

Introducción a los Fundamentos del Diseño

**Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo**

Diseño de Indumentaria y Textil

**Guías de lectura
Cursos 2004**

01 **Introducción a los Fundamentos del Diseño**
Cátedra: Macchi

05 **Guías de lectura**

Barthes, Roland

10 *Lo obvio y lo obtuso*
Barcelona, Paidós, 1992

1. ¿Qué condiciones posibilitan la existencia del signo?
2. ¿Por qué la mirada pertenece al dominio de la significancia?
3. ¿Qué relación existe para el autor entre la mirada y las artes?
4. ¿Cómo es interpretada la mirada por la ciencia?
5. ¿Qué implicancias tiene el desbordamiento de la mirada para R. Barthes?
6. ¿Cuáles son los desbordamientos que plantea el autor?
7. Explique la siguiente afirmación: “ toda palabra está de parte de la ley”
8. ¿Qué relación existe entre la enseñanza y la palabra?
9. ¿Por qué la palabra es irreversible? ¿Qué podría decirse acerca de la imagen siguiendo esta afirmación del autor? Justifique.
10. ¿Cuál es la importancia del método para el autor? ¿Cuáles son sus peligros?
11. ¿Qué comparación se establece acerca de la pregunta entre la Escolástica y el debate intelectual actual?
12. ¿Con qué puede asociarse el discurso represivo? ¿Qué ejemplos puede encontrar ud. para describir este fenómeno?
13. ¿En qué sentido el lenguaje es el campo de la “maqué”?

44

14. ¿Qué puntos extremos cercan el lenguaje según el autor? Explique cada uno de ellos? ¿Podrían aplicarse estos términos al terreno de la imagen? Y al diseño? Ejemplifique.
15. ¿En qué consiste “el combate de las imágenes”? Desarrolle.

Arnheim, Rudolf

Arte y percepción visual
Bs. As, Eudeba, 1977.

Cap. II La forma

1. ¿Por qué la visión consiste para el autor en una exploración activa?
2. ¿Cuál es la relación entre conceptos perceptuales, experiencia y forma?
3. ¿Cómo afecta al reconocimiento de una forma el contexto en el que aparece? Ejemplifique con la imagen de alguna campaña gráfica de indumentaria.
4. ¿Qué se entiende por simplicidad? ¿Por qué para el autor que algo tenga pocos elementos no implica necesariamente que sea simple? Compare con el uso cotidiano de la palabra simple Ejemplifique con una imagen y justifique.
5. ¿Por qué afirma Arnheim que “la anulación de la ambigüedad conduce a la simplificación de la forma” (página 48)? ¿Cómo actúa la memoria? Ejemplifique.
6. Busque tres imágenes donde se verifique lo que el autor plantea en relación a las figuras 42, 43 y 44.
6. Teniendo en cuenta que la subdivisión es un medio esencial de composición (página 51) busque una pintura donde pueda identificar esas jerarquías.
7. ¿Cuál es la diferencia entre sección y parte?
8. ¿Qué quiere decir que el todo es más que la suma de las partes?

- 01 9. Busque ejemplos en la indumentaria y-o en los textiles que le sirvan para verificar las diversas reglas de agrupación entre las partes.
- 05 10. Elija tres pinturas y explique cómo las reglas de agrupación favorecen una determinada significación simbólica.
11. Elija una imagen de un diseño de Issey Miyake y relaciónelo con alguno de los esqueletos estructurales de la página 63.
- 10 12. Explique con un ejemplo tomado de la indumentaria por qué Arnheim considera que no es apropiado sostener que la comprensión de una obra artística es algo totalmente subjetivo.
- 15

