

FUNDAMENTOS:

El concepto bajo el cual se desarrollará el presente programa académico es el del arte y el diseño como signos distintivos de las marcas culturales y sociales a través del correlato histórico de la conformación del horizonte de la occidentalidad.

Desde muy temprano en la historia de la cultura el hacer como técnica (tekne para los griegos), diferenció a los pueblos. Por esto en cada unidad cultural los medios de producción determinan los haceres y las técnicas.

Cada organización política y económica desde la antigüedad pauta las formas del hacer como legitimación social.

La presente propuesta se halla incluida como materia electiva en la carrera de Diseño Industrial a los efectos de poder brindar a los alumnos el conocimiento y la reflexión en torno a los períodos anteriores al modo de producción industrial, para otorgarles una visión más amplia y enriquecida al momento de diseñar.

En este contexto se desarrollarán las unidades temáticas elegidas y explicitadas en el programa analítico.

OBJETIVOS:

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

CONTENIDOS:

Programa analítico:

UNIDAD I: EL LEGADO GRECO-LATINO

La cultura griega: de la Polis a la democracia ateniense. El sistema trilitico de construcción. Materiales y técnicas. Los órdenes griegos. La cultura arcaica y la clásica.

El mundo es romano: ámbito social del Imperio Romano. Apropiaciones y recreaciones. La arquitectura de servicios. El retrato romano.

UNIDAD II: LA EDAD MEDIA

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, nuevas telas, accesorios y tecnologías impactan en occidente. El cambio del rol de la mujer, la guerra del amor. Las nuevas ciudades y su organización social, los gremios, las tecnologías textiles, el nuevo mundo burgués urbano: lento cambio de paradigmas. Del románico al gótico, técnicas constructivas y su respectiva simbología.

UNIDAD III: EL RENACIMIENTO

La transición del siglo XIV:

Las ciudades mercantiles italianas como motores de los cambios europeos a partir del siglo XIV, las nuevas tecnologías, los estampados y las nuevas telas.

Influencias del Humanismo italiano. El individualismo, los emblemas y monogramas. El hombre singular: aparición de la lógica estético individualista como lógica de la diferencia y de la autonomía. La exaltación de lo nuevo como forma de diferenciación. Los grandes descubrimientos. La producción textil como motor de cambios económicos y tecnológicos.

UNIDAD IV: EL BARROCO

La contrarreforma católica. Teatralidad y propaganda. El decoro contrareformista luego del Concilio de Trento. 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. Versailles como centro de la moda europea. Las monarquías absolutistas.

UNIDAD V: EL SIGLO XVIII

El rococó: seducción sin límites. El diseño al servicio de las miradas seductoras: mobiliario, perfumes y coloretes. 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.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

UNIDAD I:

Oliveras Elena: *La cuestión del arte. Arte y Belleza en la antigüedad*. pp 70-91
Finley M.I: *Los griegos de la antigüedad*. Cap. 7 y 8.
Vernant Jean Pierre: *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia*, Cap I Mortales e inmortales: el cuerpo divino.
Wheeler Mortimer: *El arte y la arquitectura en Roma*. Cap V , Algunos aspectos de la escultura y la pintura.
Veyne Paul. *El Imperio Romano: Placeres y excesos* ,pp 181 a 202 en Historia de la vida privada Tomo 1

UNIDAD II:

Power Eielen. Gente de la Edad Media. Cap: I. el campesino Bodo
Le Goff Jacques. *Mercaderes y banqueros de la Edad Media*. Cap IV La función cultural. Los mercaderes y la laicización de la cultura.
Roth, Leland. *Entender la arquitectura*. Cap. 15 Arquitectura gótica p 311-314
Rouche Michel. *El cuerpo y el corazón*
Abraham Tomás: *La guerra del amor*.

UNIDAD III:

Vigarello Georges: *Historia de la belleza*. Primera parte: Cap 1 a 4
Chastel André. *El arte italiano*. Cap V pág 179-212, Cap VI pág. 271-299.
Baxandall Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*.

UNIDAD IV:

Chadwick Whitney: *Mujer, arte y sociedad*. Introducción y Cap III
Ferrer Valls, Teresa: *La fiesta en el siglo de oro*.
Maravall, J. A: *La cultura del barroco*. Cap. 6: "La imagen del mundo y del hombre"
Foucault Michel: *Las palabras y las cosas*. Cap I "Las Meninas"
Roth, Leland: *Entender la arquitectura*. Cap. 17 Arquitectura barroca y rococó p 389 – 397

UNIDAD V:

Triadu, J.: *Las claves del arte rococó*
Starobinsky, J.. *Los emblemas de la razón*
Hobsbawn Eric: *La era de la revolución 1789-1848*. 2.Revolución Industrial y 3. Revolución Francesa.
Hunt Lynn: *La vida privada durante la Revolución Francesa*

BIBLIOGRAFIA GENERAL.

