

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Historia de la Indumentaria y Textil II

CÁTEDRA: Ex Valdés

Valeria Semilla

- Plan de estudios:
- Carga horaria total: 45 hs
- Carga horaria semanal: 3 hs
- Duración del dictado: 1er y 2do cuatrimestre
- Turnos: Tarde y Noche
- Tipo de promoción: Examen final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 3ro

2. OBJETIVOS

Aportar herramientas teóricas que permitan producir una reflexión propia, en relación al planteo propuesto por la materia: trabajar con perspectiva decolonial y de género la intersección entre la historia del pensamiento visual y de la indumentaria.

Entender que los elementos compositivos, símbolos y grafismos del diseño textil tanto como los del traje tuvieron en las distintas épocas una carga simbólica y estética particular. El conocer estos cauces históricos sobre los que se fundamenta la disciplina del diseño y su práctica social servirá no solo para reconocer el valor documental del traje y el diseño textil sino para establecer una articulación múltiple con la historia del arte que se transforma así en fuente de inspiración.

Analizar los aportes de las vanguardias y posvanguardias europeas y latinoamericanas al diseño, no solo como marca de rebelión contra el orden de una sociedad en declinación sino como apertura a nuevos procedimientos creativos. Las vanguardias y posvanguardias constituyen un cuerpo significativo nuevo, heterogéneo, (que acoge tanto al rigor concreto del funcionalismo como al delirio onírico y creativo dadaísta), en el cual el diseño no es solo generador de objetos sino que adquiere un estatuto nuevo.

Analizar la política cyborg del cuerpo y la transformación de las relaciones sociales, de los mercados y de las instituciones a través de las nuevas tecnologías. Deconstructivismo, decolonialidad vs homogeneización y estandarización del gusto producida por los algoritmos y la tecnología.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

UNIDAD I

FINES DEL S XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

Exposición Universal de París y la creación en 1900 del Pavillon de l'Élégance: Jeanne Paquin, Doucet, Worth. Ruptura con el S XIX: Paul Poiret, Jean Patou, Jeanne Lanvin, Mariano Fortuny, Vionnet. Orientalismos. Movimientos feministas europeos, latinoamericanos y argentinos.

1905-1930 Revolución perceptual: la multiperspectividad. Vanguardias Históricas y Diseño

El textil y la indumentaria en el seno de la reflexión desde la alta costura a las vanguardias. Cubismo, Picasso, Ballets rusos y Ballet Parade. Cubismo órfico: Sonia Delaunay y sus "vestidos simultáneos". Traje antineutral del Futurismo Italiano. Manifiesto de la mujer futurista de Valentine de Saint-Point, performance y su danza abstracta y metafísica. Dadaísmo: Sophie Taeuber-Arp: tejido y collage. Malevich y los vestuarios de La Victoria sobre el sol. Constructivismo ruso y diseños para el cine: Aelita. Manifiesto productivista: Natalia Goncharova y Olga Rozanova. Surrealismo y Elsa Schiaparelli, militante surrealista.

Vanguardias latinoamericanas, una nueva lengua y el diseño. Manifiesto creacionista de Huidobro, sus ecos en el ultraísmo español y sus influencias en la moda. El estridentismo mexicano. Euforismo portorriqueño y otros ismos locales. La Semana de Arte Moderno en Brasil. El martinfierrismo de Oliverio Girondo. Xul Solar y su influencia en la estampa.

Bauhaus, taller textil, los estudios performáticos del ballet triádico y el diseño colectivo.

La internacionalización del Surrealismo. El Surrealismo en Argentina. La revista QUE. El Surrealismo en Brasil, Perú y México. El Surrealismo hoy en el arte y el diseño, el ejemplo de Castelbajac, Margiela, Alexander Mc Queen

Unidad temática 2:

PERIODO DE ENTREGUERRAS y II GM AÑOS 30, 40 y 50

La vestimenta como símbolo de protesta. Los años locos. Las flappers y sus rodillas. Los Zazous. El Dorado.

