

El cuerpo diseñado

Los elementos compositivos: cuerpo Y textil / contexto

- ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo
- Forma que surge entre el cuerpo y el contexto
- Una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo
- en función de un contexto específico.
- La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve
- de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene. Condiciona y delimita.
- El vestido crea un espacio contenedor
- Establece una relación nueva con el mundo circundante: cuerpo
- y vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí
- y con el medio.
- El cuerpo es su punto de partida (o geografía previa) y es su punto culminante, ya es precisamente en el cuerpo que el diseño existe
- Rediseña o modela el mismo cuerpo
- Recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas acciones, con un cierto tipo de movilidad, que requiere una mayor protección o exposición, implica una gestualidad para agrandar o desagradar, seducir o imponer atención y para adaptarse u oponerse a las convicciones que lo definen culturalmente
- Christopher Alexander, plantea que el diseño es la forma que mejor se relaciona con el contexto, entendiendo contexto como todo aquello que está por fuera de la forma. De se desprende que el contexto es paisaje, ambiente, temperatura, luz y además cultura y sociedad, tecnología, recursos y economía.
- Todo aquello que agrega sentido a la relación cuerpo- vestido
- El cuerpo se vincula al contexto adoptando diversas estrategias, mimesis u oposición, respeto de las normas o transgresión, repetición o innovación
- El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo de modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea la silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión o compresión de espacio corporal
- El textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo
- Una segunda piel: tacto y percepción
- Tiene una doble lectura y espacialidad, interioridad y exterioridad de espacio privado y público: la bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. Hacia afuera construye forma, volumen, silueta, transformando la anatomía y hacia dentro configura espacialidad, hábitat
- El diseñador es quien percibe las señales del medio, la forma es su campo de acción

- Desde el punto de vista morfológico, es necesario profundizar en el conocimiento anatómico del cuerpo y sus posibilidades cinéticas, en la capacidad del textil de crear formas con y sobre él, en las cualidades estructurales y superficiales del material y en los recursos constructivos
- Postura y movimiento, una fuente de sensaciones táctiles y visuales, de comodidad o incomodidad
- El contexto, el factor que plantea las condiciones para su conformación: un escenario cambiante que será a su vez modificado por la intervención de la forma proyectada

El Cuerpo

Una mirada sobre el cuerpo

- Anatomía y la movilidad humana
- requiere una mirada externa que contemple Aspectos formales: textura, conformación anatómica, proporciones, posibilidades de movimiento y una mirada interna, entre ellos la autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y visuales, la determinación de la actitud corporal a partir de la forma del vestido y la capacidad de la ropa de favorecer o dificultar la adaptación del individuo al medio ambiente
- implica considerar términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción individual y colectivo: como usuario que percibe el mundo a través del vestido, y como cuerpo integrante de una cultura y contexto. Cuerpo único, irrepetible y portador de identidad, y cuerpo otro en el cuerpo social, entre otros cuerpos

Vivencia

- Es la conexión entre el adentro y el afuera
- El cuerpo reacciona a los estímulos del medio
- El cuerpo registra en el inconsciente lo que luego habrá de convertirse en dolores, actitud corporal o disposición de ciertas enfermedades. Cuerpo y entorno definen un mapa de huellas recíprocas
- el cuerpo es el correlato de esas emociones
- se han identificado 5 componentes que influyen sobre el desarrollo del cuerpo: Herencia, Actividad física, Vida emocional, Nutrición (entendido como el combustible psicológico y físico que ingiere y digiere el cuerpo para desarrollarse continuamente) y el Ámbito (circunstancias espaciales, sociales y psicológicas)
- El ser humano adquiere su aspecto físico, no solo nace con él. También se programa culturalmente: La moda, las acciones, la vestimenta, y el mobiliario, inciden en las formas del cuerpo

