

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Maestría en Educación Cultural y Artística

La vestimenta como objeto y recurso didáctico para la educación estética

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Magíster en
Educación Cultural y Artística

Autor:

Lourdes Carolina Vázquez Córdova

Director:

Hishochy Delgado Mendoza

ORCID: 0000-0002-9807-1661

Cuenca, Ecuador

2024-03-14

Resumen

En sentido y funcionalidad del concepto de diseño: el objetivo del vestido-objeto, es modificar ese vestido para que ocupe un lugar en el espacio del arte-objeto. El vestido ha pasado por un proceso formativo en su construcción física, como en su construcción de lo social e identitario. Es así, que viendo el vestido como un objeto amplificado y desestructurado de paradigmas se puede decir, de la proyección de un objeto, en el mundo de la vestimenta habitada, el vestido es objeto de perspectivas y cambios. El sentido de habitar el objeto, es la base de la metodología de: par e hibridación y acción e impacto. Donde el par e hibridación considera el espectador/sujeto/objeto/actor, que se desarrollan a la par, para unirse en una perspectiva general del objeto cuya lectura proyecta reflexión y creatividad. El método en acción e impacto es donde el objeto como parte de un ejercicio de creación, en el caso de la vestimenta, se redirige a la manufactura, en términos generales a ser creado, expuesto y criticado. En contexto, la naturalización del vestido es vista como el vestido-objeto que promueve la constructividad de diferentes estéticas. La vestimenta entonces es una propuesta cargada de valor funcional y valor de propuesta; así el habitarlo, es decir, las relaciones e interrelaciones dan paso a la humanización del arte en el vestido, donde naturalizar es proponer un espacio de desarrollo que exactamente funcione a la generación de nuevas perspectivas y lecturas que sumen al valor postcualitativo. Como resultado a partir del objeto vestimenta, que sugiere el objeto para ser habitado por alguien; la deconstrucción se manifiesta en despieces y técnicas textiles, formateando entonces material didáctico hacia rasgos de inspiración, innovación y diseño aplicado; es donde la experimentación reinicial del textil y el patronaje son el objeto de este trabajo final; espacio para que los estudiantes, propongan y elaboren prototipos desde la comprensión de su contexto. Concluyendo así; que la experimentación entendida desde el imaginario de lo reinicial a modo independiente en las comprensiones y análisis de los conocimientos, crea un ambiente de crítica necesario para el desarrollo académico y la posterior apropiación de las realidades y contextos para un diseño de conceptos.

Palabras clave: vestimenta, educación estética, objeto habitable, despiece

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

In the sense and functionality of the design concept, the objective of the dress-object is to modify that dress so that it occupies a place in the space of the art-object. The dress has gone through a formative process in its physical construction, as well as its social and identity construction. Thus, seeing the dress as an amplified and unstructured object of paradigms, it can be said, of the projection of an object, in the inhabited clothing world, the dress is the object of perspectives and changes. The sense of inhabiting the object is the basis of the methodology of: pair and hybridization and action and impact. Where the pair and hybridization considerer the spectator/subject/object/actor, who develop at the same time, to the unite in a general perspective of the object whose reading projects reflection and creativity. The method in action and impact is where the object as part of a creation exercise, in the case of clothing, is redirected to manufacturing, terms generals to be created, exhibited and criticized. In context, the naturalization of the dress is seen as the dress-object that promotes the constructiveness of different aesthetics. Clothing then is a proposal loaded with functional value and proposition value; thus habitation, that is, relationships and interrelationships give way to the humanization of art in clothing, where naturalizing is proposing a development space that exactly works to generate new perspectives and readings that add to the post-qualitative value. As result, from the object clothing, which suggests the object to be inhabited by someone; deconstruction manifests itself in disassembly and textile techniques, the formatting didactic material towards traits of inspiration, innovation and applied design; it is where the initial experimentation of textiles and pattern making are the object of this final work; space for students to the propose and develop prototypes from the understanding of their context. Concluding thus; that experimentation understood from the imaginary of the reinitial independently in the understandings and analysis of knowledge, creates an environment of criticism necessary for academic development and the subsequent appropriation of realities and contexts for a design of concepts.

