sus diferentes ángulos de representación. Para pasar luego en forma gradual a la estructura del rostro y sus expresiones. La observación proporcional y estructural de cada una de sus partes. La cabeza, los ojos, la nariz, la boca y las orejas. El estudio y dinámica de distintas posturas, el rostro de frente, tres cuartos y poses con un gesto particular. El análisis de las manos y pies también son de suma importancia para poder comprender sus estructuras complejas.

Toda esta primera parte un tanto más técnica también tiene en cuenta la expresión la carga creativa e impronta personal de cada estudiante, en cada etapa del proceso: incentivándolos a potenciar sus creaciones desde su subjetividad, tan rica y creativa en cada uno de ellos. A manera de huella dactilar o ADN, en el trazo de la línea, en la impronta del gesto, en la carga expresiva del claroscuro, el color y sus acentos. Librándolos de estereotipos y de premisas socialmente aceptadas de lo que debería ser una correcta obra.

En *Free Play*, Stephen Nachmanovitch afirma “el proceso creativo es un camino espiritual. Esta aventura es sobre nosotros, sobre lo profundo del yo,...sobre la originalidad, en el sentido no de lo que es totalmente nuevo, sino de lo que es total y originalmente nosotros”. (2013, p. 26).

Otro gran tema es la composición que conlleva al estudio del color y texturas. En la segunda instancia del recorrido cuatrimestral se trabaja a partir del uso y distintas paletas cromáticas sobre figurines vestidos, ya con un atisbo e impronta personal en la estilización y diseños de indumentarias con inspiraciones arraigadas en la investigación. Se materializa el círculo cromático, a través del uso de acrílicos para ver los matices correctos en su distribución y de marcar paletas y grandes categorías. Con este conocimiento se pasa a la instancia de pintado de los figurines con distintas combinaciones cromáticas, sobre los que posteriormente se los trabajará con texturas visuales.

...Es verdad que el nombre de Xul Solar ha sido vinculado al más intenso y el más vasto de los movimientos de renovación de aquella época, me refiero al expresionismo alemán, mejor dicho judeo-alemán. Pero creo que en el caso de Xul no hubo una imitación. Creo que en el caso de Xul hubo algo más importante, hubo una esencial afinidad. Lo conocí a Xul y comprendí que nunca había tratado con un hombre de tan rica, heterogénea, imprevisible e incesante imaginación. (Borges, 2002, p. 15).

Partiendo de esta reflexión muy acertada de Borges hacia su amigo Xul, sobre esta afinidad y sincronía estética-poética hacia las primeras vanguardias artísticas del siglo XX, en especial el expresionismo alemán, Der Blaue Reiter (El jinete azul), es importante estudiar y ver esas vanguardias y los artistas que más sintonía han tenido con Xul Solar, es el caso de Paul Klee, Wassily Kandinsky, y su amigo Emilio Petorutti.

Se realiza una investigación escrita de carácter grupal sobre estos temas, que servirá posteriormente como fuente de estudio e inspiración para el trabajo práctico de color y composición. En cuanto a la composición se trabaja a partir de las categorías básicas de figura y fondo (Figura simple/ Fondo complejo y demás variables). Se ven los contrastes, las armonías, ritmos y secuencias en el color y la composición. El uso de las simetrías y equilibrios. La línea y sus características. Representación a través de diferentes técnicas como el acrílico, tiza pastel, lápices acuarelables, acuarelas, el uso del collage y su relación con el cubismo, la primera vanguardia que experimenta con esta técnica tan rica en calidades expresivas. Se trabaja a partir de contextos de caracteres abstractos y/o figurativos a lección de los alumnos en relación a las características de diseño de los figurines materializados por ellos.

En cuanto a la representación de texturas se realizan pruebas a partir del bagaje visual y teórico realizado por los estudiantes para este cuatrimestre en base al objeto de esta investigación. Luego de estas primeras muestras se pasa a la instancia de selección de las texturas que conformaran el cuerpo creativo del trabajo Práctico Final. Se parte de las ideas y conceptos más propios de cada alumno.

Un catálogo visual conformado a partir de la elección de todos los trabajos realizados y relacionados con esta investigación, para conformar posteriormente un panel conceptual; que servirá como inspiración para el Trabajo práctico Final a presentar en el examen final.