- Abraham, Tomás. *La guerra del amor*. Buenos Aires, Planeta, 1992.
- 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 1*, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2005
- Boardman, John. *El arte griego*, Barcelona, Destino, 1997
- Chadwick, Whitney. *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona, destino, 1992.
- Chastel, André. *El arte italiano*. Madrid, AKAL, 1988.
- 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
- Frontisi Claude (director general). *Historia visual del arte Larousse*. Santiago, Ed. Santiago limitada, 2004.
- Gombrich, Ernst. *Historia del arte*. Madrid, Alianza, 1992.
- 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.
- Le Goff, Jacques. *Mercaderes y banqueros de la Edad Media*. Buenos Aires, Eudeba, 1982.
- Lèvêque, Pierre. *El Mundo Helenístico*. Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Maravall, J.A. *La cultura del barroco*. Barcelona, Ariel, 1985.
- Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires, Ariel, 2005.
- Paoli, Ugo Enrico. *Vida cotidiana en la Antigua Roma*. Buenos Aires, Terramar, 2007
- Romero, José Luís. *La Edad Media*. México DF, Fondo de cultura Económica, 1979.
- Roth, Leland. *Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado*. Barcelona. G.Gili. 1999.
- Rudé, George. *Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués*. Madrid, Alianza, 1982.
- Starobinski, J. *Los emblemas de la razón*. Madrid, Taurus, 1988.
- Vernant, Jean Pierre. *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires, Eudeba, 1979.
- 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.

www.artehistoria.com
<http://www.metmuseum.org>
www.wga.hu
www.artciclopedia.com

Evaluación

1. La evaluación durante el cuatrimestre se realizará a través de 1 (un) parcial y las evaluaciones del docente durante las exposiciones grupales obligatorias. Firma de trabajos prácticos.
2. Examen final

Reglamento de la cátedra

Las clases teóricas deberán focalizar los fenómenos culturales y socioeconómicos de cada época mostrando, en cada caso, su incidencia en la indumentaria. La idea no es plantear

concretamente cómo se aplicó al caso de la indumentaria ya que eso sería parte del trabajo del alumno a elaborar en el TP. 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.

El objetivo de contar con un Taller de Historia es tener un espacio de reflexión y discusión en donde se permita señalar los problemas que se consideran relevantes para el estudio de la historia. La formación de un pensamiento coherente y crítico.

Objetivos:

1. Plantear la discusión y el conocimiento en el grupo a través de los distintos temas
2. Planteo de las teorías
3. Estudio de los objetos
4. Estudio de los medios de producción.

Se ha tenido en cuenta

- La necesidad de generar un marco de reflexión en el taller produciendo *debate e intercambio*.
- Relación entre examen final y cursada.
- Articulación del curso en función del tiempo físico de que se dispone.

Se propone

- Trabajar en grupos de tres alumnos como máximo.
- Trabajo de integración de todo el grupo del taller como mecánica de los trabajos prácticos:
 - intercambio de información dentro de cada grupo docente,
 - intercambio de todo el taller mediante las recorridas en momentos de las enchinchadas.
- Elaboración de ficha para cada TP incluyendo material gráfico, bibliográfico, fuentes de los textos e ilustraciones, cuestionario para autoevaluación y para promover el debate en el grupo.

Unidades temáticas

Se propone un seguimiento cronológico de los acontecimientos según programa.

Mecánica

Se prevé la realización de 3 exposiciones grupales con su correspondiente evaluación por parte del docente y dos parciales en el cuatrimestre. Cada período objeto de estudio, según el cronograma. 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 cada exposición. La primera clase destinada a taller cada grupo de 3 alumnos deberá exponer ante sus compañeros (el grupo de cada ayudante) 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. Este carácter de obligatoriedad permitirá la presencia de todos los temas a fin de lograr éxito de este *intercambio*. El grupo tendrá oportunidad de realizar los ajustes necesarios con la asistencia del docente.

Las exposiciones

Cada grupo de 3 alumnos deberá explicar su tema a fin de informar a sus compañeros. La exposición podrá realizarse a través de láminas con gráficos, cuadros sinópticos, etc.

Objetivos generales

1. Proporcionar información que permita el conocimiento de los principales fenómenos ocurridos en el período que se estudia.
2. Promover el uso de una metodología de análisis que permita al estudiante entender la producción y su íntima relación con los determinantes del contexto socio-económico.
3. Propiciar el desarrollo de una actitud crítica frente a los textos y frente a las producciones en indumentaria.

El trabajo en taller

En cada uno de las exposiciones que los alumnos realicen deberán estar planteados cuáles serán los alcances de los mismos.

Cada trabajo expuesto deberá tener una estructura de armado. Debe ser comunicable y pertinente. El docente, por tanto, debe ayudar al alumno a estructurar el trabajo:

- Introducción: Se deberá enunciar el planteo de un problema a resolver.
- Desarrollo: Mediante el análisis de los textos el grupo deberá desarrollar el tema antes planteado (el período que se le asignó y las lecturas propuestas). Su relación con la indumentaria correspondiente al período con la exposición o explicación de la misma. Conexiones con el texto o qué relaciones han resultado de la lectura y análisis de los mismos.
- Conclusiones: En todos los casos es necesario terminar el trabajo. Intentar conclusiones que emanen de la tarea realizada.