Cap. III La forma como significación

- 20 1. Elija una imagen que le permita explicar que la forma es forma significativa de algún contenido.
2. ¿Qué es lo que hace que reconozcamos una imagen como representación de algo?
- 25 3. ¿Cómo se determina la orientación en una pintura? ¿Cuáles son los marcos de referencia? Busque una imagen en la cual la inclinación produzca un cambio de forma.
- 30 4. Busque tres imágenes donde aparezcan tres proyecciones distintas de un mismo objeto. ¿Hay alguna que le parezca más adecuada? ¿Observa cambios en la significación?
- 35 5. Describa y ejemplifique los siguientes recursos para representar algo:
 - Escorzo
 - Superposición
 - Transparencia
- 40 6. ¿Por qué no podemos juzgar el realismo de las imágenes simplemente comparando la imagen con lo que se ve en la “vida real”? Explíquelo con una obra del Renacimiento y con una obra de Pablo Picasso.
- 44
7. Busque una imagen perteneciente a una cultura precolombina y otra de Pablo Picasso donde se verifique que hay aspectos compitiendo por la supremacía.
8. ¿Por qué dice Arnheim que el estilo mal llamado “primitivo” no puede explicarse por carencia de habilidad o inmadurez conceptual (página 102)?
9. ¿Qué ocurre con la forma geométrica en el arte moderno?
¿Cuáles son las diferencias entre obra de arte y ornamento?
10. ¿Cómo relaciona el autor la imaginación artística, forma y contenido (página 114)?
11. Compare una obra de arte “realista” con una obra de arte “geométrica” que tengan un contenido-tema similar.
12. Describa de acuerdo al análisis de *La Source* del pintor Ingres, que hace Arnheim:
 - analogía formal
 - simetría
 - reposo y movimiento
 - simplicidad
 - estructura orgánica
 - estructura compositiva- tema- riqueza significativa.
13. ¿Por qué Arnheim dice que “para comunicar las características de un objeto hace falta precisión de forma” cuando habla de información visual”? Compare un diseño de indumentaria o textil y su boceto para ilustrar esta cuestión teniendo en cuenta:
 - simplicidad de forma
 - agrupación
 - distinción entre figura y fondo
 - la iluminación y la perspectiva en la generación de espacialidad.

01 Guiraud, Pierre*La Semiología*

Ed. Siglo XXI, Madrid.

- 05 1. ¿Qué es la semiología? Describa las acepciones del término según los distintos autores que nombra Guiraud.
a) ¿Cuáles son las funciones que define Jakobson? Describa cada una de ellas.
- 10 b) Teniendo en cuenta una de las imágenes, analice cuáles serían las funciones que aparecen. Justifique su análisis.
2. ¿Cuáles son los “modos de significación” que plantea P. Guiraud? Qué oposición plantea entre los mismos?
- 15 3. ¿Qué tipo de códigos pueden presentarse según la relación lógica de los signos? ¿A qué funciones corresponden?
4. ¿Qué son “los media”, para P. Guiraud?
- 20 ¿Qué problemas generan su aparición según Marshall Mc Luhan?
5. ¿Qué es el signo para P. Guiraud? Explique la relación convencional que se establece entre significado y significante según el autor.
- 25 6. Defina y explique los siguientes pares según P. Guiraud:
Monosemia y Polisemia/Denotación y Connotación.
- 30 ¿Podrían utilizarse estos pares en el análisis de la imagen? Seleccione una de las imágenes y aplique estos términos a su análisis. Justifique.
7. ¿Cuáles son los modos de la comunicación que plantea P. Guiraud? Ejemplifique. ¿Qué problemas pueden plantearse a partir de las condiciones de la comunicación?
- 35 8. Ejemplifique estos problemas en el análisis de una imagen.
- 40 9. Códigos sociales: ¿Cuáles son los signos que distingue el autor? Ejemplifique.
10. ¿Qué códigos sociales distingue Guiraud? Descríbalos.

44

11. ¿Cuáles de estos códigos son utilizados en el diseño o composición de una imagen? Ejemplifique con una de las imágenes dadas.

Cirlot, Juan Eduardo*Diccionario de símbolos*

Labor, Barcelona, 1985.

1. ¿A qué se refiere el autor con “presencia del símbolo”. ¿Cómo delimita Cirlot el ámbito de lo simbólico?
2. ¿Qué relaciones establece lo simbólico con las dimensiones históricas de un fenómeno?
3. ¿Cuál es el origen del ímpetu simbolista? Explique las hipótesis de Platón, Goethe, Diel, Berthelot y Schneider.
4. Para Cirlot el simbolismo tiene origen e historia. ¿Cómo llegaron a Occidente los símbolos todavía presentes en nuestra simbólica?
5. ¿Cómo se presenta lo simbólico en la órbita de los sueños? ¿Qué advertencias formula el autor en relación a las diversas técnicas empleadas en su interpretación?
6. ¿Por qué cree Ud. Que Cirlot analiza el simbolismo alquímico? ¿Qué importancia reviste en el contexto general del simbolismo? Desarrolle.
7. Existen desde hace tiempo múltiples nociones sobre el símbolo. Compare y desarrolle las ideas de Coomaraswamy, Goethe, Saunier, Fromm, Guénon y Eliade.
8. ¿Qué es el “ritmo común” de Marius Schneider? Explique y desarrolle e relación al simbolismo.
9. Cirlot dice que “el arquetipo de Jung propende a explicar el mundo por el hombre”. ¿Cómo se presenta y desenvuelve este