En cuanto a los recursos metodológicos es importante e enriquecedor exponer los trabajos a modo de pegada en las pizarras, para la observación y análisis en conjunto, e ir perdiendo el miedo a la exposición, a la mirada del otro. El uso de power point para ejemplificar las clases donde se analizan obras de estudiantes de años anteriores, artistas visuales y diseñadores de moda. Obras a lo largo de la historia del arte y de la moda en relación al eje temático

propuesto.

El acercamiento a cada estudiante para ver su producción en el momento de la elaboración e intervenir si se lo requiere, para no cortar la práctica. Exposición oral y grupal por parte de los alumnos como ensayo para su presentación y exposición oral en el examen final sobre los temas de investigación.

En el trabajo de campo se realizó una visita a la Fundación Pan Klub. Previa lectura de material bibliográfico del crítico Jorge López Anaya, acercado por la docente; para tener un panorama previo y situacional de la muestra. Tomando contacto con las obras del artista, haciendo un análisis formal y conceptual de las mismas por parte de la docente en el recorrido grupal. Creando un trabajo de registro visual y teórico personal, como material a emplear a lo largo de la cursada: toma de bocetos en papel A4, notas y referencias significativas. Dicho material sirvió como catálogo visual de inspiración para la concreción de los trabajos prácticos, teniendo en cuenta: paletas de colores, texturas, transparencias, su amplia simbología. Además como apoyatura teórica-conceptual y disparador de ideas para los TP de la cursada tanto como para el Trabajo Práctico Final. Para el mismo y como eje de investigación se fundamentó, como se ha establecido previamente en el desarrollo de esta indagación, en la obra del artista Xul Solar. Se parte de todo el trabajo previo anterior: análisis de su multifacética obra, ya que en el artista la cosmovisión de diferentes culturas con sus simbologías deviene en una confluencia que hace propia, esto se ve tanto en sus pinturas como en la panlengua, como también en sus objetos.

Se recurrió al material anteriormente descripto como presencia visual de inspiración para la concreción del trabajo, teniendo en cuenta: paletas de colores, las técnicas y materiales, texturas, transparencias, su amplia simbología. Además como apoyatura conceptual, teórica y disparador de ideas.

No como una transcripción de la estética del artista, sino que les sirva como anclaje para encontrar su propio lenguaje. Se materializa una memoria visual con las obras más significativas de la cursada en relación al eje conceptual.

A partir de este cuatrimestre esta materia formará parte del Proyecto de Ilustración de Moda: es de suma importancia el poder mostrar en distintas instancias las producciones de los

estudiantes, motivándolos y generando un espíritu indagatorio a través de las publicaciones. Se generó un panel conceptual y una serie de cinco figurines vestidos de frente y espalda o pose más acorde para mostrar el diseño. Además de paneles con representación de distintas texturas. Para el inicio del Trabajo Práctico final se partió de esa memoria visual realizada en el estudio de campo y el desarrollo cuatrimestral (haciendo un recorte y elección de los trabajos más significativos); donde se charló con cada uno de los estudiantes sobre sus ideas e inquietudes, gustos y preferencias en relación al tema en cuestión y en relación a sus particularidades. Se los promovió a realizar una lista de palabras motoras de asociación libre (brainstorming). A encontrar y encontrarse en la imagen personal y desprenderse de la literalidad. De esta lista previa surgen las ideas y puesta en marcha tanto del panel conceptual como el de texturas.

En relación al desarrollo de los figurines se tuvieron en cuenta: el canon de proporciones y la estilización personal de cada uno de los estudiantes. La creación del diseño de la indumentaria, la idea de una mini colección y el eje conceptual de la misma. La paleta de colores y su grado de significancia a emplear. Las texturas visuales a representar en los diseños. El análisis de un contexto favorable y armónico para la composición de los figurines. La elección y utilización de la técnica más adecuada y genuina empleada en el trabajo.

Se presentarán además un cd con todos los trabajos digitalizados en resolución alta 300 dpi. Toda la entrega se presentará teniendo en cuenta los rótulos en cada una de las láminas, sobres y cd según las normas de la Facultad.