Keywords: locker room, aesthetic education, habitable object, pattern making

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

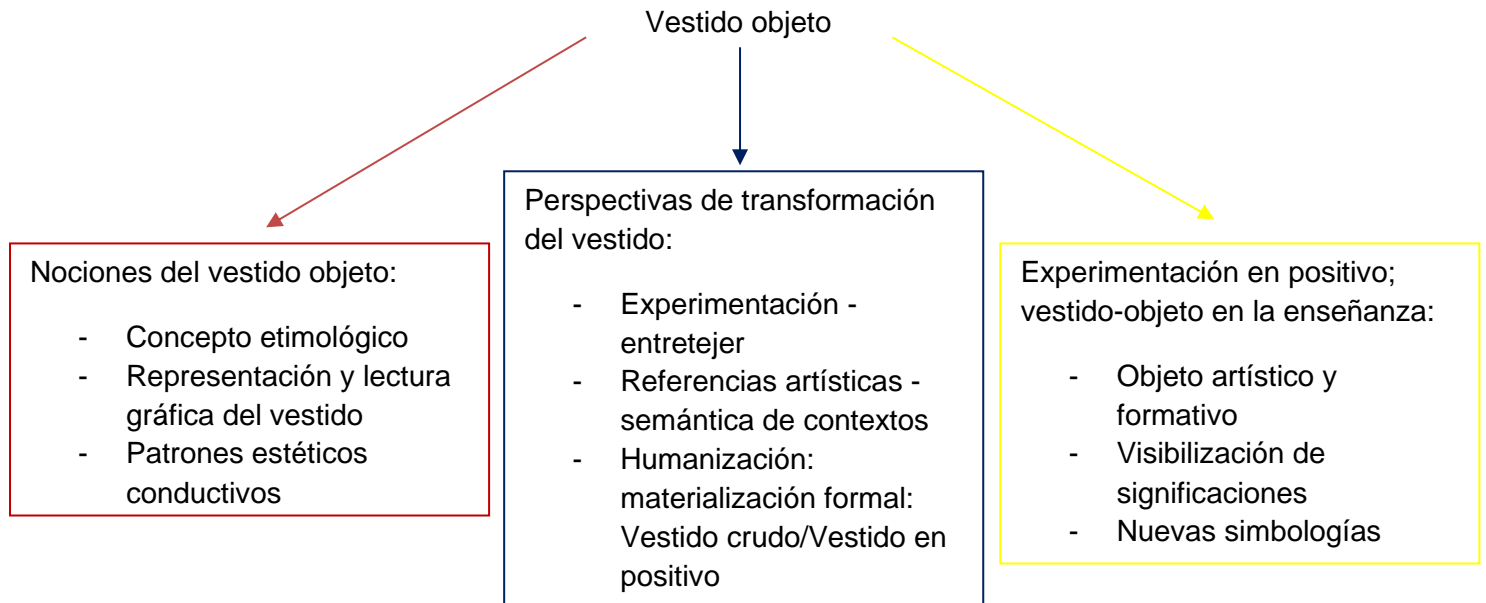
Índice de contenido

Resumen	2
Abstract	3
Mapas Conceptuales	5
Tablas	7
Figuras	8
Agradecimiento	11
Referencias	12
Anexos	14

Mapas conceptuales

Desarrollo:

Morfología estética del contenido para la narrativa del vestido objeto

El método y proceso para habilitar el objeto indumentario vestido -objeto son tres espacios para los habitacionales siguientes:

1. Habitación indumentaria del Sujeto en el espacio cultural: Valores individuales, Valores colectivos, Comprensión desde lo objetivo a lo ideal.