Análisis de los textos.

Resumen: consiste en expresar en pocas palabras lo esencial de los que se ha dicho o escrito más extensamente. Es la exposición sumaria de una o varias ideas.

No se coloca nada propio sino que se toman las ideas principales tal como fueron dadas por el autor.

Síntesis: Para realizar una síntesis es necesario estar capacitado para:

1. Reconocer las ideas principales de un texto
2. Analizarlas críticamente desde el punto de vista científico (la veracidad de las afirmaciones), metodológico (en cuanto a la forma en que fueron obtenidos y comprobados los datos que se dan) y lógico (en cuanto a la forma en que se presenta el producto logrado por medio de la investigación del autor).
3. Cotejarlas con las producciones de otros autores diferentes o con las suyas propias cuando se haya trabajado el mismo tema.
4. Tratar todo el material en forma conjunta y ordenada, dando peso a cada uno de los elementos intervinientes en el estudio analítico.
5. Expresar el resultado de manera clara y concisa.

Consignas orientadoras para la lectura y exposición de los textos

1. Realizar una breve reseña acerca del autor del texto que permita ubicarlo espacial y temporalmente, conocer su actividad en el campo de la cultura e investigar el punto de vista desde el cual escribe.
2. Analizar el título y señalar su grado de funcionalidad.

3. Del texto asignado por equipo señalar cuál es la hipótesis del autor, cuáles son los conceptos más significativos que se presentan.
4. Indique de qué manera se realizan los análisis (metodología) de que se basa el autor para la resolución del problema planteado (hipótesis).
5. Explicar los diferentes conceptos que elabora el autor.
6. ¿Qué preguntas desean formular? Indicar cuáles son los temas que despiertan su interés a partir del texto, cuáles son las líneas en las que desea detenerse para su estudio.
7. Señalar los contenidos del texto que se estudia. Organizar la exposición según una estructura de análisis del texto (detenerse un instante en la funcionalidad títulos y subtítulos de los capítulos)
8. Analizar las imágenes que utiliza el autor (o las que considere pertinentes) que verifican o explican los conceptos que menciona.
9. Relacionar con la indumentaria del momento. Conexiones o no. Ilustrar.

Equipo Docente

Prof. Adjunta (turno tarde)
Prof. Adjunta (turno mañana)
Docentes

Arq. Sara Vaisman
Lic. Dafne Roussos

Lic. Cristina Driussi
Lic. Lidia Hekier
DI. Lourdes Iracet
Prof. Lorena Krawczuk
Prof. Karina Baldi
Prof. Agustina Padula
Prof. Martín Puricelli

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

A los efectos operativos se trabajará con tres exposiciones orales en el cuatrimestre que corresponden a los temas específicos del programa y se estudiarán de manera cronológica en tres agrupamientos: Antigüedad – Edad Media; Renacimiento Barroco; Siglo XVIII. Cada grupo de alumnos tendrá asignado un período y/o un agrupamiento de textos a analizar para exponer. En cada exposición se analizará un período (por ej. Grecia – Roma; Edad Media). Las clases de Exposición tienen como objetivo poner en conocimiento al resto del grupo de los temas estudiados (ya que cada grupo se concentra en su período) y como método de evaluación por parte del docente.

Etapas

Tema: Legado Greco latino – La Edad Media

Objetivos:

Valorar la producción de indumentaria durante el período clásico y en la Edad Media según corresponda a cada grupo.
Los temas se estudiarán separadamente para comprender cada uno de ellos. Se repartirá un período por grupo de 3 alumnos.

Material bibliográfico: ver bibliografía obligatoria. El docente asignará a cada grupo el tema de la exposición oral.

**El Legado Greco Latino
La Edad Media**

Exposición:

Etapas

Tema: Renacimiento – Barroco

Objetivos:

Valorar la producción de indumentaria durante el período del clasicismo comprendido entre el Renacimiento y el Barroco según corresponda en cada ejemplo. Los medios de producción, las nuevas tecnologías. Los fenómenos socio culturales que inciden. Los temas se estudiarán separadamente para comprender cada uno de ellos. Se repartirá un período por grupo de 3 alumnos.

Material bibliográfico: ver bibliografía obligatoria. El docente asignará a cada grupo el tema de la exposición oral.

Renacimiento

Barroco

Exposición:

Etapas

Tema: El siglo XVIII

Objetivos:

Valorar la producción de indumentaria durante el siglo XVIII. Los medios de producción, las nuevas tecnologías. Los fenómenos socio culturales que inciden. Los temas se estudiarán separadamente para comprender cada uno de ellos. Se repartirá un período por grupo de 3 alumnos.

Material bibliográfico: ver bibliografía obligatoria. El docente asignará a cada grupo el tema de la exposición oral.

Rococó

Neoclásico

Revolución Industrial

Revolución Francesa

Exposición:

Parcial: