

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

CATEDRA: LEONARDI

- Plan de estudios: 2016
- Carga horaria total: 45 horas
- Carga horaria semanal: 3 horas
- Duración del dictado: cuatrimestral
- Turnos: Miércoles de 12.30 a 15.30
- Tipo de promoción: Examen

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL 2

2. OBJETIVOS

1. Que el alumno logre reconocer el profundo entramado existente entre el contexto socio-cultural y la indumentaria
2. Que el alumno pueda identificar las diversas vestimentas correspondientes a cada unidad socio-cultural estudiadas
3. Que el alumno investigue la relación entre materiales y tecnologías en cada momento estudiado
4. Incentivar el juicio crítico de cada alumno sobre producciones pasadas y presentes.

3. CONTENIDOS

UNIDAD I: El textil y la Indumentaria como trama y urdimbre de los primeros pueblos agrarios

Los primeros pueblos agrarios: cosmología y textil: Egipto y La Mesopotamia asiática. La cultura griega: desde la Grecia arcaica al mundo helenístico. El peplo y el quitón como elementos básicos de la cultura griega. La conformación socio política: de la Polis a la democracia ateniense. La escultura y la arquitectura en el entramado social. El nacimiento de la filosofía occidental: Platón y Aristóteles.

Roma: República e Imperio. La cultura romana: apropiaciones y recreaciones. La túnica y la toga como elementos característicos del vestir. El retrato romano como característica cultural. La arquitectura monumental.

UNIDAD II: De la vestimenta romanizada al gótico internacional

La romanización de los pueblos bárbaros. El feudalismo, sus consecuencias económicas y sociales. La anagogía medieval como filosofía. Los monasterios como depositarios del saber. Las cruzadas y el contacto con Oriente: textiles, accesorios y tecnologías impactan en la vestimenta. El traje femenino en el siglo XII, el cambio del rol de la mujer, la guerra del amor. El estilo románico. Las nuevas ciudades y su organización social, los gremios, las tecnologías textiles, el nuevo mundo burgués urbano: lento cambio de paradigmas. El gótico.

UNIDAD III: La transición del siglo XIV: la nueva moda y el Renacimiento

Las ciudades mercantiles italianas como motores de los cambios intelectuales y estéticos. Arte y Humanismo: los maestros del Renacimiento. Las nuevas tecnologías, los estampados y las nuevas telas.

Influencias del Humanismo en la indumentaria. El individualismo, los emblemas y monogramas en la vestimenta. La exaltación de lo nuevo como forma de diferenciación a partir del indumento. Los grandes descubrimientos. La moda isabelina, las influencias alemanas y españolas en el contexto de la Reforma luterana.

UNIDAD IV: La era del decoro barroco

La contrarreforma católica. La retórica barroca. Teatralidad y propaganda en el arte barroco. La vida en el teatro, o el teatro de la vida. Paradoja y suntuosidad. Las fábricas reales francesas como consecuencia de la prohibición de importación de productos de lujo. Versalles como centro de la moda europea. Las monarquías absolutistas. Las consecuencias del decoro barroco en la América Hispana.

UNIDAD V: De la seducción rococó al tiempo de las revoluciones.

A. El rococó: seducción sin límites. La vestimenta al servicio de las miradas seductoras: perfumes y coloretos. La fiesta galante. La contracara burguesa: simplicidad y hogar. Las nuevas ideas de la Ilustración. La utopía de la razón. La revolución industrial: cambio de modo de producción. Las nuevas tecnologías en el campo textil. El nuevo orden social. La opinión pública. La revolución francesa. La gran fractura mental del siglo XVIII, la relectura del pasado greco-latino: el neoclasicismo.

B. El panorama en Latinoamérica: Las cosmovisiones americanas anteriores a la llegada del español. El choque de culturas en la América recién descubierta: textil e indumentaria en México y Perú. El mundo colonial en América Latina: ser y parecer.

Modalidad de Enseñanza:

La modalidad de enseñanza adoptada prevé clases teóricas y clases prácticas. Las clases teóricas focalizan los fenómenos culturales y socioeconómicos de cada época mostrando, en cada caso, su incidencia en la indumentaria. El profesor encargado de la teórica dictará los lineamientos necesarios para que el alumno pueda aplicar dichos conocimientos en la elaboración e interpretación de los diversos períodos y ejemplos. Los alumnos tienen acceso a dichos contenidos a través del sitio www.catedraleonardi.com.ar.

Durante el desarrollo de la cursada, en las clases prácticas, se trabajará en grupos de 3 alumnos con el objeto de analizar los textos correspondientes a cada período.

Cada grupo de 3 alumnos recibirá un tema o período con ejemplos de indumentaria para analizar que será recopilada por el alumno (biblioteca, internet, hemerotecas, etc). Cada grupo docente contará así con un repertorio importante de ejemplos con los cuales trabajar. En el taller cada grupo de 3 alumnos deberá exponer ante sus compañeros (el grupo de cada ayudante) el texto asignado, bajo la coordinación del docente quien llevará a generar el debate con ayuda de las lecturas.