- Proceso de lo individual al colectivo como propuesta
- Deconstrucción de paradigma: vestir moda, vestir tendencias
- Disrupción entre moda y pasarela que expresa la alteridad entre las tendencias
- Vestimenta *sofa*: hábito de vestirla / encontrar un sentido estético
- Sujeto objetivo, que ha transitado por varias transformaciones: demanda de quien viste / demanda de quien crea moda
- Crear una vestimenta objeto, que no necesariamente es sujeto de ser vestida
- Eco (1976) "Algo para existir como código, debe cumplir con una serie de particularidades, donde el código entiende varios fenómenos diferentes, así se llama Estructura o Sistema Sintáctico a las señales reguladoras por leyes combinatorias internas". Así desde:
- El plano de lo objetivo = valor de uso y valor de producción
- El plano de tiempo y espacialidad = vestimenta retomada, tiene historicidad. El valor de suponer un clásico para transformar las siluetas y adaptarlas a los diferentes cuerpos.
- En este momento del objeto no es necesario técnicas de confección eficaces. Importa la lectura de la prenda indumentaria o textil como vestido objeto.

2. Habitación indumentaria del Sujeto cambiante (los supuestos), Giros de naturalización.

- Sujeción del vestido objeto para dar supuestos de forma, que dan espacio a la propuesta
- Intervenciones, experimentación de moldería y estilo artístico de las que el individuo se apersona
- “Socialización de la naturaleza” Martínez (2004): Para expresar el origen de lo cambiante hay que optimizar los conocimientos iniciales propios.
- Objetivizar el vestido-objeto, tiene sus trazos identitarios, se descompone, se reforma, crece, llega a su estado de mayor expresión y se descompone otra vez.
- La humanización de la habitación indumentaria decodifica lo impuesto en lo subversivo, para romper la sujeción y traer al presente algo transformador de manera personal o colectiva.
- El desafío del uso de materiales recursivos es la defensa de una nueva propuesta de un nuevo paradigma, que servirá de referencia en el proceso cíclico de la enseñanza estética.

3. Habitación indumentaria del Yo, estética y humanización (cuerpo en positivo).

- Nuevas manifestaciones del Yo
- Esquematación sugerida como apoyo fundamental en la composición del sujeto en Yo
- Problematización de los aspectos fisiológicos del cuerpo
- El cuerpo posee una morfología única – siluetas para el cuerpo
- Nuevas formas – Nuevas simbologías
- ¿Qué soy en el habitacional?:
 - un símbolo variable o un símbolo sujeto a modificaciones
 - crear nuevos matices en lo establecido
- ¿Qué quiero mostrar del habitacional?:
 - el actor dentro del autor
 - sin el acto no hay autonomía
 - actor en la habitación, tiene la autonomía para liberarse de esa piel.
 - Autor, dinamiza la propia obra
- ¿Cómo lo haré?:
 - estética indumentaria = identidad cultural vista en su multiexpresión: creatividad, transmisión, estilos
 - estética corporal = el cuerpo en movimiento es el sujeto deshabitado que permite la cinética del objeto en uso; el sujeto deshabitado entonces es el que permite la estructura de la habitación indumentaria, que coordina el movimiento de este vestido-objeto según la estética corporal que se quiera expresar, en movimientos de orden básico donde prime la estética visual.
 - la enseñanza continua del arte y el diseño es una forma de expresión heterogénea desde una línea que permite la organización económica, estructurada, estética y generadora de empleos.

Tablas

Material didáctico discursivo o sugerido

Tabla 1

La Habitación es Oscilante

Giros		Suspensión	Flexibilidad
<i>Trayectoria de Orden:</i>		<i>Trayectoria Oscilante:</i>	<i>Trayectoria Rebote:</i>
vest-obj 1	Volumen - complemento	Ubicación – alto	
vest-obj 2	Extracción – sinergia	Ubicación - medio	
vest-obj 3	Relación - individualismo	---	Coordinación – elasticidad y rebote

Nota: Elaboración propia.

Ejercicio vestido objeto, en tres espacios: individualismo, sinergia, complemento:

Complemento: Sugerido – Proponer, hilar las nuevas simbologías

Individualismo: Sujeto – simplicidad, solo, deshabitado

Sinergia: Sujeción – supuestos, impuestos, paradigmas

La primera, la opción de un montaje del vestido objeto ejecutado dentro de una locación, con el contexto adecuado, complementario e incorporado al vestido objeto: donde las trayectorias son multidireccionales y van a: giros, suspensión y flexibilidad dentro del espacio habitado por el objeto visible o en positivo.

