

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil 2

- Plan de estudios: 2018
- Carga horaria total: 45 hs.
- Carga horaria semanal: 3 hs.
- Duración del dictado: Cuatrimestral
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

NIVEL 2

Materia Correlativa: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil 1

2. OBJETIVOS

El profesional en el Diseño de Indumentaria y el Diseño Textil tiene que tener una sólida formación en aspectos prácticos como teóricos; Historia es una materia que se inscribe dentro del campo de la resolución de problemas y el encontrar soluciones a nuevos desafíos a partir de la reflexión crítica teniendo el pasado y el presente como referentes.

El conocimiento de los hechos producidos desde el pasado lejano hasta el inmediato nos permitirán poder reconocernos en el presente para poder actuar sobre el futuro.

Es por esto que vinculando las formas simbólicas de representación de la realidad como el arte en sus diferentes expresiones, las labores artesanales y el diseño de Indumentaria y Textiles nos van a permitir obtener un criterio profesional particularmente necesario para el análisis de los procesos sociales, económicos y culturales de los cuales se nutren las producciones humanas.

Objetivos específicos del Curso:

- Comprender la importancia de las transformaciones de la indumentaria y los textiles y su directa relación con lo histórico, lo artístico y el mundo del diseño en general;
- Conocer con mayor profundidad algunos movimientos artísticos que se hayan producido en la historia de la humanidad tanto en occidente como en oriente, desde fines del Siglo XIX hasta la primer década del Siglo XXI;
- Explorar el contexto social, político y económico de las diferentes épocas y regiones que se abordarán;
- Crear un espacio de reflexión para enriquecer la visión del mundo de nuestros estudiantes;
- Alimentar la curiosidad frente a las diferentes maneras de representación simbólica de los medios expresivos estudiados y sus vínculos con el diseño de indumentaria y el diseño textil.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

La cinematografía como una nueva forma de entretenimiento, diversión y evasión sus modos de representación, del Modo de Representación Primitivo al Modo de Representación Institucional. Los movimientos de vanguardia en las artes plásticas y en la cinematografía. El Cubismo, el Futurismo, el Expresionismo, el Expresionismo, el Dadaísmo y el Surrealismo. La Belle Epoqué, Paul Poiret; Francia como centro de la moda. La influencia del teatro, la revista como medio de comunicación de la moda y las nuevas tendencias; Las Gibson girls. Las innovaciones en las máquinas de Hilatura y Tejeduría; la influencia oriental.

Unidad temática 2:

Los locos años 20: el modelo a la "garçonne" y las "Flappers". La culminación de la Primer Guerra Mundial y la entreguerras. La vida al aire libre, el tiempo de ocio, los deportes; el reflejo de Europa en la Argentina. Jean Patou y la mujer en el diseño de la mano de Coco Chanel. Elsa Schiaparelli. La Bauhaus, el Constructivismo Ruso y la Escuela Vjutesmás la "renovación revolucionaria en la relación entre el arte y la sociedad. El cine sonoro, la Industria Cinematográfica. El sistema de Productoras y el Sistema de Estrellas, los géneros, los casos en EE.UU y en la Argentina, las primeras producciones industriales en la Argentina, las películas para reír y las películas para llorar. La moda y el cinematógrafo. El Art Deco y la Tutankomanía. La Danza Expresionista y Los Ballets Triádicos de la Bauhaus.

Unidad temática 3:

La Segunda Guerra Mundial. Los cambios producidos en la actitud de la mujer. Un nuevo paradigma juvenil, el Rebelde sin Causa. El expresionismo abstracto, el Pop Art y el Op Art. Christian Dior, el New Look. Beatniks. El *prêt-à-porter* e Yves Saint Laurent. La experiencia en la Argentina, Industria y Diseño. Las nuevas masas asalariadas. Tiendas y comercios. El Denim, un Siglo. El ingreso de la Televisión como nueva forma de comunicación. Mary Quant. Nuevos materiales, nuevos procesos industriales. Las nuevas cinematografías nacionales.

Unidad temática 4:

Los grandes diseñadores: Andre Courreges, Paco Rabanne, John Bates y Pierre Cardin. Latinoamérica: El mundo de los objetos, artesanía, arte y diseños. La moda Punk. Vivienne Westwood. La fotografía como experiencia de las artes plásticas. El Instituto Di Tella y la experimentación en todas las artes y el diseño.

