

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)

Curso 2018-2019

Guía docente de
**Diseño experimental. Creación textil y
patronaje.**

Especialidad de Diseño (Diseño de Moda/ Diseño de Interiores/ Diseño Gráfico/ Diseño de Producto)

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)
 Guía docente de la asignatura **Diseño experimental. Creación textil y patronaje.**

1. Identificación de la asignatura

Tipo	Optativa transversal
Materia	Proyectos de diseño
Especialidad	Diseño Gráfico / Diseño de Producto / Diseño de Moda / Diseño de interiores
Periodo de impartición	Curso 3º 4º / 1º semestre
Nº créditos	6
Departamento	Proyectos de diseño
Idioma/s	Español /Inglés

2. Profesor responsable de la asignatura

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Iszoro Zak, Eva	eiszoro@esdmadrid.es

3. Relación de profesores y grupo a los que imparten docencia

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Iszoro Zak, Eva	eiszoro@esdmadrid.es	

4. Presentación de la asignatura

Esta La asignatura está enfocada a la investigación volumétrica experimental para la creación de volúmenes originales, texturas y relieves, inexistentes hasta ahora. Se aproximará al alumno a distintos métodos de patronaje creativo y experimental como: *Subtraction Cutting, Zero Waste Pattern Cutting, Accidental Cutting, Transformational Reconstruction, Kinetic Garment Construction* etc. Sin embargo a nivel práctico se desarrollará proyectos exclusivamente con el método *Accidental Cutting*, propiedad intelectual de Eva Iszoro. Ocasionalmente se trabajará dentro de la filosofía de no desperdiciar materia prima *Zero Waste*. También se investigará en la obtención de materia textil atendiendo a su estructura interna utilizando distintas técnicas y materiales poco convencionales. Las muestras obtenidas serán utilizadas para su aplicación en propuestas de diseño elaboradas por los alumnos de distinta índole, tanto de diseño de mobiliario, interiores, gráfico o de moda. Los elementos procedentes de experimentos textiles podrán complementarse con otras estructuras de metal, madera, plásticos etc.

Los resultados serán siempre sorprendentes, fruto de la experimentación, sin tener una experiencia previa en el patronaje y en la investigación textil. Para los alumnos de diseño de moda esta asignatura supone abrir nuevos campos de investigación en la moda o fuera de ella.

Las propuestas se desarrollaran individualmente o en grupos.

4.1. Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones

No se necesita ningún tipo de preparación previa ni tampoco haber cursado con anterioridad ninguna asignatura en concreto.

No será necesario tener ningún tipo de experiencia anterior en el patronaje ni en la confección para seguir con normalidad la asignatura ya que la docente tendrá en cuenta los desniveles de conocimiento y las distintas habilidades de los alumnos. Además el métodos experimental objeto de estudio no requieren ningún tipo de preparación previa, incluso en la construcción de volumetrías complejas ya que son totalmente intuitivos.

5. Competencias

Competencias transversales (comunes a cualquier titulación de grado)
1CT Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2CT Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3CT Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
11CT Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
13CT Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
14CT - Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
15CT Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
Competencias generales (comunes a otras asignaturas del título superior de diseño)
1CG Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
7CG Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.
10CG Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
11CG Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
13CG Dominar la metodología de investigación.
14CG Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.
15CG Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
22CG Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
Competencias específicas (propias de esta asignatura)
2CEP Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos adecuados.
4CEP Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto.
7CEM Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
14CEM Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
4CEI Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos.
5CEI Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

2CEG Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
6CEG Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
Otras competencias específicas (propias de esta asignatura, no contempladas en el plan de estudios)
CEPMIG1 Generar materia textil volumétrica original a través de metodologías experimentales
CEPMIG1 Aplicar la materia textil generada experimentalmente en diseños concretos
CEPMIG1 Profundizar en las técnicas propias de construcción textil volumétrica
CEPMIG1 Desarrollar la capacidad de cuestionar como únicas válidas las metodologías utilizadas habitualmente en el diseño y aceptar la diversidad metodológica

6. Resultados del aprendizaje

<p>Tener la capacidad de aproximarse al diseño desde la diversidad metodológica, enfatizando en las metodologías experimentales desarrollando una capacidad de crítica de las metodologías conocidas y utilizadas por el alumno.</p> <p>Desarrollar un pensamiento abstracto en el patronaje y la creación textil volumétrica.</p> <p>Estimar y valorar la motivación intrínseca por su aprendizaje, el descubrimiento y la experimentación.</p> <p>Comunicar y transmitir juicios de orden plástico, estético, sostenible o funcional.</p> <p>Presentar trabajos en clase oralmente con corrección.</p>
--

7. Contenidos

Bloque temático	Tema
I.- "Investigación experimental"	Tema 1. "Investigación y experimentación plana"
	Tema 2. "Investigación y creación volumétrica"
II.- "Desarrollo y aplicación "	Tema 3. "Aplicación de la materia textil generada a diseños concretos"
	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"
III.- "Comunicación y presentación "	Tema 5. "Recopilación, selección y síntesis"
	Tema 6. "Medios y formatos"
	Tema 7. "Exposición pública"

8. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:
Asistencia a clase
Desarrollo de adecuado de los trabajos propuestos utilizando metodologías experimentales, en el aula y fuera de él

Entrega y comunicación de los proyectos en fecha y hora

9. Planificación temporal del trabajo del estudiante

	HORAS
Clases teórico-prácticas (a)	98
Otras actividades formativas (a)	10
Realización de pruebas (a)	0
Preparación del estudiante para clases teórico- prácticas (b)	64
Preparación del estudiante para realización de pruebas (b)	8
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	180

(a): Docencia directa: horas lectivas con el profesor

(b): Trabajo autónomo del estudiante

10. Metodología

En esta asignatura de carácter práctico se emplearán metodologías experimentales introduciendo variables y conceptos nuevos a lo largo del proceso, así como alteraciones del orden. No existirá un diseño o boceto previo de los diseños y la fase de realización será la fase fundamental del proceso creativo en sí. Se enfatizará en aspectos lúdicos de la metodología como motor proyectual. Los errores se asumirán como herramientas proyectuales igual de importantes que los aciertos. Se emplearán técnicas de multiplicación de los resultados que serán inciertos y sorprendentes. El trabajo se desarrollará tanto en el aula como fuera de ella, y se efectuará sesiones críticas individuales y en presencia del grupo de los trabajos en proceso.

11. Evaluación y calificación

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

La obtención de los resultados correctos a los planteamientos.

Consecución de los objetivos en las prácticas planteadas.

La entrega puntual de los trabajos marcados.

Mostrar interés y estar dispuesto al continuo aprendizaje.

Planificar y organizar su propio trabajo; así como la capacidad de trabajar en equipo.

Para poder valorar el grado de aprendizaje de los conocimientos es necesario comprobar que el alumno haya profundizado al máximo en las metodologías experimentales obteniendo materias textiles volumétricas diversificadas y totalmente originales y que haya sabido aplicar y adecuar lo obtenido en diseños concretos y su ejecución.

La madurez académica, los aspectos relacionados con la creatividad, la búsqueda de soluciones nuevas, los hallazgos. La asistencia a clase y su participación activa en los debates y las reflexiones que se pueden producir. Se

entiende el aula como un foro de debate continuo que posibilite el análisis, las valoraciones y las críticas basadas en los contenidos de la materia.

11.2. Criterios de evaluación

La correcta realización y entrega de los trabajos realizados. Adecuada realización de las distintas fases de los procesos, claridad y orden en la realización, resolución de problemas e investigación.

Capacidad de desarrollar una metodología experimental multiplicando al máximo los resultados y abriendo nuevas vías de investigación en un mismo ejercicio.

Originalidad de las propuestas acorde con la aplicación de las técnicas y métodos experimentales de patronaje.

La realización de todos los trabajos propuestos.

La madurez académica, los aspectos relacionados con la creatividad, la búsqueda de soluciones nuevas, los hallazgos.

La asistencia a clase y su participación activa en los debates y las reflexiones que se pueden producir.

Se entiende el aula como un foro de debate continuo que posibilite el análisis, las valoraciones y las críticas basadas en los contenidos de la materia.

Evaluación de conocimientos: en lo relativo a la adquisición de conocimientos sobre teorías, conceptos y su correcta exposición y comunicación escrita (práctica) y oral.