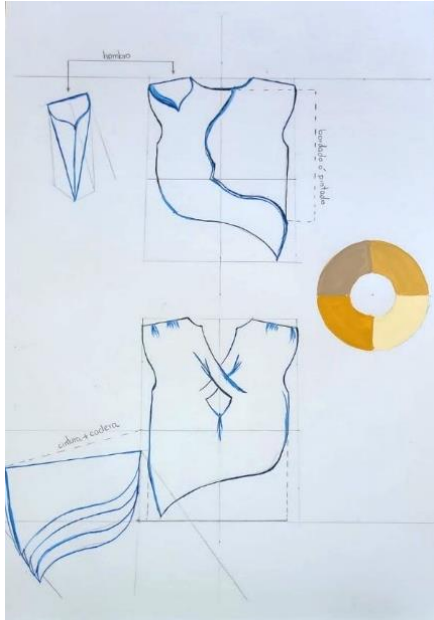
La segunda, la opción de registrar el vestido objeto en la representación bocetada hacia tres espacios del habitar: sujeto, sujeción, sugerido. Donde la trayectoria es el adecuar virtualmente o en negativo cada vestido objeto (VO) en el habitar que anude el conocimiento formativo, los resultados, los espacios y la crítica con fines de innovación.

Figuras

Bocetos en Tres Espacios para el Vestido Objeto (VO):

Figura 1

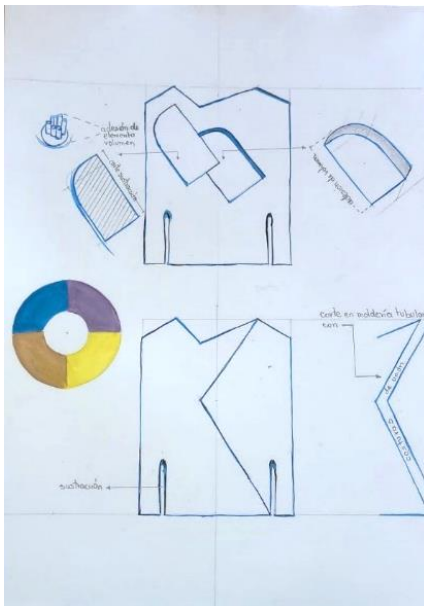
VO Volumen 1

Nota: Elaboración propia.

Propuesta en boceto de Pattern Cutting: extracción, corte único con la menor cantidad de costuras, adhesión de volúmenes logrados con costuras, uniones y torciones. La Paleta de colores en tonos terra opacos similares a la piel y contraste con el crema y dorado. Los materiales son: Tapiz de cuerina artificial con textura, Moldes, Hilo y aguja. Inspirado en Egon Schiele. Austria, 1890-1918. La obra referente es: Conversión (Bekehrung)1912, descripción: tres figuras (planos-vistas) forman una unidad en la que no sabemos bien de quien es cada parte de los cuerpos. Se distinguen dos figuras femeninas y una masculina que las envuelve, en tonos ocre representa una dinámica jovial. En cuanto a estética y estilo es Expresionismo, Desnudo-Óleo de 71cm x 85 cm.

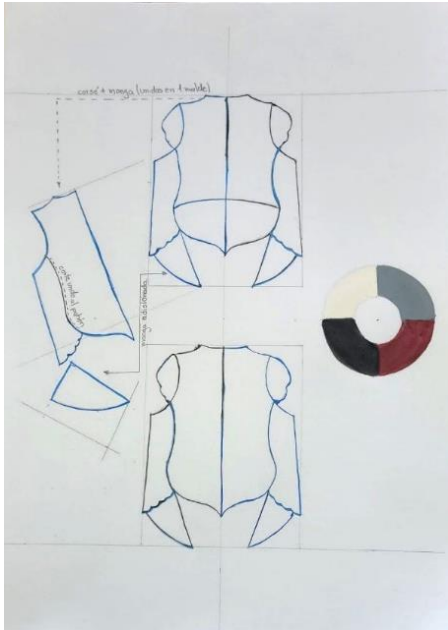
Figura 2
VO Extracción 2

Nota: Elaboración propia.