Piel

- La piel es una suerte de traje espacial, con ella nos exponemos a la atmósfera, miles de gases ásperos, radiaciones solares y a toda clase de elementos. Pero este traje no es inmune, sino sensible, está viva
- como vía del sentido del tacto, nos guía en la sexualidad y en nuestra experiencia de la materia del mundo

- Basta pensarlo un poco para advertir que ninguna otra parte de nosotros hace contacto con algo ajeno a nuestro cuerpo
- es sumergible, lavable y elástica
- y su simbolismo es tan fuerte, que muchas culturas todavía la utilizan de soporte para pintura, tatuajes y decoración con joyas y piercings

Anatomía

- El cuerpo está conformado por la estructura ósea, los órganos vitales. La musculatura, las articulaciones, las redes de tendones y de nervios, y la epidermis
- La columna vertebral funciona como eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, creando una simetría lateral
- Las articulaciones son los puntos de inflexión del esqueleto, que mediante los músculos posibilitan el movimiento. Los movimientos dependen entonces del grado de tensión o relajación de la musculatura
- El cuerpo está regido por las leyes de la gravedad
- relaciones importante:
 - cabeza— tronco— extremidades:
 - la cabeza es el centro del pensamiento, de cara al mundo, el rostro es nuestro aspecto social, rara vez está cubierta
 - el tronco es la región del cuerpo en que se centra el “ser”
 - las extremidades surgen del tronco y se proyectan hacia el espacio, están vinculadas al hacer: las superiores, con la capacidad de manipular, dar y recibir; y las inferiores, con la posibilidad de desplazarse y con el equilibrio
 - para explorar al máximo el movimiento del cuerpo y prever las transformaciones posturales que generará el vestido
 - frente- espalda
 - el frente es nuestro punto de vista, la zona que afronta el espacio circundante y la conexión con los otros, refleja el yo social y consciente, y la expresión de los sentimientos
 - La espalda, por el contrario, es la región que enfrenta lo que escapa a nuestro control, percibimos pero no podemos ver, esta asociada al inconsciente
 - La división frente espalda es la más frecuente utilizada en la conformación de la ropa. Sin embargo, habría que considerar también la dimensión de los laterales para así reconstruir el volumen corporal completo
 - inferior- superior
 - Trazando una línea imaginaria por debajo del ombligo (centro de gravedad) se determina la división entre la zona inferior y superior del cuerpo
 - la mitad inferior es la que está en contacto directo con la tierra, se relaciona con el equilibrio y la traslación, funciona como sostén y establece el grado de comodidad o incomodidad en la postura general

- la mitad superior dispone de una mayor libertad aérea y se relaciona con el mundo externo y todo lo que hace el intercambio social, especialmente la comunicación y la expresión
- sus movimientos son más precisos y veloces que los de la parte inferior
- Esta división permite localizar espacialmente la vestimenta en torno al cuerpo, tomando al ombligo como centro
- la mayoría de las culturas producen prendas distintas para la zona superior e inferior
- izquierda- derecha
 - división simétrica se establece a partir de un eje que pasa por el centro de los ojos y el centro del ombligo en la parte frontal y por el recorrido de la columna vertebral en la espalda
 - la división derecha- izquierda representa la dualidad en la unidad
 - la columna vertebral es el eje encargado de unir y sintetizar dicha antinomia
 - la proyección del cuerpo al plano textil, esta relación permite trabajar de manera simétrica simplificando el proceso de confección; sin embargo, la ruptura de dicha simetría es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la generación del diseño

Articulaciones

- cada estructura morfológica, cada ser vivo, contiene en su forma las leyes del propio movimiento
- huesos que se unen mediante articulaciones
- condiciona el movimiento de las partes, a través del grado de angulación máximo y el tipo de movilidad (rotación, retracción, etc)
- la salud y estabilidad de la cadera, los tobillos y las rodillas son particularmente críticas, pues de ellos depende el sostén del cuerpo entero contra la gigantesca fuerza de atracción de la tierra
- La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos
- La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario
- las articulaciones plantean límites formales que son precisos considerar para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo

Proporciones

- Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y representación del cuerpo, y de este modo, de los diferentes elementos de la vestimenta, tales como la longitud de los planos y la ubicación de accesorios en las prendas
- estas proporciones representan una media postulada como la ideal

Cuerpo real, Cuerpo real

- Los modos de representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales y culturales de cada época. Cuerpo y contexto se convalidan y definen recíprocamente a partir de la contemporaneidad

- “modo de ser del cuerpo”
- los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen individual: vestimenta y accesorios, peinado, maquillaje, tatuajes y ornamentación, pero también en la forma misma y las proporciones del cuerpo real, ya que dependen de los hábitos, las costumbres y el modo ideal de cada época y región, las culturas intervienen morfológicamente sobre los cuerpos
- Y así se completa el círculo: en la sociedad consumista contemporánea, la línea esbelta invierte el valor de los atributos de salud y plenitud
- forma estándar del cuerpo de la mujer e relativa al rol social que se le atribuye y determina su función, delimita su capacidad de acción y establece formalmente su “situación” cultural
- el cuerpo masculino, es evidente que no tuvo la misma dinámica de mutación que el de la mujer
- sin embargo el cuerpo masculino comenzó a reformular fuertemente su aspecto
- el cuerpo puede ser percibido como una construcción cultural que pone en manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos
- valores de las épocas

El Textil

El Material

- El textil es el elemento que materializa el diseño de la indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras pueden tejerse, es decir. Ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diferentes maneras o, como en el caso del fieltro, vincularse por adherencia
- textiles elaborados sin participación de hilatura y tejido, son llamados textiles no tejidos
- la calidad de las fibras, el modo de tratarlas y torsionadas para obtener el hilado, su flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido, que se utiliza, determinan la estructura y cualidades del textil
- Según las fibras y la técnica utilizada en el tramado, el tejido puede ser abierto o cerrado, liviano o pesado, rígido o blando, resistente o endeble. De trama legible o imperceptible. De trama uniforme o con rupturas, acentos, anomalías
- las fibras pueden clasificarse en; naturales, minerales, artificiales, o sintéticas
- trama y urdir, activo y pasivo

Origen

- El textil cumple múltiples funciones: cubre el cuerpo vistiéndonos, nos protege del medio ambiente, nos cobija en el descanso. Y es también cubierta, toldo, alfombra, revestimiento, que decora el hábitat a partir de los patrones estéticos de cada cultura y cada tiempo
- Las extendieron y estiraron hasta forjar un hilo fuerte y consistente, y así se creó la nueva red vial conformada por hilado, urdir, trama y tela
- el tejido iba a ser un nexo entre el mundo material y lo trascendente

- el tejido consta de un elemento pasivo, la urdimbre y otro activo, la trama

Tendencias de la industria

- Hasta hace poco tiempo, las telas eran fácilmente reconocibles; se podrían describir sus fibras y ligamentos a partir de la observación y el tacto, pero la aplicación de la química y la ingeniería en la industria textil ha vuelto muy compleja la situación
- Los avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la vestimenta, cuyo proceso de diseño comienza en el proceso mismo del desarrollo textil y en la investigación de sus cualidades funcionales y estéticas
- en un contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el proceso del diseño al material mismo como punto de partida, derivando de él las características buscadas y las prestaciones requeridas, lo que implica que para diseñar una prenda de indumentaria se inicie el proceso en la manipulación de la estructura molecular de la fibra