- 01 principio? Desarrolle la noción de arquetipo.
10. El autor menciona una serie de condiciones que deben cumplirse para la función simbólica. ¿Cuáles son? ¿Por qué habla Cirlot de una “lógica simbólica”?
- 05 11. ¿Qué es la analogía simbólica? Desarrolle y ejemplifique.
12. ¿Qué relaciones y diferencias establece Cirlot entre símbolo, alegoría y expresión?
- 10 Desarrolle.
13. Describa y explique los problemas y técnicas en la interpretación de los símbolos según Cirlot.
- 15 14. ¿En qué consiste la interpretación psicológica? ¿Se mantiene el carácter del símbolo en la escuela Freudiana?
15. ¿Cómo organiza Cirlot los planos del simbolismo? Explique los conceptos de “planos de la significación”, “simbolizante y simbolizado” y la “sintaxis simbólica”.
- 20

25 **Marmori, Giancarlo**

Iconografía femenina y publicidad

Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1977.

1. En base a lo planteado por Giancarlo Marmori en su libro *Iconografía femenina y publicidad*, enumere y describa por lo menos cuatro de los estereotipos usados por las campañas publicitarias para dar cuenta de la femineidad. Ejemplifique.
- 30
- 35 2. ¿Cómo se metafORIZA el desnudo femenino en las campañas gráficas según lo plantea Giancarlo Marmori en su libro *Iconografía femenina y publicidad*? Desarrolle y ejemplifique.
- 40 3. Giancarlo Marmori en su libro *Iconografía femenina y publicidad* afirma “Semejante a un fetiche, el producto se anima y amenaza, sobresale en su aisla-

- miento”. ¿Cómo se expresa para el autor este comportamiento en las campañas gráficas? Desarrolle y ejemplifique.
4. ¿Por qué según Giancarlo Marmori en su libro *Iconografía femenina y publicidad*, las campañas gráficas recurren al “realismo “ de la fotografía?
5. Giancarlo Marmori en su libro *Iconografía femenina y publicidad* relaciona la publicidad, la femineidad, las máscaras, el ilusionismo y el barroco. Desarrolle y ejemplifique.

Cassirer, Ernst

Antropología filosófica

Fondo de Cultura Económica, México, 1973.

1. ¿Qué cuestión divide el pensamiento presocrático del inmediatamente posterior al él? Señale las principales características de los cambios que éste introduce.
2. ¿Qué cambios introduce el comienzo de la Modernidad en la reflexión acerca de qué es el hombre?
3. ¿Qué sostiene la teoría de la evolución y que cuestionamientos provoca en la reflexión acerca del hombre?
4. ¿Por qué Cassirer decide definir al hombre como animal simbólico por sobre una comprensión del mismo como animal racional?

01 Kahler, Erich*Nuestro laberinto*Fondo de Cultura Económica,
México, 1975.

05

1. ¿Qué diferencias establece Kahler entre el síntoma y la señal?
2. ¿Qué entiende Kahler por simbolismo descendente y por simbolismo ascendente?

10

3. ¿Qué entiende Kahler por alegoría y qué por metáfora? Cómo las caracteriza?
4. ¿Qué entiende Kahler por imaginación y qué importancia radica dicho concepto para este autor?

15

5. ¿Cuáles son los orígenes del símbolo para Kahler? Qué proceso evolutivo desarrolla el autor?
6. Explique la siguiente afirmación de E.

20

- Kahler: “todo signo hecho es un acto de unión”. Desarrolle este concepto según el autor.
7. Defina simbolismo ascendente y simbolismo trascendente. Explique estos conceptos. Ejemplifique

25

8. ¿Qué relación plantea el autor entre la imagen religiosa y el arte? En qué medida se relacionan con la noción de símbolo?
9. Defina símbolo-metáfora-alegoría.

30

- Explique sus diferencias. Ejemplifique.

Llovet, Jordi35 *Metodología e Ideología del Diseño*

Ed Gustavo Gili, Barcelona.

Capítulo 2. Texto y contexto del diseño. El cuadro de pertinencias.

40

1. Llovet utiliza una expresión que asume gran importancia a lo largo de su obra: textualización del diseño. ¿Qué entiende el autor por texto del diseño? ¿Qué relacio-

44

- nes se pueden establecer entre texto y contexto del diseño?

2. ¿Qué ejemplos aporta Llovet para demostrar la relación texto-contexto del diseño?
3. ¿Qué relación espontánea de contextualización proviene de la propia funcionalidad de los objetos? ¿Cómo se darían estas relaciones en el caso de una prenda de vestir?
4. ¿Qué es el “cuadro de pertinencias”? ¿Cómo se construye?