Propuesta en boceto de Square Cutting: extracción y adhesión, de la forma faltante, que es un volumen a manera de accesorio suspendido y rotado 90°; lleva cortes de extracción, calados, en el posterior donde se une tubularmente (corte tubular square) y mangas que representan las extremidades, estas, sin costuras. La composición de colores es en pares: dos fríos y dos cálidos en contraste con el color gris del material y el plateado. Los materiales son: fieltro de gramaje 130, pintura acrílica en azul, terra, violeta y amarillo, molde cuadrangular y tijeras, hilo y aguja. Inspirado en Friedrich Stowaser (Hundertwasser), Viena 1928. La Obra referente es Tap 65, 706A, Wintertour 1984, descripción: generación de trazos desordenados, que conforman un tejido en lana de tamaño semejante a un bordado, aplique, ó, los grifos de la vestimenta de la aristocracia. La urdimbre muestra morfologías invernales, casas conjuntas, al estilo burgués con los cuerpos redondeados y acartonados del invierno, los colores son entre lo pálido frío y lo vibrante cálido. En cuanto a estética y estilo refiere al Expresionismo Abstracto en un tapiz de 23cm x 28,50 cm, tejido en lana con 4 escaleras de urdimbre.

Figura 3
VO Relación 3

Nota: Elaboración propia.

Propuesta en boceto de Pattern Organic: corte único con la menor cantidad de costuras, corte a lomo para lados izquierdo y derecho en diferentes colores de tapiz; adhesión extendida desde la misma tela de cintas de amarre y para las uniones en delantero y posterior de lado a lado, pasadores elaborados con alambre plastificado negro y cuello unido en laterales con costuras vistas. Las mangas son de corte extracción desde el cuerpo del VO sin costuras; más mangas removibles añadidas en negro y bordadas con el alambre. Caligrafía con la palabra libertad en acrílico negro en litografía planográfica manual. La paleta está en dúo de colores crema más lacre opuestos en izquierda y derecha, unidos con atavíos hechos a mano. Y contraste con negro y gris en insumos y acrílico. Los Materiales son: Tapiz de cuerina artificial lizo, Alambre plastificado, Pinturas acrílicas negro y gris, y molde litografía manual, moldes, hilo y aguja. Inspirado en Frank Stella, Malden, Massachussets, 1936 en su estética y estilo minimalista con la técnica del trazo de un texto, litografía offset 1968.

Agradecimiento

Los procesos de investigación académica, son pertinentes para dar continuidad a la generación de conocimientos, como menciono en el Congreso de Enseñanza de Diseño UP 2023, con la participación: Diseño en el arte primitivo como las primeras tonalidades de la forma y geometría, desde la lógica trascendental de Husserl “En la forma y función, el *signo excluye la conciencia de las condiciones* permite en cierto modo liberarse de los asuntos a los que la obra pretendería servir, y da existencia a las nuevas definiciones de arte y función, así también de los instrumentos de producción de la obra, ya sean estos sociales, políticos, biológicos, hechos físicos o estudios geométricos, o también el instrumento como herramienta de ejecución y aplicación técnica. Cumplen con el propósito dominante que constriñe la expresión y provoca la generación de otras estéticas...”. La bibliografía anexa, encontrada en anexos de este documento, es de valiosa contribución a la estructura narrativa de este trabajo final de graduación.

Referencias

Aching. G, (2013). El «derecho a la opacidad» y la literatura mundial. 1616: *Anuario De Literatura Comparada*, (2), 33-47.

https://revistas.usal.es/dos/index.php/1616_Anuario_Literatura_Comp/article/view/9479

Arias. A, (2018). De la ausencia al exceso de realidad, de la visibilidad a la transparencia, y de la entronización del objeto a la estetización de la vida cotidiana: una mirada a la desilusión estética de Jean Baudrillard. *Ergoletrías*, (5), 7-15.