El textil en el diseño

- Tanto los materiales naturales como los artificiales tienen su misión, y la misión del diseñador es entender en qué consiste cada uno para potenciarlo, gloria jover
- El textil permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue y traza, provocando sensaciones hacia el interior de la piel y hacia el exterior, como textura sensible y relacionada con el medio ambiente
- en el proyecto de la vestimenta es fundamental valorizar las cualidades de maleabilidad, es decir, la aptitud del material para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y textura, además de las cualidades que atañen a la superficie, como color, el dibujo, la trama, la estructura, el brillo, la opacidad y la transparencia, etc
- las sensaciones textiles, el aspecto visual, las impresiones sonoras y las cualidades olfativas que el material suscita mediante su textura, densidad, temperatura, sequedad o humedad y demás factores

Cartas Textiles

- La elección de textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, económicos y tecnológicos
- color, textura, estructura y dibujo
- El pensamiento del color es un pensamiento de contrastes, ya que un color se percibe e identifica en contraste con los otros. Como tema, el color es un asunto sumamente complejo: un tono adquiere un nuevo aspecto en relación con otro próximo, según la superficie sobre la cual está o actúa. Según la forma, la proporción, la ubicación en el espacio, el vestido, la luz, etcétera.
- La textura está ligada tanto al sentido del tacto como al de la vista: puede ser creada por efectos visuales o ser efectivamente táctil. Los efectos textuales pueden darse a través de la estructura de la tela o de ciertos tratamientos sobre su superficie.
- Las superficies textiles pueden ser planas o tridimensionales, pero es usual que se combinen los efectos visuales y táctiles

- hay diseños que se distinguen por el trazado del dibujo en la superficie textil y hay otros en los que la textura es el rasgo dominante
- opacidad— brillo, transparencia-opacidad, rigidez— morbidez,
- densidad— ligereza, pesadez— liviandad, lujuria— textura
- El plan de toda carta textil implica el diseño de una silueta, una superficie y un modo de conexión con el medio. Así, las primeras pieles, un componente táctil más fuerte y serán más blandas y adherentes al cuerpo que un abrigo

La superficie

La expresión de la superficie

- La superficie es la zona límite de una forma. Como tal, rodea, circunda, cubre y envuelve algo
- La superficie describe la identidad de su contenido y es el área en que se juega su adaptación o diferenciación con respecto al medio ambiente, pudiendo establecer relaciones miméticas o de oposición
- En función del ámbito en que se inserta, la superficie es la faz más notablemente expresiva, ya que es donde tiene lugar la comunicación del individuo en términos de apariencia, simulación, fusión o desaparecimiento
- vestido como superficie textil agregada al cuerpo

Tatuaje

- cuando más amplia era la superficie del cuerpo decorada, más se parecía la piel a una prenda de vestir
- una piel cubierta por otra superficie, pierde por completo su valor de desnudo. Todo aquello que cubre cambia radicalmente la condición de lo que envuelve

Estampa

- La superficie del cuerpo humano está lejos de ser uniforme: tiene pliegues, hendiduras, zonas más o menos porosas, pilosas, carnosas, húmedas, secas o ásperas, y con mayor o menor sensibilidad táctil y térmica
- El dibujo, el color, la textura, los pliegues y el brillo se recrean en cada depresión, convexidad, concavidad, articulación y movimiento del cuerpo. La superficie del textil se define en relación con la topografía del cuerpo: indica caminos, crea huellas y cicatrices, efectos de oscuridad o luminosidad y así construye signos que se asocian a su situación en el contexto
- revela o esconde entre lo táctil y lo visual, entre lo expuesto y lo imperceptible
- solo apartir del cuerpo se puede proyectar la tela en el espacio, separandola o adhiriendo a la superficie
- superficie tangible
- Lámina de un ancho determinado que se extiende en el largo

Estética de la superficie

- Los motivos que se proyectan sobre una tela no son ajenos a las demás manifestaciones estéticas de una cultura. Históricamente, se pueden seguir las huellas del correlato entre el textil, las corrientes artísticas y las disciplinas y empleos de diseño
- los mandatos estéticos de una época a partir de las características de las superficies. Se trata de recomponer la relación entre el dibujo, el color, la textura, la estructura textil, las fibras, los hilados, la tecnología del material y las condiciones de producción, circulación, uso y consumo contemporáneas
- continuamente se adoptan motivos de otras culturas o épocas, que se recrean y resignifican por la transformación de alguno de los factores antes mencionados
- La superficie textil es un poderoso territorio de expresión que califica y da identidad al diseño. Una vestimenta tradicional puede convertirse en signo de rebeldía y renovación