5. Traslade el ejercicio de elaboración de este cuadro que Llovet realiza con la aceitera-vinagrera a los siguientes objetos:

5.1. una peluca del s. XVIII, como se ilustran en la fig. nº xx

5.2. un corset del s. XIX, como el que se ilustra en la fig nº xx

5.3. una cafetera como la que se ilustra en la fig nº xx (carelman)

6. Enuncie y explique las conclusiones del autor en este capítulo. ¿En qué medida se aplican al campo de la indumentaria? Desarrolle.

Llovet, Jordi*Metodología e Ideología del Diseño*

Ed. Gustavo Gili, Barcelona.

Capítulo 4. Elementos para una metodología de diseño.

1. Desarrolle por lo menos tres definiciones de cada una de las siguientes disciplinas: semiología, lingüística y semiótica (podrá buscarlas en diccionarios enciclopédicos, de lingüística o en los textos de las cátedras. Recuerde que en la bibliografía de la cátedra se consignan algunas obras de referencia que pueden serle de utilidad). Se discutirán en clase las implicancias de cada una de las distintas definiciones.

- 01 2. ¿Qué línea ideológica supone Ud. que sigue Llovet en su uso de conceptos semiológicos para el análisis de la poética del diseño? Explique.
- 05 3. ¿Cómo se explica que la lingüística y la semiología hayan sido utilizadas para estudiar fenómenos más allá del lenguaje?.
4. Desarrolle el concepto de “sistemas semióticos secundarios”
- 10 5. Describa y explique los argumentos que legitiman intentar una “aproximación metodológica del diseño por el camino de la semiología”
6. Describa y explique los factores que intervienen en la comunicación según Roman Jakobson.
- 15 7. Suponiendo válido este esquema para el caso de una imagen de moda, identifique los factores y las funciones en dicha imagen. ¿Quién o quiénes serían los emisores? ¿Cuál es el código? ¿Podríamos hablar de múltiples códigos? ¿Podría ud. Identificar a el/los destinatarios de este mensaje? ¿Cuál sería el contexto de este mensaje?
- 20 8. Teniendo en cuenta la coexistencia de todas las funciones ¿Cuál diría ud. que predomina en cada una de las siguientes imágenes? ¿Por qué?
- 25 9. El diagrama que se ilustra a continuación ubica las funciones de Jakobson en distintos ejes con el objeto de clasificar las imágenes. (su explicación se trabajará en forma más extensa en clase). ¿Dónde ubicaría usted cada una de las siguientes imágenes?
- 30
- 35

40

Gombrich, Ernest*El sentido del orden*

Alianza Editorial, Madrid, 1982.

44

1.- Orden y orientación

1. ¿En qué basa Gombrich su creencia en un sentido del orden? ¿Qué paralelo ilustra esta teoría? ¿En qué autor están sus inicios?
2. ¿Qué es el empirismo? ¿Qué sucede con sus principales postulados en relación a otros organismos no humanos? ¿Qué problemas deben resolver éstos para su supervivencia?
3. ¿Qué sería un mapa cognitivo? ¿Cuál es una de las manifestaciones más elementales de nuestro sentido del orden? ¿Cómo se relaciona esto con la conciencia?
4. ¿Qué dos tipos de percepción propone distinguir el autor? ¿Cuál deviene principal para la comprensión de la ornamentación y por qué?
5. ¿Qué es una hipótesis? ¿En qué sentido las reacciones de los organismos inferiores se basan en ellas y no en conocimientos?
6. ¿Qué relación establece Gombrich entre hipótesis y percepción? ¿Qué significa falsear o refutar una hipótesis?
7. ¿Por qué el autor adhiere a este procedimiento y no al de la verificación o confirmación?
8. ¿Cuál sería para el paramecio el sentido del orden y su percepción?
9. ¿Qué quiere explicar Gombrich con la metáfora del reflector y qué facultad amplía en los casos más simples de percepción?
10. ¿A qué denomina norma de los aspectos cambiantes? ¿Cómo la señaló Gibson?
11. ¿Qué sería la forma invariable y qué sentido tiene en el proceso perceptual?

2.- La Teoría de la Gestalt

1. ¿Cuál es el valor de la teoría de la Gestalt? ¿Qué propone?