Cronograma: fechas de entregas de cada uno de los trabajos prácticos; de una clase para la otra, si está terminado y aprobado, de lo contrario puede volver por otra corrección a la semana siguiente, y en el calendario de las horas de consulta MAP para posteriores correcciones.

Se proyectó una visita a la Fundación Pan Klub, Museo Xul Solar; como trabajo de campo, para el viernes 4 de abril a las 14 hs. Encontrándonos ese día en el museo sito en Laprida 1212, (entre Charcas y Mansilla) CABA. La fecha de entrega fue pautada con los estudiantes para el 25 de abril de 2014.

Trabajo teórico grupal sobre vanguardias del s XX: Se realiza un recorrido por las primeras vanguardias artísticas teniendo en cuenta las más representativas para el análisis y cotejo con la obra de Xul Solar: expresionismo alemán, cubismo, futurismo y dadaísmo. Fecha de entrega 23 de mayo.

Entrega parcial de Trabajos Prácticos de la cursada: 30 de mayo del corriente.

Cierre de actas de cursada viernes 13 de junio del corriente.

Como este calendario académico 2014 en el primer cuatrimestre conlleva la falta de tres clases por los feriados reglamentados, hubo que hacer un corrimiento de los contenidos priorizando los más relevantes y significativos en relación al eje temático propuesto en la investigación y el cuerpo de estudio de la materia.

La evaluación es entendida como un proceso, un continuo en el desarrollo de los trabajos prácticos. Justamente al ser una materia de carácter práctico, es importante la exploración observacional semanal, el crecimiento en cuanto a la incorporación de herramientas y técnicas expresivas desarrollando el caudal creativo para la resolución de los trabajos. En cuanto a los criterios de valoración de los trabajos se les hace una devolución escrita y se les explica en forma personal las correcciones que sean pertinentes en cada caso.

Se los califica de manera conceptual desde regular, bueno, muy bueno, distinguido y sobresaliente.

Se valora la fecha en término de los mismos y su correcta presentación, teniendo en cuenta los rótulos en cada una de las láminas, sobres y cd según las normas de presentación de la Facultad. Además se hace hincapié en la importancia en la asistencia para el proceso y desarrollo de la cursada.

Conclusiones:

Al haber comenzado ya en las primeras clases del cuatrimestre con esta propuesta de estudio y con el trabajo de campo en la fundación Pan Klub, el proyecto se fue elaborando y organizando ágilmente. Familiarizándose los estudiantes desde las primeras clases con el objeto de estudio. Les permitió acercarse a otros saberes y nutrirse desde otro lugar. Ampliar la mirada a través de la apertura hacia el arte y otros campos de conocimientos.

Más de la mitad del grupo de estudiantes no conocían museos, galerías o salas de exposiciones. Esto novedoso fue tomado con entusiasmo y favoreció los procesos de comprensión y de integración conceptual.

En relación a la producción de los alumnos ésta creció clase a clase. Si bien cada uno con sus individualidades, se partió de un mismo objeto de estudio, la idea era poder despegarse gradualmente de la estética del artista, que les sirva como anclaje para encontrar su propia imagen y poder plasmar creaciones genuinas. Viéndose este proceso tanto en la cursada como durante la elaboración del Trabajo práctico final.

No se encontraron distancias con lo pautado, más bien acomodar ciertas cuestiones en la organización de las tareas y trabajos prácticos, encontrar un cierto equilibrio entre la práctica que es fundamental en esta materia y la teoría como apoyatura para el abordaje de la investigación.

Las dificultades se dieron en relación al tiempo: Como este calendario académico 2014 en el primer cuatrimestre se sucedieron la falta de tres clases por los feriados reglamentados, hubo que hacer ajustes de los contenidos priorizando los más relevantes y significativos en relación al eje temático propuesto en la investigación y el cuerpo de estudio de la materia. Si bien se dio mucha tarea es de suma importancia el proceso de trabajo en el taller, con las preguntas y devoluciones. Se trabaja individualmente y es muy enriquecedor como se conjugan las distintas miradas en el hacer, en el espacio del taller en la facultad.

