

Estampación y
Sostenibilidad

Grado Diseño de Moda
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Estampación y Sostenibilidad

Titulación: Grado en Diseño de Moda

Curso académico: 2023-24

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dª Laura Martín Martínez

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Valorar y usar los materiales para producir un diseño de moda y conseguir su correcta expresión y representación técnica.
- Desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas situaciones de la práctica profesional en el ámbito del diseño de moda.
- Desarrollar el razonamiento crítico y hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional en el ámbito del diseño de moda, actuando con respeto a los principios éticos necesarios.
- Conocer y comprender de manera general los conceptos relativos a las características de los diferentes materiales textiles, tejidos naturales, sintéticos y fornituras, su procedencia, composición y textura, para el diseño de moda, así como el conocimiento adecuado del etiquetado y las normativas: abreviaturas y simbologías del tejido.
- Valorar las fases del proceso industrial de la empresa de moda y etiquetar aplicando la nomenclatura, normativa y simbología de la industria de la moda.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Aplicar diferentes tipos de tejidos naturales con diferentes gramajes, y su identificación a través del tacto y la llama.
- Saber diseñar con diferentes tipos de tejidos químicos con diferentes gramajes a través del tacto, y su identificación a través de la llama.

- Conseguir trabajar con distintos materiales y texturas en la realización de un diseño.
- Conocer adecuado de las innovaciones creativas en textiles.
- Elaborar un diccionario textil y fornituras.
- Aplicar de las teorías del estampado y teñido de textiles y de prendas
- Reconocer e interpretar la lectura del etiquetado.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

- Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

- Conocimiento de las técnicas de estampación digital.
- Creación de estampados digitales.
- Procesos de los materiales sostenibles.
- Investigación de los materiales sostenibles al diseño y tendencias actuales y su aplicación al diseño de moda.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura

Estampación y Sostenibilidad es una asignatura de carácter teórico-práctico que formará al alumnado en el conocimiento de las técnicas de estampación, así como en la práctica del manejo de esta información para la creación de sus propios estampados digitales. De forma transversal se les documentará acerca de los procesos de creación de estampados con especial atención a los procesos de estampación y materiales con criterios e indicadores de sostenibilidad. El alumnado tendrá que iniciar un proceso de inspiración y aplicar su creatividad para plantear sus diseños partiendo de procesos manuales. Los alumnos mediante sus ilustraciones aprenderán a crear diferentes rapports. Posteriormente se tomarán decisiones de composición y ajustes de color para digitalizar sus ilustraciones, editarlas y posteriormente trabajar sobre ellas.

Unidad 1: Introducción a la sostenibilidad en técnicas de estampación.

- 1.1 Estampación textil
- 1.2 Materiales y procesos de estampación
- 1.3 Sostenibilidad y acabados de color
- 1.4 Técnicas y procesos digitales del estampado
- 1.5 Sostenibilidad y tecnología digital

Unidad 2: Creación de estampados

- 2.1 Clasificación de los estampados según su tipología y composición.
- 2.2 Estampados posicionales
- 2.3 Estampados continuos o rapports. Definición de rapport. Motivo, repetición, composición, escala, coordinados y familias.
- 2.4 Aplicación de estampados y texturas en diseño textil y de moda.
- 2.5 Materiales, procesos de dibujo y técnicas de ilustración para patterns.
- 2.6 Creación de rapports textiles a través de la pintura, la mancha y el collage.
- 2.7 De la estampación manual a la digital y de la estampación digital a la manual

Unidad 3: Criterios de sostenibilidad en el campo de la estampación textil

- 3.1 Impacto medioambiental y social de la estampación textil.
- 3.2 Materiales y procesos sostenibles.
- 3.3 Indicadores de medición de impacto.
- 3.4 Certificaciones medioambientales y sociales.

Unidad 4. Proyectar un estampado digital

- 4.1 Temática e inspiración para la colección de estampados.
 - 4.2 Moodboard y paleta de color.
 - 4.3 Escanear y editar imágenes. Composición y ajustes de color.
 - 4.4 Uso de herramientas de ilustración vectorial y de mapa de bits para la creación de estampados digitales:
 - Estampados continuos o rapports en programas de dibujo vectorial.
 - Estampados continuos o rapports en programas de mapa de bits.
- 4.5 Preparación de archivos finales e impresión.
- 4.6 Ficha técnica de estampado

Unidad 5: Técnicas de estampación digital

- 5.1 Procesos industriales: rotativa y pantalla plana
- 5.2 Inyección de tinta
- 5.3 Digitalización de procesos artesanales. Sellos
- 5.4 Técnicas digitales aplicadas para la serigrafía
- 5.5 Bordado digital y aplicaciones.

2.4. Actividades Dirigidas

Contenido práctico:

Se propondrán a los alumnos la realización de actividades de carácter práctico, memorias u otras de objetivos o naturaleza similares que servirán para profundizar en los contenidos teóricos de la asignatura:

• Actividad Dirigida 1:

Definición de temática y búsqueda de inspiración para la creación de una colección de estampados. Propuesta de panel de inspiración y de color sobre el que se fundamentarán los motivos. Elaboración de primeros bocetos mediante la utilización de técnicas plásticas y de ilustración para patterns. (20%)

• Actividad Dirigida 2:

Investigación de materiales, procedimientos y proveedores sostenibles en estampación textil. (20%)

• Actividad dirigida 3:

Selección de componentes gráficos y estéticos de los bocetos para la creación de motivos. Toma de decisiones de composición y ajustes de color. Escaneado, digitalización y conversión de los motivos creados por el alumno para la realización de rapports. Creación de estampados posicionales o continuos o rapports en programas de ilustración vectorial y programas de mapas de bits. (20%)

• Actividad dirigida 4:

Preparación de archivos para impresión digital textil. Realización de fichas técnicas. (20%)

• Actividad dirigida 5:

Experimentación y muestreo con técnicas de estampación digital y manual. (20%)

• **Proyecto final:**

Realización de una colección de estampados en diferentes tejidos aplicando criterios de sostenibilidad. Se entregarán los patterns y rapports realizados en diferentes técnicas gráficas y de estampación y un análisis de los niveles de sostenibilidad del escalado en producción del diseño estampado.