Los objetivos de esta clase son: a) el conocimiento por parte de todo el grupo del universo de objetos, b) intercambio de conocimientos referidos a los procesos de producción, normativas, teorías, contexto general, etc. Esta clase será evaluada por el docente.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado: La evaluación durante el cuatrimestre se realizará a través de 2 (dos) parciales.

Aprobación de final: la evaluación final será mediante un examen oral o bien escrito cuando el número del alumnado así lo indique.

Bibliografía:

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Oliveras Elena: *La cuestión del arte. Arte y Belleza en la antigüedad*. pp 70-91
Driussi Cristina y Vaisman Sara. Ficha de cátedra. *El Arte y la Arquitectura en Grecia Antigua*.
Leonardi Rosana. Ficha de cátedra. *La indumentaria en el mundo de Homero*.
AAVV. Ficha de cátedra. *Arte, Arquitectura e Indumentaria en la Roma Antigua*.

UNIDAD II

Roth, Leland. *Entender la arquitectura*. Cap. 15 Arquitectura gótica p 311-314
Iracet María de Lourdes. Ficha de cátedra. *La Indumentaria medieval*.
Gombrich Cap 8 Europa del siglo VI al XI (p113-124) y Cap 9 La iglesia militante (p 125-136)
Duby Georges. La vida privada en las familias aristocráticas en la Francia feudal. El peligro: las mujeres y los muertos.

UNIDAD III

Vigarello Georges: *Historia de la belleza*. Primera parte: Cap 1 a 4
Krausse Anna Carola. *Historia de la pintura*. El Renacimiento y el Manierismo. 1420-1600.
Roth, Leland. *Entender la arquitectura*. Cap. 16 Arquitectura del renacimiento y del manierismo p 341-357.
Roussos Dafne y Rosana Leonardi. Ficha de cátedra. *Renacimiento e Indumentaria*.

UNIDAD IV

Borngasser B. y Toman Rolf (comp.). *El Barroco*, cap. Pintura del siglo XVII p 372-378.
AAVV. *Indumentaria cultura barroca*. Ficha de cátedra.
Norberg-Schulz, Christian: "Arquitectura Barroca" en Historia de la Arquitectura. Buenos Aires. Viscontea. 1982. Tomo 7 ,p 11-19
Teresa Ferrer Valls, "La fiesta en el Siglo de Oro: en los márgenes de la ilusión teatral", *Teatro y fiesta del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias*, Madrid, SEACEX, 2003 27-37

UNIDAD V

A

Krausse Anna Carola. El Rococó y el Neoclasicismo.
Hunt Lynn: *La vida privada durante la Revolución Francesa*
Instituto de la indumentaria de Kyoto. *Siglo XVIII*

B

Anawalt Rieff Patricia. *The worldwide history of dress*.p 422-425; 442-454. (Traducción de Grace Morrow y Juan Cruz Alterini)
Malo Piedra Mónica. Los textiles en el mundo andino.
Mariselle Meléndez. Visualizing Difference: The Retic of Clothing in Colonial Spanish America (Traducción de Dafne Roussos y Grace Morrow)

BIBLIOGRAFIA GENERAL

AAVV. *Fashion Design, 1800-1940*. Singapore, Pepin Press, 2001.
AAVV. *Moda desde el siglo XVIII al siglo XX. Instituto de la Indumentaria de Kyoto*. Colonia, Taschen, 2004.
Abraham, Tomás. *La guerra del amor*. Buenos Aires, Planeta, 1992.
Anawalt Rieff, Patricia. *The worldwide History of Dress*. London, Thames & Hudson, 2007.
Argullol, Rafael. *La atracción del abismo; un itinerario por el paisaje romántico*. Barcelona, Bruguera, 1983.