<https://revistas.ut.edu.co/index.php/ergoletrias/article/view/1449>.

Bourdieu, P. (2010). *El sentido social del gusto: Elementos para una sociología de la cultura*. Siglo XXI Argentina.

Delgado. H, *et al.* (2020). Educación crítica de las artes visuales de diseño gráfico. Relaciones de aprendizaje en torno a la cultura visual. *EARI Educación Artística Revista de Investigación*, (11), 71-96. <https://doi.org/10.7203/eari.11.15716>.

Marchan. S, (1994). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Ediciones Akal, S. A.

Martínez. A, (2004). La Construcción Social del Cuerpo en las Sociedades Contemporáneas. *Revista Papers*, (73), 127-152. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v73n0.1111>

Martínez. A, (2004). La Hibridación de la Moda: la teoría del actor red. *Revista Mirada*, (150), 75-87. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi150.5536>

Mussuto. M, (2007). Diseño no es Moda y Moda no es diseño de indumentaria. [Trabajo de Diploma Universidad de Palermo]. <http://hdl.handle.net/10226/685>

Szpilbarg, D, y Saferstein, E, (2014). De la industria cultural a las industrias creativas: un análisis de la transformación del término y sus usos contemporáneos. *Revista INCIHUSA-CONICET* Vol. 16 n° (2), 99-112. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5718866>

Tartás, C, y Guridi, R, (2013). Cartografías de la memoria. Aby Warburg y El Atlas Mnemosyne, *EGA Expresión Gráfica Arquitectónica*, Vol. 18 n° (21), 226–235. <https://doi.org/10.4995/ega.2013.1536>

Vázquez, C. (2011). La ética en el diseño textil y modas. [Repositorio Biblioteca Hernán Malo, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad del Azuay]. <https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/321>

Vázquez, C. (2023). Diseño en el arte primitivo como las primeras tonalidades de la forma y geometría. Universidad de Palermo. [Congreso para la Enseñanza del Diseño, edición 2023]. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/semanavirtualinternacionaldedisenio/congreso/ficha_completa_congreso.php?id_conferencia=9035

Vázquez, C. (2023). *Objetos de diseño y su ubicación física para una metodología desde la formatividad del objeto y su acción: Expresión e impacto del objeto en los habitacionales del quién y naturalización del vestido en su visibilización estética para cada espacio*. [Mapa conceptual para enseñanza y exposición]. https://www.canva.com/design/DAFi7Spauec/t8d1ic8-dj_aVf8hLqX5-g/view?utm_content=DAFi7Spauec&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

Anexos

Fig1. Anexos. Aceptación de Publicación en Revista Cognosis; del artículo descrito.

Revista Cognosis

Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

ISSN 2588-0578

ACEPTACIÓN DE PUBLICACIÓN

Por este medio comunicamos que el artículo *Diseño del vestido-objeto y su ubicación física, habitable y formativa. Expresión y estética del vestido en la enseñanza*, de la autoría de *Lourdes Carolina Vázquez Córdova* ha sido aceptado para publicar, luego de haber pasado el proceso de arbitraje establecido, en el Vol. IX, Edición Especial, febrero de 2024 de *Revista Cognosis: Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación*. ISSN 2588-0578.

Revista Cognosis, publicación arbitrada de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador, está indizada en *Latindex (Catálogo 2.0)*, *ERIH-PLUS*, *MIAR*, *REDIB*, *OAJI*, *OpenAIRE*, *MIAR*, *Actualidad Iberoamericana*, *BASE (Bielefeld Academic Search Engine)*, *International Scientific Indexing (ISI)*, *Academic Research Index*, *Google Scholar* y *Open Access Initiative*.

Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se publica trimestralmente en línea en <http://revistas.utm.edu.ec/index.php/cognosis>

Sirva la presente para certificar la aceptación del artículo a la fecha 2023-12-30.

Lic. Ulises Mestre Gómez, PhD
Editor General de Revista Cognosis
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. ECUADOR