Evaluación del trabajo práctico; la realización de trabajos prácticos en los que se apliquen los conocimientos técnicos y conceptuales, desarrollando las capacidades para la elaboración de trabajos personales. Respecto al sujeto se tendrá en cuenta la evolución individual y el desarrollo de capacidades de innovación e investigación.

Consecución de los objetivos, plasmado en conseguir los patrones de acuerdo al diseño, así como su despiece e industrialización.

Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, pasa a ser evaluado según la ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua (11.5).

11.3. Criterios de calificación

Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al modelo de la evaluación continua. En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y el estudiante debe cumplir con un porcentaje de actividad con presencia del profesor, cuya estimación será, del 70%.

En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua realizará un examen final que podrá constar de aquellas partes que se estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía.

En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente explicitado en la esta guía.
 Evaluación de conocimientos: en lo relativo a la adquisición de conocimientos sobre teorías, conceptos y su correcta exposición y comunicación escrita (práctica) y oral.

Evaluación del trabajo práctico; la realización de trabajos prácticos en los que se apliquen los conocimientos técnicos y conceptuales, desarrollando las capacidades para la elaboración de trabajos personales. Respecto al sujeto, se tendrá en cuenta la evolución individual y el desarrollo de capacidades de innovación e investigación.

La correcta realización y entrega de los trabajos realizados. Claridad y orden en la realización, resolución de problemas e investigación.

Consecución de los objetivos, plasmado en conseguir los patrones de acuerdo al diseño, así como su despiece e industrialización.

Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, pasa a ser evaluado según la ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua

Las calificaciones finales que se deberán incluir en las actas, se indicarán numéricamente de 0 a 10, con posibilidad de un decimal.

11.4. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Realización de los trabajos en clase y fuera de ella	80%
Asistencia e interés del alumno	20%
Total ponderación	100%

11.5. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los siguientes:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba , examen (4h duración)	100%
Total ponderación	100%

11.6. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba examen (4h duración)	100%
Total ponderación	100%

11.7. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Realización de los trabajos en clase y fuera de ella	80%
Asistencia e interés del alumno	20%
Total ponderación	100%

12. Recursos y materiales didácticos

Se expondrá en el aula y en el aula virtual.
--

12.1. Bibliografía general

Título	"Free Cutting"
Autor	ROBERTS, Julian
Editorial	Autoedición, http://www.julianand.com/ 2016
Título	"Zero Waste Fashion Design"
Autor	RISSANEN, Timo; McQUILLAN, Holly
Editorial	Bloomsbury Publishing , 2016
Título	"Métodos directos de patronaje creativo. Didáctica y experimentación"
Autor	ISZORO ZAK, Eva
Editorial	ETSAM , 2016

12.2. Bibliografía complementaria

Título	"Using design practice to negotiate the awkward space between sustainability and fashion consumption". Conference proceedings Fashion & Well-Being? "pp. 453-465
Autor	McQUILLAN, Holly
Editorial	London College of Fashion University of the Arts London, UK. London: International Foundation of Fashion Technology Institutes , 2009
Título	"Kinetic Garment Construction. Remarks on the foundations of pattern cutting"
Autor	LINDQVIST, Rickard
Editorial	University of Borås , 2015, año
Título	"Zero Waste fashion Design: a Study at the Intersection of Cloth, Fashion Design and Pattern Cutting".
Autor	RISSANEN, Timo
Editorial	University of Technology Sidney, 2013, año
Título	"Piel Artificial. Metamorfosis arquitectónica del cuerpo a través de la superficie".

Autor	ALCOCEBA LÓPEZ- ARAQUISTAIN, Brezo
Editorial	ETSAM , 2015

12.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	THE CUTTING CIRCLE. 2015. https://www.facebook.com/The-Cutting-Circle-219978588032881/
Dirección 2	THE CUTTING CLASS. 2015. http://thecuttingclass.com/post/65525899202/inspiration-images-for-subtraction-pattern-cutting /
Dirección 3	CENTER FOR PATTERN DESIGN. 2015. http://www.centerforpatterndesign.com/blogs/news

12.4. Otros materiales y recursos didácticos

ROBERTS, Julian (Director, Editor). 2006. Against The Grain: Adventures in Creative Pattern Cutting (Video) Lecture and cutting performance at the University of Hertfordshire in Hatfield UK https://vimeo.com/106436325 . Hatfield
ROBERTS, Julian (Director, Editor). 2013b. The Cutting Circle (Video) https://vimeo.com/84875338 /
ROBERTS, Julian (Director, Editor). 2014a. Cutting Backdrop (Video) https://www.academia.edu/13927140/Cutting_Backdrop /