Todas estas actividades podrán complementarse con actividades formativas de carácter no presencial:

- Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno (lectura de textos especializados, elaboración de trabajos, búsqueda en archivos digitales y bases de datos audiovisuales, bibliográficas y hemerográficas...).

- Actividades de trabajo en equipo, mediante la participación en proyectos o debates.

- Se contemplan, asimismo, la participación en seminarios, exposición de trabajos y salidas del centro para realizar prácticas de campo (visitas a talleres, ferias, asistencia a ciclos de conferencias...).

- Los alumnos tendrán como lectura obligatoria durante el curso los siguientes capítulos: 1, 2, 3, 5, 8 y 12 del libro *Gestionar la sostenibilidad en la moda*. Barcelona, España: Blume (2016). Sobre estas lecturas los alumnos serán evaluados en las pruebas parciales y finales de la asignatura.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases Magistrales	30	100%
AF2	Caso práctico	36,6	100%
AF3	Tutorías	16,7	100%
AF4	Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	16,7	50%
AF5	Actividades a través de recursos virtuales	10	0%
AF7	Estudio individual y trabajo autónomo	40	0%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) / Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Fletcher, K; Grose, L.; Hawken, P. (2016). *Gestionar la sostenibilidad en la moda*. Barcelona, España: Blume.
- Briggs-Goode, Amanda (2013). *Diseño de estampados textiles*. Barcelona, España: Blume.
- Bowles, Melanie (2015). *Estampar, coser, lucir: Proyectos creativos de diseño textil digital*. Barcelona, España: Blume.
- Cole, Drusilla (2008). *Diseño Textil Contemporáneo*. Barcelona, España; Blume.
- Bowles, M. y Ceri, I (2009). *Diseño y estampación textil digital*. Barcelona, España: Blume.
- Binvignat Streeter, L. (2010). *Ilustración digital de moda*. Barcelona, España: Promopress.
- Clarke, Simon (2011). *Diseño textil*. Barcelona, España; Blume.
- Gwilt, Alison (2014). *Moda Sostenible*. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili
- Rusell, Alex (2013). *Principios básicos del diseño textil*. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili.
- San Martín, Macarena (2009). *Los estampados en la moda*. Alemania. Taschen Benedikt.

Bibliografía recomendada

- Quinn, Bradley (2012). *Textile Visionaries; Innovation and Sustainability in Textile Design*. Londres, Reino Unido: Laurence King Publishing.
- Edwards, Clive (2009). *How to Read Pattern: A Crash Course in Textile Design*. Londres, Reino Unido: A&C Black.
- Tallon, Kevin (2009). *Diseño de Moda Creativo con Illustrator*. Barcelona, España: Acanto.
- Cossu, M y Dalquié, C (2015). *La serigrafía: Un complemento manual de herramientas, técnicas y ejemplos de artistas*. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili.
- Nöel, M; Cailloux, M. (2015). *Diseño textil, actividad profesional, estudios de tendencias y desarrollo de proyectos*. Barcelona, España: Promopress.

Otros recursos

<https://opentextil.hotglue.me/>

<http://textile-academy.org/>

<https://www.textileartist.org>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Laura Martín Martínez
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora Cum Laude. Licenciada en Bellas Artes. Máster en Diseño Textil y Superficies.
Correo electrónico	lmartinma@nebrija.es
Localización	Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	<p>Doctora Cum Laude y Licenciada en Bellas Artes. Cuenta con una amplia experiencia investigadora y se le han otorgado diez Matrículas de Honor durante su formación en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Le han concedido diferentes becas, Beca de Colaboración Honorífica, Departamento de Pintura de la Universidad Complutense de Madrid. Beca de Colaboración por el Ministerio de Educación y Ciencia, Universidad Complutense de Madrid. Beca de Residencia en el Colegio de España de París, Cité Internationale Universitaire de Paris. Cuenta con varias publicaciones científicas en revistas indexadas y participaciones en comunicaciones en congresos y capítulos de libros publicados.</p> <p>Ha ejercido docencia en ámbito artístico en centros de gestión privada y concertados. Fundadora y Docente de Escuela Privada de Enseñanzas Artísticas. Posee una trayectoria docente en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como Profesora Interina del Cuerpo de Dibujo.</p> <p>Se especializó en Diseño Textil y Superficies en el IED de Madrid donde desarrolló proyectos textiles y generación de productos para diferentes marcas. Posee experiencia profesional como diseñadora gráfica, ilustradora y artista visual para diferentes proyectos e intervenciones artísticas nacionales e internacionales.</p> <p>Actualmente creativa autónoma. Socia directora del Departamento de Diseño de Superficies y Departamento de Marketing y Comunicación de R&AI, Renovables & Arquitectura Inteligente.</p>