En relación a la elaboración del Trabajo práctico Final hubo una muy buena comunicación en el proceso y desarrollo con el grupo. El trabajo fluyó junto con los últimos trabajos de la cursada, se integró no formalmente, pero si en la concepción ideológica y metodológica. Se pudieron hacer muchas consultas por parte de los estudiantes y devoluciones. Donde se incentivó a que los mismos estudiantes expresaran sus opiniones en relación al trabajo de sus compañeros. De esta manera informal se los motivaba para la práctica de la expresión oral, muy importante en el discurso posterior de la instancia del examen. Y paulatinamente se les recomendaba el uso de terminologías específicas al mensaje visual y de indumentaria.

De esta manera en la instancia de evaluación cada uno tuvo un muy buen desenvolvimiento, pudiendo expresar sus ideas y conceptos, cómo había sido su proceso de trabajo a lo largo

de la cursada, su experiencia con el objeto de estudio, la importancia de la visita al Museo Xul Solar y que rescataron de interesante en la obra del artista.

Al examen final en su primera instancia se presentaron el noventa por ciento de los estudiantes, esto marcó el muy buen resultado en este proceso de trabajo.

En el proceso creativo los elementos técnicos y teóricos son una base importante para la práctica, la experimentación y el entrenamiento de este tipo de lenguaje; pero es de suma trascendencia hacer hincapié en la expresión la carga creativa e impronta personal de cada estudiante, en cada etapa del proceso. Incentivándolos a potenciar sus creaciones desde su subjetividad, tan rica y creativa en cada uno de ellos. Librándolos de estereotipos y de premisas sociales aceptadas de lo que debería ser una correcta obra.

En relación al encuadre o marco teórico la propuesta pedagógica se concentró fundamentalmente a favorecer los procesos de construcción del conocimiento mediante el empleo de distintas entradas al saber: razonamientos deductivos, apreciaciones estéticas, experienciales, aspectos sensoriales y personales, o relacionados con aspectos de aplicación. Mediante este proyecto de actividades escalonadas con eje en el objeto de estudio (ya desarrollado anteriormente), se postuló un abordaje que emerge de la investigación constructivista en educación.

En este sentido, se buscó, por un lado, generar una atmósfera que estimulara a los estudiantes a pensar y generar obras y producciones cada vez más personales y que pudieran apoyarse en los esfuerzos a realizar en cada instancia. A reflexionar sobre la producción propia y la de sus pares. Donde el docente acompaña y guía en el proceso, pero no impone.

Si bien hay una planificación de los contenidos pautados y acordados con los estudiantes es importante que estos logren en forma paulatina una cierta autonomía al generar puertas de entrada a problemas y prácticas propias del campo profesional. Además, este recurso se fundamenta en su potencialidad de atravesar los distintos niveles de saber característicos de la enseñanza universitaria: nivel conceptual, de creatividad, de resolución de problemas, epistémico e investigación. Favoreciendo el espíritu de las producciones creativas y genuinas, libres de estereotipos.

En este tipo de postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, generar andamiajes, pero cada estudiante reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Es importante favorecer desde la labor docente un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación y respeto hacia cada uno de los estudiantes y entre los pares en cada etapa del desarrollo cuatrimestral.

En el apartado del Anexo se podrán apreciar las devoluciones escritas de algunos estudiantes en relación a su experiencia en la visita al museo Xul Solar, Fundación Pan Klub y el desarrollo de dos Trabajos finales. Para cotejar el desarrollo cuatrimestral se recomienda ver el blog docente de la facultad de la materia Taller de Moda I.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/index.php?id_docente=4691&docente=C%E1rdenas,%20Andrea

Lista de referencias bibliográficas:

Borges, J. (2002). *Conferencia*, Catálogo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Nachmanovitch, S. (2013). *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte*. Buenos Aires:
Paidós.

Bibliografía para los estudiantes:

Acuarela. Guía Parramón para empezar a pintar acuarela, (2008). Barcelona: Parramón.

Arnheim, R. (1992). *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*, Madrid: Alianza.

Baeza, J. (2011). *Figurín de moda. Manual para estudiantes*, Buenos Aires: Nobuko,
Universidad de Palermo.

Bartlett, C. (1998). *Introducción a la acuarela*, Estella (Navarra): Blume.

Catálogo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2002). *Xul Solar*, Madrid: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Drawer, M. (2010). *El gran libro de la ilustración de moda*, Barcelona: Parramón.

Drudi, E. (2001). *Dibujo de figurines para el diseño de modas*, Amsterdam: The Pepin Press.

Figura al pastel. (1994). Parramón. Barcelona.

Itten, J. (1992). *El arte del color*, México: Noriega Limusa.

López Anaya, J. (2003). *Ritos de fin de siglo*, Buenos Aires: Emecé.

Martin, J. (1999). *Enciclopedia de técnicas de lápices de color*. Buenos Aires: La Isla.

Morris, B. (2007). *Ilustración de moda*, Barcelona: Blume.

Parramón, J. (s.d.). *El gran libro del dibujo*, Barcelona: Parramón.

Saltzman, A. (2007). *El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta*. Buenos Aires: Paidós.

Wong, W. (1998). *Fundamentos del Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía empleada en la investigación:

Arnheim, R. (1992). *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*, Madrid: Alianza.

Borges, J. (2002). *Conferencia*, Catálogo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Catálogo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2002). *Xul Solar*, Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Catálogo del Museo Nacional de Bellas Artes (1998). *Xul Solar en el Museo Nacional de Bellas Artes*, Buenos Aires: Gaglianone.

Févre, F. (2000). *Xul Solar*, Buenos Aires: El Ateneo.

Glusberg, J. (1998). *Xul Solar y la angustia como liberación de lo finito*, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires: Gaglianone.

Itten, J. (1992). *El arte del color*, México: Noriega Limusa.

Jenny, P. (2013). *Técnicas de dibujo*, Barcelona: Gustavo Gili.

Jenny, P. (2013). *La mirada creativa*, Barcelona: Gustavo Gili.

Kandinsky, W. (1996). *De lo espiritual en el arte*, Barcelona: Paidós.

Kandinsky, W. (1995). *Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Colombia: Labor.

López Anaya, J. (2003). *Ritos de fin de siglo*, Buenos Aires: Emecé.

Nachmanovitch, S. (2013). *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte*, Buenos Aires: Paidós.

Partsch, S. (1991). *Paul Klee*, Colonia: Benedikt Taschen.

Ruhrberg, K. (2005). *Arte del siglo XX*, Volumen I, India: Taschen.

Anexo

Las siguientes son opiniones personales de algunos estudiantes sobre el trabajo de campo realizado en el Museo Xul Solar:

Me pareció muy importante la visita a la Fundación Pan Klub, Museo Xul Solar. Como primer aspecto, fue una experiencia muy inspiradora, el ambiente era acorde a la muestra y fue el responsable de meternos en clima con las mismas. Estábamos muy a gusto, aunque hacía un poco de frío dentro del museo.

Lo más significativo e interesante en las obras de este autor en mi opinión fue la simbología, como por ejemplo los mensajes ocultos que se descifran acercándose a la bibliografía, las X, las distintas estrellas. Además los temas me parecieron atrapantes, el ocultismo, el misticismo y los temas religiosos me parecen muy atractivos, y la forma en que la trata es muy bella, con una estética muy particular que llega a transmitir esos sentimientos.
(Armellino, Agustina)

Devolución sobre la visita a la Fundación Pan Klub:

Para mí, resultó una experiencia muy positiva ya que fue la primera vez que ingreso a un museo a ver obras artísticas, me pareció muy interesante.

Particularmente desconocía a este artista y llamó mucho mi atención que haya vivido en Tigre y San Fernando, lugar donde he vivido toda mi infancia.

Como aspecto negativo, rescato lo dificultoso que se ha hecho realizar bocetos, ya que lo hemos tenido que hacer parados o sentados en el piso y como aún no me es fácil dibujar ni tengo técnicas me ha resultado muy complicado; por otro lado, mi falta de experiencias en museos de arte hizo que no vaya muy abrigada; fue un gran error ya que para la conservación de las pinturas deben estar a una temperatura bastante inferior a la del exterior.