- Ariès Philippe y Duby Georges. *Historia de la vida privada*, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2005, 5 tomos.
- Bandrés Oto, Maribel. *La moda en la pintura: Velázquez: usos y costumbres del siglo XVII*. Pamplona, EUNSA, 2002.
- Barthes, Roland. *El sistema de la moda y otros escritos*. Barcelona, Paidós comunicación, 2003.
- Baxandall Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gilli S.A, 1978.
- Beaulieu, Michele. *El vestido antiguo y medieval*. Barcelona, Oiko-Tau, 1971.
- Beaulieu, Michele. *El vestido moderno y contemporáneo*. Barcelona, Oiko-Tau, 1987.
- Boardman, John, *El arte griego*, Barcelona, Destino, 1997.
- Borngasser B. y Toman Rolf (comp.). *El Barroco*. Colonia, h.f.ullman, 2007.
- Boucher, Francois. *Historia del traje en occidente desde la antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona, Montaner y Simón, 1965.
- Bronwyn Cosgrave. *Historia de la moda desde Egipto hasta nuestros días*. Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
- Chadwick, Whitney. *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona, destino, 1992.
- Chastel, André. *El arte italiano*. Madrid, AKAL, 1988.
- Deslandres, I. *El traje imagen del hombre*. Barcelona, Tusquets, 1985
- Ferrer Valls Teresa, "La fiesta en el Siglo de Oro: en los márgenes de la ilusión teatral", *Teatro y fiesta del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias*, Madrid, SEACEX, 2003 27-37
- Finley M.I. *Los griegos de la Antigüedad*. Barcelona, Editorial Labor S.A, 1992
- Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas*. Barcelona, Planeta-Agostini S.A, 1984
- Gavarrón Lola. *Piel de ángel. Historia de la ropa interior femenina*. Barcelona, Tusquets, 1988.
- Gombrich, Ernst. *Historia del arte*. Madrid, Alianza, 1992.
- Grimal Pierre. *La Civilización Romana. Vida, costumbres, leyes, artes*. Buenos Aires, Paidós, 2008.
- Haber, Abraham. *Símbolos, Héroes y Estructuras*. Buenos Aires, Hachette, 1976.
- Haber, Abraham. *Un símbolo vivo. Arquetipos, historia y sociedad*. Buenos Aires, Paidós, 1969.
- Hani, Jean. *El simbolismo del Templo Cristiano*. Barcelona, José Olañeta editor, 2000.
- Hobsbawn, Eric. *La era de la revolución 1789-1848*. 4ª Ed. Buenos Aires, Crítica, 2003.
- Hobsbawn, Eric. *La era del capital, 1848-1875*. 4ª Ed. Buenos Aires, Crítica, 2005.
- Jantzen, Hans. *La arquitectura gótica*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1985.
- Krause Anna Carola. *Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros días*. Alemania, Könemann, 2005.
- Laver, James. *Breve historia del traje y la moda*. Madrid, Cátedra, 1992.
- Le Goff, Jacques. *Mercaderes y banqueros de la Edad Media*. Buenos Aires, Eudeba, 1982.
- Lèvéque, Pierre. *El Mundo Helenístico*. Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Liberati Anna María y Bourbon Fabio. *Roma Antigua*. Barcelona, Ediciones Folio, 2005.
- Lipovetsky, Gilles. *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona, Anagrama, 1990.
- Lurie Alison. *El lenguaje de la moda*. Barcelona, Paidós, 1994.
- Mafai Giulia. *Storia Della moda*. Roma, Editori Riuniti, 1998.
- Malo Piedra Mónica. "Los textiles en el mundo andino". En *Revista de artesanías de América* N° 74, Cidap, Ecuador, 2014, p81-87.
- Maravall, J.A. *La cultura del barroco*. Barcelona, Ariel, 1985.
- Marsal, Sonia. *Moda & Cultura*. Buenos Aires, Nobuko, 2003.
- Morley, Jacquelin. *El vestido a través del tiempo*.
- Norberg-Schulz Christian. *Historia de la Arquitectura*. Buenos Aires. Viscontea. 1982
- Oliveras Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires, Ariel, 2005.
- Paoli Ugo Enrico. *Vida cotidiana en la Antigua Roma*. Buenos Aires, Terramar, 2007.
- Pirenne Henri. *Las ciudades de la Edad Media*. Cuarta edición, Madrid, Alianza, 1980.
- Poiret, P. *Vistiendo la época*. Barcelona, Parsifal, 1989.
- Racinet, Albert. *Historia del vestido*. Madrid, Libsa SA, 2002.
- Roche Daniel. *La cultura des apparences. Une histoire du vêtement XVII-XVIII siècle*. París, Fayard, 1989.
- Romero, José Luis. *La Edad Media*. México DF, Fondo de cultura Económica, 1979.
- Roth Leland. *Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado*. Barcelona. G.Gili. 1999.
- Root Regina. *The Latin American Fashion Reader*. Oxford, New York, Berg, 2005

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Rudé George. *Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués*. Madrid, Alianza, 1982.
- Saltzman Andrea. *El cuerpo diseñado*. Buenos Aires, Paidós, 2005.
- Saulquin Susana. *Historia de la moda argentina*. Buenos Aires, Emecé, 2006.
- Sauvageot G. y Menar, R. *Vestidos y peinados, en las civilizaciones antiguas*. Buenos Aires, Quadrata, 2005.
- Starobinski J. *Los emblemas de la razón*. Madrid, Taurus, 1988.
- Toussiant-Samat. *Historia técnica y moral del vestido*. Madrid, Alianza, 1994.
- Toman Rolf. *El Barroco*. Barcelona, Ed. Ullmann, 2007.
- Vernant Jean Pierre. *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires, Eudeba, 1979.
- Vernant Jean Pierre. *El individuo, la muerte y el amor en la Antigua Grecia*. Barcelona, Paidós, 2001.
- Vigarello Georges. *Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
- Ward-Perkins J. *Arquitectura romana*, Buenos Aires, Viscontea, 1982.
- Wheeler Mortimer. *El arte y la arquitectura de Roma*. Barcelona, Destino, 1995.