Van Doesburg y el Manifiesto Concreto. Grupo Cercle et Carré en Francia. Torres García y el constructivismo en el Río de la Plata. Yente y Lidl Prati. El post constructivismo del grupo MADÍ en la Argentina. El Arte Concreto en Brasil. El constructivismo en Dior, Balenciaga, Ferré, Cerruti, Saint Laurent

Unidad Temática 3:

POSVANGUARDIAS (60' Y 70')

Las diversas experiencias estéticas posteriores a la segunda guerra mundial y su influencia en el desarrollo del Diseño de Indumentaria y Textil. La consolidación del Pret a Porter. La experiencia Latinoamericana. El diseño en Argentina.

Posvanguardias europeas, latinoamericanas y argentinas.

El neodadaísmo de Gaultier, Kawakubo, Margiela. El constructivismo en Dior, Balenciaga, Ferré, Cerruti, Saint Laurent.

POP-ART

El Pop en Inglaterra y USA. Nuevo realismo francés y reconsideración del Pop. Los años 60 en Argentina. El Instituto Di Tella. Delia Cancela y Pablo Mesejean, Dalila Puzzovio, Eduardo Costa. Brasil en los 60: el arte ambientalista de Helio Oiticica y su influencia en el diseño de moda. Lydia Clark, Lygia Pape. El Pop y sus derivaciones: Gucci, Mary Quant, Sandra Rhodes, Muggler y Versace.

Segunda oleada feminista. Los bordados subversivos. The Dinner Party (1979), de Judy Chicago, Louise Bourgeois, Ghada Amer, Orly Cogan, Rosemarie Trockel, Chiharu Shiota, María Alejandra Garzón, Ana Teresa Barboza. Performance

EL CONCEPTUALISMO

Arte conceptual, un diálogo difícil con la moda. Adelantos conceptuales en Argentina: León Ferrari, David Lamelas, Delia Cancela, Margarita Paksa. Roberto Plate. Antecedentes del conceptualismo en Brasil: el grupo de poesía concreta El diseño conceptual. El Body Art reconsiderado y su posible articulación con la moda: Sterlac, Orlane y el cuerpo cyborg. En el entorno del conceptualismo: Armani, Miyake, Kawakubo.

Unidad Temática 4:

TRANSMODERNIDAD (80') LOS 90 HASTA HOY

EL DECONSTRUCTIVISMO EN EL ARTE Y EN LA MODA

Las ideas de Derrida y su repercusión. El grupo Support-surface en Francia y su influencia en el arte textil. Discurso de arte y discurso de moda, El Deconstructivismo de Kawakubo, Miyake, Matsuda, Gaultier y Margiela.

EL ARTE HIPERMEDIA Y EL DISEÑO

El arte hipermedia. Relaciones y diferencias con el grupo de la Recherche de l'Art Visuel. De Julio Le Parc a Diana Dominguez. Relaciones y diferencias con las posvanguardias de los 60. La política Cyborg del cuerpo. La moda y los cuerpos virtuales. Protagonismo del diseño en la era de la virtualidad.

El concepto de Transmodernidad en Dussel y la descolonización. Rita Segato y decreto de descolonización. La tercera oleada feminista.

El Deconstructivismo en la cultura. La emergencia del diseño de autor en Latinoamérica y Argentina frente a la globalización de la cultura. Estética relacional.

Las fronteras lábiles entre arte, diseño y tecnología. Xenofeminismo.

Modalidad de Enseñanza:

Historia es una materia teórica obligatoria (según el Plan de Estudios de las diferentes carreras de la FADU, UBA), de cursado cuatrimestral.

La materia se dicta:

1 er Cuatrimestre

Turno tarde: Viernes 14 a 17 hs

Turno noche: Viernes 19 a 22 hs

2do cuatrimestre

Turno tarde: Viernes 14 a 17 hs

Turno noche: Lunes 19 a 22 hs

En III, habiéndose entrenado en la argumentación y reflexión de un tema de interés, proponemos una serie de Tps que culminan en un trabajo final de desarrollo en el espacio (instalación, performance happening, arte conceptual), integrando las posturas de las posvanguardias occidentales y latinoamericanas y seleccionando, en tanto micropolítica conceptual, un hábitat dentro del Pabellón III para su montaje.

La performance en tanto puesta en escena del concepto abre un campo de acción y un espacio de reflexión acerca de la interacción cuerpo-diseño como parte de un dispositivo de captura estético poético.