(Rejenjo, Soledad)

Devolución: la visita a la Fundación Pan Klub, Museo Xul Solar me pareció muy interesante ya que nos ofrece otro punto de vista de los pintores. Conocemos nuevas formas de pintar, y de manejar las figuras y símbolos como hacia Xul Solar en sus cuadros. También fue bueno ya que nos ayuda como futuros diseñadores a no solo observar el trabajo realizado por otro y encontrar aquellas formas que utilizaron, sino que también podemos realizar el trabajo de imaginar, de crear, de investigar nuestro subconsciente y plasmar en obras aquello que nos pasa por la mente como lo que hizo Xul Solar con sus obras. Por otro lado las obras me parecieron muy distintas o diferentes a la de otros artistas, pero eso es lo que lo hace original o diferente al resto, se nota que los cuadros muestran su imaginación y la forma en que utiliza el dadaísmo en ellos. Lo más significativo de sus obras para mí era la manera en la que utilizaba los símbolos de distintas religiones, como utiliza las formas geométricas o como implementaba banderas en sus obras, también los colores que usaba en muchos casos eran colores cálidos. Para mí fueron obras muy distintas a las que conocía anteriormente pero me parece muy bueno poder conocer nuevos pintores es decir conocer pintores que anteriormente no conocía y aprender un poco más con sus obras y cosas que hicieron como el piano con las teclas de colores. (De Roia, Natalia)

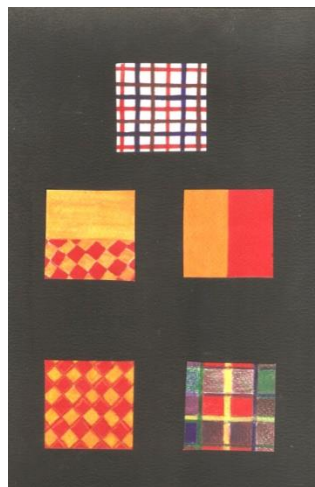
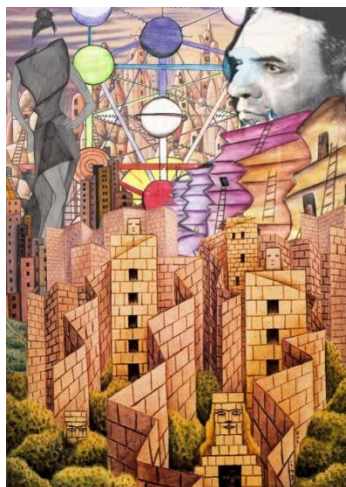
En cuanto a la visita al Museo, me pareció una experiencia tan atractiva y fascinante como las obras y el pensamiento del artista. El paseo por el museo lo viví como un paseo por una de sus obras, además la música y la iluminación precaria le dan énfasis a esta sensación.

No solo me gustaron sus obras, sino también la arquitectura del lugar. Lo negativo que puedo rescatar es que el Museo es muy fresco.

Lo que me resultó más llamativo fueron los objetos expuestos allí, tales como el piano, el panajedríz, los libros y los altares, principalmente, porque me parecieron diferentes a sus obras expuestas a pesar de que mantenía su estilo utilizando la simbología, numerología, tenían otra funcionalidad donde creaba un nuevo idioma, y otra forma de comunicarse. Cambiar las reglas de un juego, o usar los colores en las teclas de un piano para hacerlo funcional para quienes no tienen la facilidad de utilizarlo es una gran idea. (Corradi, Sofía)

...Me gustaría expresar qué fue lo que me gustó de nuestra visita al museo y de Xul Solar en sí. Me interesan los temas sobre los cuales sus obras están basadas, sobre todo su pensamiento con respecto a la humanidad y del humano en particular. Sus creencias se pueden ver reflejadas en varios aspectos, el más evidente cuando dibuja el misticismo. Me interesa recorrer museos aunque no lo hago con frecuencia. Me parece que desde el punto de vista artístico, intelectual y cultural se puede aprender mucho más así que viendo sus obras por Internet. A mi particularmente, me gusta mucho la obra de Borges, y pude ver como tratan algunos temas en común entre los dos como la cosmogonía, el azar, los contrapuestos, la idea del laberinto, el interés por las lenguas entre otras cosas. Me parece que está bueno profundizar algunos conocimientos de este tipo y más todavía si tienen que ver con nuestra cultura y nuestro país. (Gómez Oliva, Rosario).

Trabajo Práctico Final perteneciente a la estudiante De Roia, Natalia.

Trabajo Práctico Final perteneciente a la estudiante Policastro, Lucila.

