

PROGRAMA

El concepto bajo el cual se desarrollará el presente programa académico es el de la indumentaria y el textil como signo distintivo de las marcas culturales y sociales a través del correlato histórico. 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 ropas y accesorios. Es a partir del siglo XIX y gracias a la Revolución Industrial que el panorama cambia por primera vez en la historia de la indumentaria y el textil produciéndose cierto grado de democratización en el vestir.

Las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas sociales tiñen el siglo con un ritmo vertiginoso de cambios y propuestas estéticas que conformarán las bases teórico prácticas de las vanguardias del siglo XX. Para el análisis de dicho siglo XX se estudiará con exhaustividad las marcas de las vanguardias artísticas como fuente de pensamiento y creatividad dentro de una sociedad convulsionada que confluye hacia las guerras mundiales.

Por último se analizarán las llamadas post vanguardias y la tardomodernidad desde lo conceptual y desde la producción de símbolos que influyen la producción tanto textil como indumentaria.

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: Los antecedentes de las vanguardias

El impresionismo como ruptura y reflexión sobre el campo mismo del arte. Los post impresionismo: Van Gogh, Cézanne y Gauguin los rupturistas que abrieron el camino al siglo XX. La situación del diseño hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El nacimiento de la alta Costura. La renovación de Paul Poiret. La Belle époque en la Argentina.

UNIDAD II: Vanguardias del siglo xx

Las Vanguardias: El cubismos, futurismo y constructivismo. El expresionismo alemán. Los talleres vieneses y su producción de indumentaria. La influencia de las vanguardias en el diseño: Sonia Delaunay y Liubov Popova. El movimiento Dadá. La primera guerra mundial. El mundo entreguerras: las chicas charleston, Cocó Chanel, y Elsa Schiaparelli.

República de Weimar: Bauhaus y diseño. De Stijl y el diseño integral. El racionalismo en las décadas del 20 y 30. El surrealismo y el hombre nuevo. La influencia de las vanguardias en Latinoamérica. Art Déco: estilo internacional. El Art Decó en Buenos Aires y su influencia en la indumentaria vernácula. El estallido de la segunda guerra mundial: las limitaciones y modificaciones en la indumentaria.

UNIDAD III: Panorama posterior a la segunda guerra

The new look. Los nuevos diseñadores: Dior, Yves Saint Laurent y Pierre Balmain. La consolidación del pret-a-porter. Las repercusiones de las líneas de Dior en Argentina. The american way of life. La rebeldía joven: el jean como producto joven y rebelde por excelencia, de la minifalda al hipismo. Las post vanguardias: el expresionismo abstracto y el informalismo europeo. El pop y su influencia en el diseño. Courreges, Paco Rabanne. Los conceptualismos de la década del '70. La experiencia Latinoamericana. El Instituto Di Tella pionero del diseño argentino.

Unidad IV: La tardo Modernidad y el siglo XXI

El punk y los '80: modernidad tardía, posmodernidad o tardo moderno: Vivienne Westwood, Donna Karan, Thierry Mugler e Issey Miyake. La estética del fragmento: Rei Kawakubo. Las expresiones estético artísticas desde finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI. Política, arte y economía ensamblados en la indumentaria Latinoamericana. La emergencia del diseño de autor. Cultura, diseño y globalización. Las fronteras lábiles entre arte, diseño y tecnología.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Instituto de la indumentaria de Kyoto. Siglo XIX
Gombrich Ernest, *Historia del arte*. Cap 25
Roussos Dafne. La indumentaria en Buenos Aires en la Belle Époque 1880-1914

UNIDAD II

Instituto de la indumentaria de Kyoto. Siglo XX. Primera mitad.
Cirlot Lourdes. *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX*. (pp 3-64). Disponible en:
<http://bibliotecadigitaldevenezuela.blogspot.com.ar/2010/07/lourdes-cirlot-las-claves-de-las.html>
Chadwick Whitney, *Mujer, Arte y Sociedad*. Cap. IX.
Arq. Sara M. Vaisman. *Buenos Aires siglo XX. Las décadas del '20 al '40*

UNIDAD III

Leonardi Rosana. *1945-1955. Peronismo, cultura e indumentaria*
Cristina Driussi y Lidia Hekier. *Periodo 1955 – Fin de la década del '70*
Worsley Harriet. *Décadas de moda*. Pp.412-413/490-491/548-549.
Oliveras Elena. *Estética*. Cap. IX. Pp 325-364.

Unidad IV

Worsley Harriet. *Décadas de moda*. Pp 670-671/720-721.
Iracet Lourdes. El fin de siglo XX y las propuestas del siglo XXI.
Fletcher, Kate y Grose, Linda. *Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar*. Cap
Transformar la práctica del diseño de moda.
Terry Smith. ¿Qué es el arte contemporáneo? Introducción.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

AAVV: *Bauhaus*. Ed. Jeaninne Fiedler - Peter Feierabend, Madrid. Könemann. 2000.
AAVV. *Historia de la moda del siglo XX*. Barcelona, Könemann, 2000.
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.
Altamirano Carlos y Sarlo Beatriz. *Ensayos argentinos*. Buenos Aires, Ariel, 1997.

