

PROGRAMA DE HISTORIA DEL DISEÑO TEXTIL Y EL TRAJE

PRESENTACION

La necesidad de una cátedra de diseño textil y de indumentaria ha surgido de reuniones de alumnos y egresados que rechazan su actual papel de exploradores que deben encontrar caminos pertinentes que vinculan la historia del arte con su propia actividad proyectual. En efecto, la información artística sin un correlato claro con la carrera se transforma en un saber residual sin una aplicación práctica posible.

Por todo esto es fundamental elaborar un programa cuyos puntos revistan interés en el campo de acción de diseñadores textiles y de indumentaria en el que la reflexión teórica y técnica, por un lado, y teórica y práctica por otro, sirvan como auxiliares para resolver problemas de diseño y donde la información encuentre su verdadera extensión.

Creemos que la elaboración de un programa de historia del diseño textil y de indumentaria que se incluya dentro del debate socio-cultural y epistemológico que se ha desarrollado en los últimos años exige dos niveles de perspectiva y enfoque: un nivel que se refiere a la información propiamente dicha y otro que interesa al campo de la producción. Es por eso que consideramos indispensable la conexión con una cátedra de diseño textil y otra de diseño de indumentaria que colaborarán en la preparación y desarrollo de los trabajos prácticos, lo que permitirá la verificación y actualización de los conocimientos en el ámbito de lo proyectual.

Con este sistema se intentará dar un vuelco total de pertinencia y estrategia en el enfoque del campo de la significación: es decir, dejar de considerar a la historia del arte como una información vacía para usarla como herramienta de investigación en el campo del diseño, lo que ayudará por otra parte a articular los códigos de otros campos de la cultura.

En la primera parte del curso se estudiarán los orígenes del diseño y del traje y las causas y condiciones de su evolución, tratando de precisar las líneas de difusión y las influencias recíprocas. Se analizarán, en especial, aquellas áreas culturales cuyas influencias en la indumentaria contemporánea sean identificables. En materia de diseño y técnicas textiles la variación y complejidad del panorama obliga a ceñirse a un área limitada que, para simplificar la investigación, haremos coincidir con las áreas de estudio del traje.

La falta de una bibliografía crítica y puesta al día sobre estos temas impide seguir con cierto detalle las innumerables variaciones del traje así tanto como las del diseño y técnicas textiles a través de la historia.

PROGRAMA

INTRODUCCION

HISTORIA A

I. Las fuentes históricas e iconográficas.

Orígenes del diseño - Altamira y Lascaux - Oceanía y Africa.

II. El diseño y el traje en la pintura mural del México y el Perú precolombino.

El diseño textil y el traje en las civilizaciones preclásicas de México Central.

Aspectos sociales e indumentaria en la Civilización Incaica. Los tejidos del Alto Perú.

III. Los ciclos de la civilización egipcia a través del diseño textil y del traje.

Dinastías tinitas Las tipologías durante el Imperio Antiguo y el Imperio Medio La revolución de Akhenaton y su influencia La dominación persa Tapicerías y túnicas coptas.

IV. Aproximación al diseño textil y el traje en Oriente.

China, de los orígenes al final de la época Han (años 283 A.C. a 220 D.C.). Comienzos del diseño sobre seda Tipologías. Las seis dinastías (año 221 al 581) El diseño de textos sobre seda. El traje a través de los textos. Dinastías Sei y T'ang (589 al 906) De la influencia budista al diseño monocromo Las cinco dinastías (907 al 1200). Refinamiento intelectual y de las costumbres Dinastía Yuan (1260 al 1368) irrupción de Gengis Khan y sus sucesores Dinastía Ming (1360 al 1644). Formalismo académico e invención.

Japón Orígenes del diseño textil y del traje en Japón. El budismo, vehículo privilegiado de la influencia china. El siglo XIII y la introducción del budismo Zen. La pintura Song y su influencia La llegada de los portugueses en el siglo XVI La época Momoyama (1568-1611) unidad nacional y estabilidad social La comunidad de Koetsu Diseño decorativo de Ogata Korin Influencia china en el siglo XVIII Influencia de la pintura Bun-ji. La indumentaria teatral.

Por lo tanto, limitaremos el campo de estudio a aquellos conjuntos simultáneamente geográficos y cronológicos de los que se dispone de información suficiente. La desaparición casi completa de la indumentaria anterior al siglo XVIII obliga a recurrir a fuentes iconográficas diversas: tapices, pinturas, esculturas, vitrales, que serán estudiados en su doble carácter de dato específico de información y de aproximación a las formas de percepción estética de la época. En todos los casos, se estudiarán tanto las técnicas textiles como la indumentaria en su inscripción social y se utilizará un método de análisis que tome en cuenta los problemas del diseño.

Se pondrá, por lo tanto, especial atención en el problema de los tipos y su evolución ya que la lógica del diseño de una prenda reside en una definición tipológica basada en una yuxtaposición entre memoria y razón.