13. Profesorado

Nombre y apellidos	Eva Iszoro
Horario de atención a alumnos (si procede)	
Correo electrónico	eiszoro@esdmadrid.es
Departamento	
Categoría	Profesor
Titulación Académica	Doctor Arquitecto
Experiencia docente/profesional/investigadora relacionada con la asignatura	Experiencia docente en distintos centros públicos y privados como: Universidad de Alicante (Proyectos Arquitectónicos), Universidad Francisco de Vitoria (Diseño de Moda), IED Instituto Europeo de Design (Diseño de Moda, Diseño de Interiores), CSDMM- Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica (Diseño de vestuario escénico), RESAD Real Escuela Superior de Arte Dramático (Diseño de vestuario escénico), WEF- Work Experience Fashion (Patronaje experimental) etc. Profesional del sector de diseño: arquitectura y diseño de moda con experiencia de más de 15 años. Investigación en el campo de patronaje experimental y los nuevos métodos alternativos a los actuales en esta materia desde 2004. Autora de la tesis doctoral "Métodos directos de patronaje creativo.

	Didáctica y experimentación" dirigida por Ana López Mozo, ETSAM 2016.
--	---

14. Información sobre la asignatura en cursos anteriores

La asignatura se imparte por tercera vez y ha tenido un desarrollo muy satisfactorio en los dos años anteriores.

15. Cronograma

Cronograma Semanas 1 a 9

ASIGNATURA: Diseño experimental. Creación textil y patronaje

CURSO: 3º y 4º

SEMESTRE: 1º

ESPECIALIDAD: Diseño de producto/ Diseño de Moda/ Diseño de Interiores/ Diseño gráfico

PROFESOR/A: Eva Iszoro

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BLOQUE	I.- "Investigación experimental"	I.- "Investigación experimental"	I.- "Investigación experimental"	I.- "Investigación experimental"	II.- "Desarrollo y aplicación "	II.- "Desarrollo y aplicación "	II.- "Desarrollo y aplicación "	II.- "Desarrollo y aplicación "	II.- "Desarrollo y aplicación "
TEMA	Tema 1. "Investigación y experimentación plana"	Tema 2. "Investigación y creación volumétrica"	Tema 2. "Investigación y creación volumétrica"	Tema 2. "Investigación y creación volumétrica"	Tema 3. "Aplicación de la materia textil generada a diseños concretos"	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"
ACTIVIDAD	varias	varias	varias	varias	varias	varias	varias	varias	varias
METODOLOGÍA	experimental	experimental	experimental	experimental	experimental	experimental	experimental	experimental	experimental
COMPETENCIAS	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas

Cronograma Semanas 10 a 18

ASIGNATURA:

CURSO:

SEMESTRE:

ESPECIALIDAD:

PROFESOR/A:

SEMANA	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BLOQUE	II.- "Desarrollo y aplicación "	II.- "Desarrollo y aplicación "	II.- "Desarrollo y aplicación "	III.- "Comunicación y presentación "	III.- "Comunicación y presentación "	III.- "Comunicación y presentación "	Entrega final de los proyectos	Exámenes ordinarios	Exámenes extraordinarios
TEMA	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"	Tema 4. "Desarrollo de los diseños"	Tema 5. "Recopilación , selección y síntesis"	Tema6. "Medios y formatos"	Tema6. "Medios y formatos"			
ACTIVIDAD	varias	varias	varias	varias	varias	varias	Presentación final	Examen ordinario	Examen extraordinario
METODOLOGÍA	experimental	experimental	experimental	convencional	convencional	convencional	convencional		
COMPETENCIAS	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas

Todo lo detallado en esta guía didáctica estará sometido a posibles cambios que pudieran surgir en el desarrollo del curso, dado que la asignatura tiene un enfoque totalmente experimental y la educación no es una ciencia exacta, sino adaptable a las necesidades del alumnado y sus necesidades en cada momento. El profesor colgará en el aula virtual un cronograma detallado de obligado cumplimiento que completa el incluido en esta guía docente.