Recursos Constructivos

- Líneas constructivas que se toman para configurar la silueta, tales como fuelle, frunces, articulación de planos, pliegues, plisados, etc. Son elementos de intervención y calificación de la superficie. Así como el dibujo, la textura y el color, las líneas constructivas ponen de relieve la superficie creando efectos de percepción, luces y sombras, énfasis y recorridos igualmente rastreables en el cuerpo y el vestido
- líneas constructivas con la anatomía
- espacialidad que habrá de dar forma a la silueta
- intervenciones constructivas pueden fundirse en las características de la superficie para crear la ilusión de ser pieles orgánicas y quebradizas
- una única costura capaz de marcar sobre la superficie una continuidad o un quiebre, dibujar un bajo relieve, sugerir un claro oscuro o trazar la sutileza extrema de una línea casi invisible. El tipo de hilado y el modo de articular los planos sobre el cuerpo y la espacialidad del vestido determinan el protagonismo de estos signos. Rasgos e improntas superficiales que, a su vez condicionan los modos de modelar la tela en torno al cuerpo y por lo tanto, son la precondición de la configuración de la silueta

Superficie Textil

- superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea por el tipo de tratamiento que se le aplique, la estructura misma del material, o la adición de todo tipo de elementos
- la superficie permite incorporar todo tipo de elementos que susciten fuertes sensaciones corporales: pringosas, húmedas, ásperas, secas, suaves, pilosas, etc
- su potencia radica en marcar ciertos recorridos sobre la anatomía, destacar zonas de placer o displacer, y al fin rediseñar los límites textuales del cuerpo como un nuevo desnudo
- La estructura textil, a su vez, se presenta como un territorio de intervención casi sin restricciones
- la trama puede ser desintregada

La Silueta

La silueta como contorno

- la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo
- la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que se enmarca la anatomía, define sus límites y la califica
- características de la forma y línea envolvente
- la figura límite del vestido y la línea, el límite de dicha figura
- trapecio, bombé o anatómica, ente otras y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, ect
- el concepto de silueta implica una representación bidimensional (o plana)
- silhouette: la proyección del contorno de un cuerpo sobre un plano
- el vestido establece una dimensión espacial en torno al mismo, de frente, de perfil, de espalda. La posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas define el contorno de la silueta
- modificar el esquema corporal, interviniendo sobre la estructura del cuerpo y que ese es el punto de partida en la configuración de una nueva topografía anatómica
- el tipo de textil puede generar diferentes morfologías y por ende distintas siluetas. Con un textil rígido se tenderá a construir una figura geométrica con una línea rígida; con materiales con mucha caída o resbaladizos se insinúan las formas del cuerpo a través de una línea blanda; con materiales volátiles se podrá obtener una línea blanda pero fundamentalmente difusa y con textiles adherentes se dibujara las formas del cuerpo en la plenitud de sus curvas y las huecos de sus concavidades

Morfología

- resulta de la manera en que una lámina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre una forma tridimensional y una estructura laminar
- Generar envolvente, tela para envolver el cuerpo
 - implica la utilización de una gran cantidad de material textil y requiere la intervención activa del usuario en su configuración. haciendo nudos en la tela o buscando el modo más eficaz de enroscarla alrededor del cuerpo, para luego volver a conformar un plano fuera del mismo
 - continuidad formal con respecto al cuerpo.
- Unir los planos entre sí para construir una forma contenedora del cuerpo
 - unión de planos, se racionaliza el uso del material y se mantiene la estructura del vestido aun fuera del cuerpo.