Los tipos no son estructuras rígidas y eternas, por el contrario, evolucionan históricamente y se transforman dando lugar a la aparición de otros cuando los elementos sustanciales de su estructura formal cambian. Desde este punto de vista, el tipo se transforma en un mecanismo para examinar y superar el pasado y, al mismo tiempo, en un concepto que puede anticipar los ejes de evolución futuros.

El enfoque teórico así formulado se desarrollará en la segunda parte del curso en la que se examinará el impacto de la revolución industrial en el campo de la producción, las influencias de las grandes exposiciones internacionales del siglo XIX y el aporte de las vanguardias artísticas del siglo XX al mundo del diseño. Se comprobará además, la viabilidad y vigencia de los métodos de producción de estas vanguardias. De esta manera el diseño y la producción, dos campos de comunicación y significación esenciales en la actividad proyectual dejarán de ser considerados de forma independiente para reunirlos a través de la historia del diseño.

V. El traje y el diseño textil en la época clásica.

Grecia Ambiente geográfico e histórico Cultura y sociedad. Los materiales y los colores - Tipologías.

Roma - La influencia griega - Tejidos y diseños Traje religioso y traje de guerra.

VI. Epoca paleocristiana y bizantina.

El mensaje de las catacumbas Renacimiento constantiniano Bizancio
Realidad económica y social Los tejidos - Traje civil y traje comercial.

VII. El diseño textil y el traje en Europa del siglo V al XII.

En Francia Los merovingios y sus tipologías - Renacimiento carolingio

El universo de los manuscritos Técnicas y estilos textiles.

En el resto de Europa - El espíritu religioso y las Cruzadas.

VIII. La Baja Edad Media y el Renacimiento (siglos XIII al XVI).

Colores e iluminación en el Gótico - La tapicería en Flandes y en Paris -
Dante y la Divina Comedia, influencias de un best seller Petrarca, las
bases teóricas de la renovación Artistas y humanistas Las cortes
italianas Las universidades El nacimiento de la moda De los jirones
hojosos alemanes del siglo XV al traje inglés con cuchilladas del siglo XVI

El manierismo Hay *maniera* y *manera*, del encaje veneciano a la
influencia de la moda española.

IX. El siglo diecisiete.

Protagonismo de la indumentaria en el Barroco El pliegue La luz
holandesa y la noche de Italia Auge de la moda francesa - Los tejidos de
Lyon Las nuevas tipologías - Trajes de fiesta y teatro, trajes infantiles,
uniformes militares, trajes populares - El traje europeo en el mundo.

SEGUNDA PARTE / HISTORIA 2

I. Siglo Dieciocho.

Panorama político social Las nuevas ideas económicas - El impacto de
la revolución industrial Las industrias del vestir y las revistas de modas

La difusión de la moda francesa Telas estampadas - Colores y tintes - El traje francés en el período revolucionario La evolución política Situación económica y transformaciones sociales Mard, el primer gran creador de moda.

II. Siglo XIX.

Gustos burgueses e influencia romántica Las grandes exposiciones universales - Los grandes creadores de moda Arte decorativo Nuevas formas de la costura y la industria Las corrientes modernistas y su influencia en el diseño y el traje Van de Velde Poiret Ecos del modernismo en Sibylla, Gigli, Hermès.

SIGLO XX LOS APORTES DE LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS AL DISEÑO.

III. Significación y orígenes del Cubismo.

Desplazamiento temporal de su influencia en la moda Coco Chanel Diseño textil e influencia cubista - Huellas del cubismo en Lanvin, Rykiel, Montana y Yamamoto.

IV. El Futurismo.

Manifiestos y actitudes - El diseño futurista - Crisis del futurismo Ecos futuristas en Paco Rabanne y Vionnet.

V. El Constructivismo.

Constructivismo ruso Del Constructivismo al Suprematismo Vchutemas Grupo *Cercle et carré* en Francia Torres García, el Constructivismo en el Río de la Plata El Constructivismo en Dior, Balenciaga, Ferré, Cerruti, Saint Laurent.

VI. Bauhaus y diseño colectivo.

Diseño textil Los aportes del grupo De Stijl El diseño integral Influencias en Fath, Courrèges, Cardin y Guenreich.

VII. La aventura dadaísta.

Internacionalismo dadaísta Métodos creativos de Dadá y su aplicación al diseño textil y de indumentaria - Fin y prolongación de una aventura El neodadaísmo de Gaultier, Kawakubo, Margiela.

VIII. La revolución surrealista.

Breton y Doucet, un encuentro significativo Automatismo y diseño Schiaparelli, militante surrealista La internacionalización del Surrealismo - El Surrealismo hoy en el arte y en el diseño, el ejemplo de Castelbajac.

IX. El Pop-art.

El Pop en USA - Nuevo realismo francés o reconsideración del Pop Los años 60 en Argentina - El Pop y sus derivaciones La moda pop Pucci, Mary Quant, Sandra Rhodes - Los nuevos pop Muggler y Versace.

X. 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 en Kawakubo, Miyake, Matsuda, Gaultier y Margiela.

XI. El Conceptualismo.

Arte Conceptual un diálogo difícil con la moda El diseño conceptual El Body Art y su posible articulación en el desfile En el entorno del Conceptualismo: Armani, Miyake, Kawakubo.