Unidad temática 5:

La convergencia digital, nuevas formas de producción, comunicación y consumo; nuevos mercados. El Deconstructivismo en la cultura. La emergencia del diseño de autor en Latinoamérica y Argentina frente al proceso de la globalización de la cultura. La incorporación a los estudios académicos de las disciplinas vinculadas al Diseño y su influencia sobre la industria nacional. El artista urbano. Las videoformas en el Arte. Nuevos diseñadores japoneses. El compromiso con la sustentabilidad. Sexo o género nuevos desafíos para nuevos paradigmas.

Modalidad de Enseñanza:

Se alternaran clases teóricas con clases prácticas. En las primeras se dará cuenta de los diferentes fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos de manera integradora con énfasis en aquellos que responden a las representaciones simbólicas de sus respectivas épocas y en las segundas en grupos pequeños de alumnos y a partir de imágenes estáticas y o videos se observaran y analizaran tanto las prendas como los textiles y los medios de producción utilizados bajo aquellas formas de pensar la realidad.

Modalidad de Evaluación:

Mediante la utilización de recursos informáticos para su presentación se efectuaran trabajos de investigación integradores y propuestas de resignificación de diferentes períodos abordados.

Aprobación de cursado:

Se aprueba la regularidad del cursado a partir de la aprobación del 100% de los trabajos solicitados y una presencialidad del 80% de las clases. Los trabajos prácticos se pueden realizar en forma individual o en grupos de no más de 4 alumnos.

Aprobación de final:

Se aprueba el final de la asignatura mediante un examen individual oral con una nota mayor a 4 (cuatro)

Bibliografía Específica:

- Barthes, Roland. "El Sistema de la moda", Gili, Barcelona, 1978
- Baudrillard, Jean. "De la seducción". Cátedra, Madrid, 1986.
- Cosgrave, Bronwyn. 2012. Historia de la Moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona. Ed. G.G.
- Díaz Esther , 2011. Posmodernidad. Buenos Aires. Biblos.
- Flügel John Carl. 1964. Psicología del vestido. Buenos Aires. Paidós.
- Ginsburg, Madeleine (coordinadora). 1993. La Historia de los Textiles. Madrid.
- Francastel, Pierre. "Pintura y sociedad". Buenos Aires, 1960.
- Moreira, Elena. 2002. Chanel. Revolucionara de la moda. Buenos Aires. Ed. Longseller.
- Martínez Barreiro, Ana. 2002. Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas. Madrid. Ed. Tecnos.
- Saulquin, Susana. 1999. La moda después. Buenos Aires. Instituto de Sociología de la Moda.

Bibliografía General:

- Gay, A. y Samar. L. 2004. El diseño industrial en la historia. Córdoba. Argentina. Ed. Tec,
- A.A.V.V.: El arte del siglo xx - 1950-1990. Barcelona, Salvat, 1990.
- Carlos Bembibre, et al. : Acercarte (Para acercarnos al arte) I, CINE. Buenos Aires, UBA XXI, Universidad de Buenos Aires, 1989.
- Max von Boehn: La Moda .Historia del traje en Europa. Desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. 8 vo-luménes. Barcelona , Salvat, 1928/1944.
- Kenneth Clark: Civilización (2 vol.). Madrid, Alianza, 1979.
- Yvonne Deslandres: El traje imagen del hombre. Barcelona, Ed. Tusquets, 1987.
- Richard Maltby: Cultura y modernidad. Madrid, Aguilar, 1991.
- René Huygue (Director): El Arte y el Hombre. (3 vol.) Barcelona, Edit. Planeta, 1972.
- Daniel Boorstin: Los Creadores. Barcelona. Grijalbo, 1994.
- Francois Boucher: Historia del Traje en Occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días. Barcelona, Montaner y Simon, 1965.
- John Peacock: Le costume occidental. De l'Antigüité a la fin du XXe siècle. Paris, Chene, 1990.
- Jose Luis Romero: La cultura occidental. Buenos Aires, Columba, 1961. 1981.
- Madeleine Delpierre: "Vestido" en Ver para Saber. Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones
- A.A.V.V.: Historia del Arte Salvat (Volumen 10: Del surrealismo a las últimas tendencias). Barcelona, Salvat, 1974.
- Graciela Garcia, et al.: Panorama Histórico del diseño gráfico contemporáneo. Buenos Aires, Edit. CP 67, 1987.
- Gilles Lipovetsky: El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona, Ed. Anagrama, 1990.
- García Martínez, J.A.: Crisis y revolución en el arte de hoy, Buenos Aires, EUDEBA, 1976.
- Lucie-Smith, Edward: Movimientos en el arte desde 1945, Buenos Aires, Emecé, 1979.
- Machlis, Joseph: Introducción a la música contemporánea, Buenos Aires, Marymar, 1975.

