

PROGRAMA

El concepto bajo el cual se desarrollará el presente programa académico es el del textil como trama y urdimbre de una sociedad y la indumentaria como primer cobijo humano. Ambos elementos se transformaron a lo largo de la historia en signos distintivos culturales y sociales de los diversos ámbitos de producción humana. Desde muy temprano en la historia de la cultura el vestir como forma de protección, frente a los embates climáticos, fue desplazado por una codificación social precisa y determinante. Cada estrato social se diferenciaba del otro por sus textiles, ropas y accesorios.

Cada organización política y económica desde la antigüedad pauta las formas del vestir que le son propias como forma de legitimación social.

Esto nos permite analizar la producción de sentidos propia de cada pieza textil, de cada prenda y de cada época; como también entrelazar los signos del textil y del indumento con el estudio de la utilización de los recursos productivos en cada momento histórico.

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

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.

CONTENIDOS

Programa analítico

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. Las cosmovisiones americanas anteriores a la llegada del español.

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, nuevas telas, accesorios y tecnologías impactan en la vestimenta. El nuevo 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.

Asignatura: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Año: 2017

Cátedra: Leonardi
cuatrimestral

Carga Horaria: 3 horas

Curso:

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: Del decoro contra reformista a la seducción rococó

La contrarreforma católica. 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.

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.

UNIDAD V: El nacimiento del diseño: orgullo y prejuicio

El romanticismo, críticas a la utopía de la razón. Los efectos negativos de la industrialización en la mirada de los artistas. El estilo victoriano y la moral burguesa. El rol de la mujer a lo largo del siglo. Los distintos conceptos de belleza. Las modificaciones del talle como sintonía de los roles asignados a la mujer. El dandismo. La hermandad pre-rafaelista y el Arts & Crafts: el movimiento para la vestimenta racional. La experiencia de Mrs. Bloomer. El corset, la crinolina y el polisón como prendas emblemáticas del siglo XIX. Desde las ninfas Art Nouveau a la vestimenta deportiva de fin de siglo. La situación en América Latina, la politización de la indumentaria a partir de las revoluciones independentistas.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Rodriguez Peinado Laura. El arte textil en la antigüedad.

Malo Piedra Mónica. Los textiles en el mundo andino.

Driussi Cristina y Vaisman Sara. Ficha de cátedra N° 2. *El Arte y la Arquitectura en Grecia Antigua*.

Leonardi Rosana. Ficha de cátedra N°1 *La indumentaria en el mundo de Homero*.

AAVV. Ficha de cátedra N° 3. *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 N° 6. *La Indumentaria medieval*.

Pirenne Henri. Las ciudades de la Edad Media. Cap 3 Las cités y los burgos, pp39-51

UNIDAD III

Vigarelo 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.

Roussos Dafne. Ficha de cátedra N° 4. *Renacimiento e Indumentaria*.

Asignatura: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Año: 2017

Cátedra: Leonardi
cuatrimestral

Carga Horaria: 3 horas

Curso:

UNIDAD IV

Borngasser B. y Toman Rolf (comp.). *El Barroco*, Introducción p 7-11; y cap. Pintura del siglo XVII p 372-378.

Boucher, Francois: *Historia del traje en occidente desde la antigüedad hasta nuestros días*. "El siglo XVII". P. 214-229.

Hobsbawn Eric: *La era de la revolución 1789-1848. 2. Revolución Industrial*.

Hunt Lynn: *La vida privada durante la Revolución Francesa*

UNIDAD V

Instituto de la indumentaria de Kyoto. Siglo XIX

AAVV. *La filosofía Arts and Crafts*, pp7-16.

Leonardi R., Roussos D. y Vaisman S. *Ser vs. Parecer: dinámica y conflicto de la indumentaria de Buenos Aires en el siglo XIX*. Ficha de cátedra N° 1

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 Gili 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

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.

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.

Asignatura: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Año: 2017

Cátedra: Leonardi
cuatrimestral

Carga Horaria: 3 horas

Curso:

- 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.
- Krausse 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.
- Lévêque, 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*.
- 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.
- 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.
- Simmel, George. *La moda, el atractivo formal del límite*.
- 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.

Evaluación

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

Asignatura: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Año: 2017

Cátedra: Leonardi
cuatrimestral

Carga Horaria: 3 horas

Curso:

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 dos parciales en el cuatrimestre y un trabajo práctico final a modo de un análisis de caso a fin de integrar los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre.

Durante el desarrollo de la cursada se trabajará en grupos de 3 alumnos con el objeto de analizar los textos correspondientes a cada período, así como también la preparación del trabajo práctico final.

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.

Objetivos generales

1. Proporcionar información que permita el conocimiento de los principales fenómenos ocurridos en el período que se estudia.

Asignatura: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Año: 2017

Cátedra: Leonardi
cuatrimestral

Carga Horaria: 3 horas

Curso:

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.

Asignatura: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Año: 2017

Cátedra: Leonardi
cuatrimestral

Carga Horaria: 3 horas

Curso:

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. Adjuntas

Dr. Arq. Sara Vaisman
Lic. Dafne Roussos

Docentes

Lic. Cristina Driussi
DT. Lourdes Iracet
DT. Verónica Aschkar
Lic. Y DT Grace Morrow
Helga Soto
Juan Cruz Alterini

Lic. Rosana Leonardi

Febrero 2017.

www.catedraleonardi.com.ar