A través de este dispositivo la cátedra se propuso configurar "textualidades" de las vanguardias históricas y de las posvanguardias que de esta manera pueden ser tratadas de modo tal que sean capaces de contribuir a definir el proceso creativo heurístico y heterológico. Desde el plano de composición de un objeto ficcionalmente caracterizado-y a través del lenguaje poético de la performance- se ha propuesto generar aperturas en el pensamiento de los estudiantes desde un vector vivencial-presencial centrado en la experiencia en torno a la acción y en el campo de fuerzas que de ella deriva.

Es a través del concepto de performance, considerada por Nicolas Bourriaud forma de estética relacional por excelencia, que pueden vincularse historia, escena, cuerpo y diseño-acción. La acción

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

es, entre otras determinaciones, territorial y el cuerpo deviene territorio escénico (ver Elina Matoso El cuerpo escénico Barcelona Paidós 1992). Es entonces que el concepto de las vanguardias se encarna, toma cuerpo y recibe las determinaciones cronotópicas (ver Mijail.Bajtín "Las formas del cuerpo y del cronotopo en la novela en Teoría y estética de la novela Madrid Taurus 1989) propias de todo cuerpo puesto en situación escénica.

De acuerdo a lo expresado nos encontramos frente a un campo emergente transdisciplinario, intercultural, transfronterizo y en cierta forma todavía marginal en el mundo académico.

El arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente un territorio común.

El universo de textualidades proyectuales es tan grande como creativamente se lo pueda concebir y conceptuar. La cátedra ha tratado entonces, de producir una máquina poético-proyectual resonando con el pensar y con el experimentar.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

Se requiere un mínimo de dos calificaciones que sean iguales o superiores a 4 (cuatro). La evaluación está pensada como un sistema mixto que permite articular el desempeño individual y grupal.

Se evaluarán dos trabajos prácticos grupales, exposiciones orales y diagnóstico reflexivo por clase.

El promedio general y final de la materia se establece computando todas las calificaciones, incluso los aplazos. Para aprobar se debe obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos de promedio.

Aprobación de final: Requiere Final.

Bibliografía:

General

- Arfuch, Leonor (comp.). Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Prometeo, 2002
- BARRANCOS, Dora: Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.
- Barthes, R. (2008). El sistema de la moda. Argentina: Paidós Comunicación.
- Beltran-Rubio, L. (2020). "Una historia de la moda en los museos" en Culturas de moda. Disponible en: museos <https://culturasdemoda.com/una-historia-de-la-moda-en-losmuseos/>
- Butler, Judith. El género en disputa. México: Paidós, 1999.
- De Beauvoir, Simone, El segundo sexo. Volumen I. Los hechos y los mitos (1999), Ediciones Cátedra-Universitat de València-Instituto de la mujer. Madrid.. Pág. 155.
- DELEUZE, G., GUATTARI, F. (1994) Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Valencia. Pre-textos.
- DERRIDA, J. (1997) Una filosofía deconstructiva. Zona Erógena, No 35.
- De Sousa Santos 2008 – Conocer desde el Sur para una política emancipatoria. Plural. La Paz
- Dussel, E. et al , 2011 – El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y latino de 1300 al 2000. Ed Siglo XXI. México DF
- Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós, 2002.
- FLESLER, G. (2018) Queering Fadu: Perspectivas de género para desbordar las disciplinas de diseño.
- FOUCAULT, M. (1991) La arqueología del saber. México: Siglo XXI Editores.
- Giunta, Andrea. Feminismo y arte latinoamericano / Andrea Giunta.- 1ª ed.- Ciudad. Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2018.
- Le Breton, David. Antropología del cuerpo y la modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995.
- MAFFIA, D. Disidencia sexual y epistemología de la resistencia. Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Universidad de Buenos Aires.
- MILLET, K. (1969/1975). Política sexual. México, Aguilar
- Morin E. El espíritu del tiempo Taurus Madrid 1966
- Quijano, A: (2003) "Colonidad del poder, eurocentrismo y América Latina", Lima CIES
- Zambrini, Laura. "Cuerpos, indumentarias y expresiones de género: el caso de las travestis de la Ciudad de Buenos Aires". En: Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidades en Argentina Pecheny, Mario; Figari, Carlos y Jones, Daniel (comp.) Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008.

Particular (obligatoria y optativa)

- AA.VV (2019) Delia Cancela. Reina de corazones. Buenos Aires: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
- Alcaraz Frasquet, M. (2014). Tirar del hilo, una aproximación al bordado subversivo. En Revista Sonda:

Investigación y Docencia en las Artes y Letras N° 5, 2014, pp 18-43

Carrascal, María Laura, "Mary Tapia: una moda argentina en el clima internacional de la avanzada folk", Separata, N° 14, año 2009.

<http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/13676/Separata-14---2009-22-31.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

De Micheli, Mario (1979) Las Vanguardias Artísticas Del Siglo XX, Madrid: Alianza

Durán Allimant, Roland, CYBORGS Y DISEÑO DEL CUERPO: ARTE Y TECNOLOGÍA, Pensamiento, vol. 76 (2020), núm. 291, pp. 1049-1077

Espinoza, U. F. A., López León, R., & Plasencia Martínez, F. (2019). El textil es huella, acción contra el olvido. Arte e Investigación, (16), e035. <https://doi.org/10.24215/24691488e035>

Gargallo Celentani, Francesca, Subversión estética: la cultura feminista y las vanguardias (2019). En: <http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/9871>

González Rosas, G. (2020). Bordar es resistir. Reflexiones feministas entre la aguja y el hilo. Recuperado de: <https://hysteria.mx/bordar-es-resistir-reflexiones-feministas-entre-la-aguja-y-el-hilo/>

Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza (España: Ediciones Cátedra, 1991.

https://monoskop.org/images/e/eb/Haraway_Donna_J_Ciencia_cyborgs_y_mujeres_La_reinencion_de_la_naturaleza.pdf

Hester, Helen, Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción, Ed. Caja Negra, 2018, Buenos Aires

HOBBSAWM, Eric J. (1998): Historia del S XX. Capítulo VI. LAS ARTES, 1914-1945

Identidad Marrón, Marrones Escriben. Perspectivas Antirracistas desde el Sur Global (2021), Universidad de Manchester.

[http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Contempor%C3%A1nea/3.%20Crisis%20Imperialismo%20y%20Guerra%20\(1870%20%E2%80%93%201920\)/Eric_Hobsbawm_-_Historia_del_Siglo_XX.pdf](http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Contempor%C3%A1nea/3.%20Crisis%20Imperialismo%20y%20Guerra%20(1870%20%E2%80%93%201920)/Eric_Hobsbawm_-_Historia_del_Siglo_XX.pdf)

Longoni, Ana y Mestman, Mariano (2008). Del Di Tella a Tucumán arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino. Buenos Aires: Eudeba

Longoni, Ana y Gustavo A. Bruzzone (comp), El Siluetazo, 1a ed. Buenos Aires : Adriana Hidalgo editora, 2008.

Tucumán Arde <https://www.redalyc.org/pdf/5519/551956257006.pdf>

LOWE, Donald. Historia de la percepción burguesa. México: FCE. (1986). Introducción. De la linealidad a la multiperspectividad.

Lucena, D; Laboureau, G. (comp.) (2016). Modo mata moda. Arte, cuerpo y (micro) política en los 80. La Plata: Edulp.

Marchan Fiz, Simon (2012) , DEL ARTE OBJETUAL AL ARTE DE CONCEPTO. Editorial: AKAL

Museo de Arte Moderno. <https://museomoderno.org/costuras/>

Palmegiani, M. E. (2018). "Elsa Schiaparelli y su relación con el Surrealismo", Liño 21, pp.74-84.

Peisajovich, S. (2020). "Desfile de moda: arte y performance". Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (100). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi100.3987>

Schwartz, Jorge, ed. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos (2002)

Vadillo Rodríguez, Marisa, LA MÚSICA EN LA BAUHAUS (1919-1933): GERTRUD GRUNOW COMO PROFESORA DE ARMONÍA. LA FUSIÓN DEL ARTE, EL COLOR Y SONIDO. En: ANUARIO MUSICAL, N.o 71 enero-diciembre 2016, 223-232. Universidad de Sevilla

50 años BAUHAUS - Catálogo Exposición. Museo de Bellas Artes, Buenos Aires 1970

Zambrini, Laura (2019). La impronta femenina en la Bauhaus: Un relato incómodo. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