- 01 1. ¿Qué hipótesis alternativa propuso Gombrich?
2. ¿Cómo funcionan el orden y la regularidad en su ejemplo hipotético y qué desencadenan?
- 05 3. ¿Cómo funciona entonces, para Gombrich, el primer supuesto?
4. ¿Qué afirmación de la teoría de la Gestalt es indiscutible para este autor? ¿Qué aspectos de este proceso de aprendizaje preocuparon a Gombrich?
- 10 5. ¿Qué es para él una imagen conceptual? ¿Con qué fórmulas resume su obra anterior y ésta?
- 15 6. ¿A qué teorías perceptuales se opone? ¿Qué guía, según Gombrich, a cualquier organismo en sus procesos perceptivos?

20 3.- Los patrones de la naturaleza

1. ¿Qué oposición ilustra el par representación-ornamentación?
2. ¿Cómo suele considerarse el orden en relación a la mente?
- 25 3. ¿Qué relación encuentra Gombrich entre orden y naturaleza?
4. ¿Qué alerta nuestra percepción?
5. ¿Qué aporta a la percepción el detectar patrones? ¿Cómo los registra?
- 30 6. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre orden y azar?
7. ¿Cómo funciona lo improbable en lo referente a la información?
- 35 8. ¿Existe la confección de patrones en la naturaleza?
9. ¿Cuál es su relación con el orden?

40 4.- Órdenes sintéticos

1. ¿Qué pretende ilustrar Gombrich con el ejemplo de los tatuajes en relación a la regularidad?
- 44

2. ¿Qué características formales encuentra en ellos?
3. ¿Qué problemas parece suscitar la frecuencia de elementos geométricos en el orden ornamental?
4. ¿Cuál sería una posible respuesta al problema?
5. ¿Qué contraposiciones parecen surgir del contraste entre racionalidad y creatividad?
6. ¿Qué favorece nuestra constitución mental y qué valor tiene tal tendencia?
7. ¿De qué aspecto humano considera Gombrich que forma parte?

5.- La geometría del montaje

1. ¿Qué principio favorece la unión de ciertos tipos de simplicidad?
2. ¿Las ventajas de qué principio ilustra? ¿A qué son inherentes?
3. ¿Cuándo puede sacar provecho de ellas el hombre? ¿Qué le exige ello?
4. ¿Cómo afecta la regularidad nuestro proceso perceptivo?

6.- Monotonía y variedad

1. ¿Qué podemos captar casi instantáneamente de las configuraciones regulares? ¿Cómo afecta esto al campo visual y a la percepción?
2. ¿Qué incidencia tienen lo esperado y lo previsible para la teoría de la información? ¿Qué consecuencias tiene esto en su registro perceptual?
3. ¿En qué punto se produciría la experiencia estética?
4. ¿Qué principio se relaciona con las configuraciones estéticas? ¿Qué vínculo busca hallar el autor?
5. ¿Qué relación propone entre un efecto sorpresivo y una configuración equilibrada?

- 01 6. ¿Qué sentido resolvería esta relación y a través de qué operaciones? ¿Cómo vivenciamos estas últimas? ¿Cómo llegan a nuestra conciencia?
- 05 7. ¿A qué acudimos para prepararnos a las alteraciones? ¿Cómo denomina el autor este proceso de ajuste?
8. ¿Qué aspecto de la operación subraya el término elegido para denominarla?
- 10 9. ¿Cómo logramos regular nuestras expectativas perceptuales?
10. ¿Qué sucede con nuestra expectativa ante una percepción no extrema?

15 7.- Orden y movimiento

1. ¿Qué órdenes convergen en nuestra experiencia? ¿Qué concepto ilustra?
- 20 2. ¿Cómo participa el sentido del orden en relación al movimiento? ¿Qué caracteriza un ritmo primitivo? ¿Cómo nos afecta?
3. ¿Qué relación se establece entre una estructura rutinaria y una estructura superior?
- 25 4. ¿A qué comparación llega Ruskin en relación a la máquina? ¿Cómo se vincula esto con el proceso creativo y con el concepto de estilo?

30

35

40

44

8.- Juego y arte

1. ¿Cómo participan del juego lo variado y lo rutinario?
2. ¿Cómo denomina Gombrich el procedimiento de equilibrio entre rutina y variación, y cómo se relaciona con la ornamentación?
3. ¿Qué principios ilustra Gombrich con el ejemplo de Congo? ¿Qué se agrega a ello en las producciones humanas y qué relación mantiene con los ritmos orgánicos primitivos?
4. ¿Cómo se vincula esto con los procesos creativos gráficos?
5. ¿Qué autocrítica realiza a su Arte e Ilusión? ¿De dónde considera que parte su incapacidad?
6. ¿Qué se une en el proceso creativo de un artista como Rafael?
7. ¿Qué deriva tuvo la consideración de lo ornamental a principios del siglo XX y cómo cree Gombrich que se comprende a la fecha en que escribe este trabajo?