- Argullos, Rafael. *La atracción del abismo; un itinerario por el paisaje romántico*. Barcelona, Bruguera, 1983.
- Barthes, Roland. *El sistema de la moda y otros escritos*. Barcelona, Paidós comunicación, 2003.
- Barrancos Dora. *Mujeres en la Sociedad Argentina*. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.
- Beaulieu, Michele. *El vestido moderno y contemporáneo*. Barcelona, Oiko-Tau, 1987.
- 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.
- Cirlot Lourdes. *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Cómo identificarlas*. Barcelona, Ed. Ariel, 1988.
- Constantin María Teresa y Wechsler Diana. *Los Surrealistas: insurrectos, iconoclastas y revolucionarios en Europa y América*. Buenos Aires, Longseller, 2005.
- De Fusco Renato. *Historia de la arquitectura contemporánea*. Madrid, Blume Ediciones, 1981.
- De Micheli Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, alianza Forma, 1979.
- Deslandres, I. *El traje imagen del hombre*. Barcelona, Tusquets, 1985
- Devoto Fernando y Madero Marta. *Historia de la vida privada en la Argentina*. Buenos Aires, Taurus, 1999. (Tomo I a III)
- Fieldler Jeannine y Feierabend Peter (editores), *Bauhaus*. Alemania, Tandem Verlag GmbH, 2006.
- Fletcher, Kate y Grose, Linda. *Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar*. Barcelona. España. ED. Blume. 2012.
- 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.
- García Canclini Néstor. *La producción simbólica*. México, Siglo XXI Editores, 1984.
- Gavarrón Lola. *Piel de ángel. Historia de la ropa interior femenina*. Barcelona, Tusquets, 1988.
- Gombrich Ernst. *Historia del arte*. Madrid, Alianza, 1992.
- 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.
- Hobsbawn, Eric. *La era del capital, 1848-1875*. 4ª Ed. Buenos Aires, Crítica, 2005.
- Honnef Klaus. *Arte contemporáneo*. Colonia, Taschen, 1993.
- Jones Ferry y Rushton Susie, *Moda Hoy*. Colonia, Taschen, 2006.
- 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 Breton David. *Antropología del cuerpo y modernidad*. 1º edic, 4º reimpresión, Buenos Aires, Nueva Visión, 2008.
- Leonardi y otros. *Indumentaria y cultura. Buenos Aires, siglo XX*. Buenos Aires, Nobuko, 2012.
- 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.
- 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.
- Poiret, P. *Vistiendo la época*. Barcelona, Parsifal, 1989.
- Porro N., Astiz J.E; Rospide M.M. *Aspectos de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal*. Buenos aires, UBA, 1982.
- Racinet, Albert. *Historia del vestido*. Madrid, Libsa SA, 2002.

- Romero José Luis. *Latinoamérica. Las ciudades y las ideas*. Buenos Aires, siglo XXI, 2004.
Roth, Leland. *Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado*. Barcelona. G.Gili. 1999.
Saltzman, Andrea. *El cuerpo diseñado*. Buenos Aires, Paidós, 2005.
Sarlo Beatriz. *La modernidad periférica: Buenos aires 1920 y 1930*. Buenos Aires, Nueva visión, 1988.
Saulquin, Susana. *Historia de la moda argentina*. Buenos Aires, Emecé, 2006.
Saulquin, Susana. *La moda en Argentina*. Buenos Aires, Emecé, 1990.
Simmel, George. *La moda, el atractivo formal del límite*.
Smith Terry. *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, siglo XXI, 2012.
Toussiant-Samat. *Historia técnica y moral del vestido*. Madrid, Alianza, 1994.
Traba Marta. *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2005.
Vigarello, Georges. *Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
Virilio Paul, *El procedimiento silencioso*. Buenos Aires, Paidós, 2001.
Worsley Harriet. *Décadas de moda*. Alemania, Könemann, 2004.
Wortman Ana (compiladora). *Imágenes publicitarias/Nuevos burgueses*. Buenos Aires, Prometeo, 2004.

www.modaweb.com/aula/historia
www.modahistoria.com
www.artehistoria.com
www.fashion-era.com
<http://www.metmuseum.org>

Evaluación

1. La evaluación durante el cuatrimestre se realizará a través de 2 (dos) parciales y un trabajo práctico final integrador. 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 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.
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.

Trabajo práctico final: Análisis de caso

El trabajo práctico final tiene como objetivo la integración de los conocimientos obtenidos por el estudiante en el desarrollo de la cursada.

A tal fin se propone el análisis de una prenda de un período estudiado. Dicho ejercicio deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

- Contexto socio económico de producción
- Tipo
- Aspectos formales
- Textil y accesorios
- Modo de producción
- Funcionalidad
- Particularidades

El orden en que estos elementos pueden ser analizados dependerá de cada caso y período. Es decir que el estudio del caso priorizará cuestiones inherentes de la época en cuestión. Puede primar el tipo sobre los textiles, los accesorios, la forma, etc.

Como objetivo, el estudiante **deberá “explicar” el período en cuestión a través del ejemplo de indumentaria**. ¿De qué período es? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo nos damos cuenta, a través del vestido, de qué momento histórico se trata? Etc.

Equipo Docente

Prof. Adjuntas

Lic. Dafne Roussos
Dr. Arq. Sara Vaisman

Docentes

Lic. Cristina Driussi
Lic. y DT. Grace Morrow
DT Lourdes Iracet
DT Verónica Ashkar
Helga Soto
Juan Cruz Alterini

Lic. Rosana Leonardi
Febrero 2017.
www.catedraleonardi.com.ar