- Dormer, Peter: El diseño desde 1945. Barcelona, Destino, 1993.
- Jameson, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo. Buenos Aires, Paidós, 1992.
- de la Haye, Amy: Fashion source book. New Jersey, Wellfleet Press, 1988.
- Martínez Barreiro, Ana. 1998. Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas. Madrid. Ed. Tchnos.
- Pardo, José Ramón: La música Pop. Grandes corrientes, 1955^1981. Barcelona, Salvat, 1984.
- Payro, Julio E.: El estilo del siglo xx, Buenos Aires. Edit. de Belgrano, 1980.
- Arias, José Ragué y Eco, Umberto: Los movimientos pop. Barcelona, Salvat, 1973.
- Levi, Peter: Grecia, cuna de Occidente. Barcelona, Folio. 1993. 2- volúmenes.
- Chamoux, Francois: La civilización griega en las épocas arcaica y clásica. Barcelona, Ed. Juventud, 1967.
- A. V. V.: Historia del arte Salvat. (Volumen 2, Grecia), Barcelona, Salvat, 1974.
- Grimberg, Carl: Historia Universal Daimon. (Vol.2. Grecia), Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980.
- Abate, Francisco et al.: Arte en el Mundo (Vols. "Arte del Egeo y de Grecia Arcaica"/"De Grecia Clásica a Etruria"). Buenos Aires, Viscontea, 1974.
- Racinet, Albert: Historia del vestido. Madrid, Ed. Libsa, 1992.
- Laver, James: Breve historia del traje y la moda. Madrid, Ed. Catedra, 1992.
- A. V. V.: "La víspera de nuestro siglo" en Siglo XX, Historia Universal, Madrid, Grupo 16, 1986.
- Gavarrón, Lola: Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina. Barcelona, Ed. Tusquets, 1988.
- Dufourcq, Norbert: Breve historia de la música. México, F. C. E., 1969.
- Hofstatter, Hans H.: Historia de la pintura modernista europea Barcelona, Blume, 1981.
- Kalonyko: La historia del traje. México, Ed. Diana, 1992.
- A. V. V.: El Arte del siglo XX. 1900-1949. Barcelona, Edit. Salvat, 1990.
- Saulquin, Susana: La moda en la Argentina. Buenos Aires, Edit. Emece, 1990.
- Deslandres, Ivonne y Muller, Florence: Histoire de la Mode au XXe. Siécle, Paris, Somogy, 1986.
- Aguirre, Raúl Gustavo: Las poéticas del siglo XX. Buenos Aires. Edic. Culturales Argentinas, 1983.
- De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1983. 66.
- Couselo, Jorge Miguel et al.: Historia del cine -argentino. Buenos Aires, CEAL, 1984.
- Jose Luis Romero: Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Ed. Huemul, 1979.
- Eduardo Romano (Coord.): Las letras del tango. Antologíacronológica 1900-1980. Rosario, Ed. Fund. ross, 1991.
- Iglesia, Rafael / Sabugo, Mario: La ciudad y sus sitios. Buenos Aires, Ed. CP 67, 1991.
- Pellegrini, Aldo: Panorama de la pintura argentina contemporánea Buenos Aires, Paidós, 1967.
- Ernesto Goldar: Buenos Aires, vida cotidiana en la década del '50 Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1992.
- Sarlo, Beatriz: El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina (1917-1927). Buenos Aires, Catálogos, 1985.
- Veneziani, Marcia (2007) La Imagen de la Moda, Buenos Aires: Nobuko

Vínculos Web

<http://www.fashion-era.com/>

http://www.digitalhistory.uh.edu/do_history/fashion/index.html

<http://www.costumegallery.com/1940.htm>

<http://es.youtube.com/watch?v=QEGwDuGBfR0>

<http://www.vintagevixen.com/history/1900s.asp>

<http://www.historyofashion.com/historyofashion/quant.html>

<http://www.historyofashion.com/historyofashion/chanel.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=UxOuOMcNvSU>

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

<https://www.youtube.com/watch?v=t-I1zKKL2-Q>

Prof. (Mtrndo Ed.) Alfredo A. Marino

Agosto 2017

