

CARRERA DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

CÁTEDRA VALDÉS

HISTORIA I y II

OBJETIVOS

El objetivo de este programa tiende a la comprensión y el análisis, por parte de los alumnos de los aportes de la historia del arte al diseño por una parte y por otra, inducirlos a desarrollar una cultura visual a partir de las fuentes iconográficas.

Es fundamental entender que los elementos compositivos, símbolos y grafismos del diseño textil tanto como los del traje tuvieron en las distintas épocas una carga simbólica y estética particular. El conocer estos cauces históricos sobre los que se fundamenta la disciplina del diseño y su práctica social servirá no solo para reconocer el valor documental del traje y el diseño textil sino para establecer una articulación múltiple con la historia del arte que se transforma así en fuente de inspiración.

El valor arquetípico del traje debe rastrearse en los ritos mágicos, en la necesidad de resistir a los embates del clima, en la historia de las religiones y en los procesos de migración simbólica que determinaron transformaciones de distinta índole en las tipologías y el diseño.

En el Renacimiento, y aún más en el Barroco, se produce una suerte de corte epistemológico. Se trata del pasaje de una semántica estrechamente ligada a la ontología cristiana a una sintaxis apoyada en la lógica del sujeto razonante, es decir el pensamiento formal. Es justamente este desplazamiento que traza el libro, fundamental para la comprensión de la relación del traje con la historia del arte de G. Deleuze, *El Pliegue* (Ed. Paidós 1993), que se inicia con una cita de la *Historia del Traje* de Boucher. En este pasaje se comprueba que tanto el diseño textil como el traje son el eco de una concepción global (filosófica, teológica, estética) que los determina y los impulsa al escenario social. Las artes del espectáculo, que a partir del siglo XIV en Inglaterra, con los dramaturgos isabelinos, se habían transformado en una institución usaban el traje como elemento signifiante primordial haciéndolo jugar el rol de objetos diversos, muros, árboles, etc. En el siglo siguiente el clasicismo francés incorpora nuevos sentidos perfilando una autonomía en relación a los aspectos propiamente escenográficos y el barroco italiano lo transforma en paradigma cultural.

La Revolución industrial establece un hito en los aspectos de la producción y la comercialización. Una nueva semiología se esboza que implica los materiales, los costos, los actos. El diseño se transforma en una instancia necesaria de la producción en serie, la fabricación artesanal permitía la manipulación directa de los materiales sin necesidad de recurrir a un modelo previo, la producción industrial exige un referente. El diseño ya no es un complemento o un suplemento es una estructura, establece una relación de determinación.

Teniendo en cuenta las posturas de Adolfo Colombres, Ticio Escobar o Dusserl, tanto desde el campo de la antropología a la filosofía, cuestionar la postura eurocéntrica de la historia del pensamiento o del arte, es un punto nodal de nuestro debate en la materia. La introducción a las cosmogonías mapuches, guaraníes, mayas o incas, nos evidencian el erróneo uso de categorías occidentales hacia el Otro cultural y, al mismo tiempo, comprender los sistemas culturales y político económicos de aquel entonces, nos

permitirán acercarnos a nociones tales como las esgrimidas por el economista argentino José Luis Coraggio: *economía social y solidaria* y permitirnos reflexiones regionales enriquecedoras con respecto al sistema indumental.

Es importante hacer un rápido análisis de estos elementos introductorios en un curso de Historia Contemporánea ya que estos conceptos ayudarán a los alumnos a comprender la inserción y ubicación de la materia en el currículo de la carrera.

Se analizan luego los aportes de las vanguardias al diseño ya que el ritmo épico de las vanguardias no solo establece los fundamentos del diseño moderno sino que provoca un quiebre en la mitología social con una síntesis nueva de la tradición crítica que adquiere un impacto subversivo inédito. La experiencia formal de las vanguardias no solo marca una rebelión contra el orden de una sociedad en declinación ofrece, además, procedimientos creativos a los diseñadores que podrían adquirir una dimensión práctica concreta si se pudieran establecer vasos comunicantes entre las cátedras de Diseño y las de Historia. De esta manera las clases prácticas y las teóricas se potenciarían respectivamente. Las teóricas ampliando su campo de análisis con la frecuentación de la instancia generativa y las de Diseño articulando procedimientos y poniendo en práctica la frase de Barthes en Sistema de la Moda: “no es el objeto es el nombre lo que provoca el deseo, no es el sueño es el sentido lo que vende” (Système de la Mode p 10 Ed. du Seuil).

Las vanguardias constituyen un cuerpo significativo nuevo, heterogéneo, (que acoge tanto al rigor concreto del funcionalismo como al delirio onírico y creativo dadaísta), en el cual el diseño no es solo generador de objetos sino que adquiere un estatuto nuevo.

La red a descifrar parece escindirse en dos : por un lado hay que considerar al sujeto no solo en su dimensión histórica sino en sus aspectos psicológicos y por otro al orden simbólico que implica a la razón y la inteligibilidad.

Se analizarán también las vanguardias latinoamericanas que en muchos casos como en el del Manifiesto Creacionista del poeta chileno Vicente Huidobro se adelanta a los manifiestos de las vanguardias europeas Dada y Surrealismo e inspira al Ultraísmo español de Rafael Cansinos traído por Borges a Buenos aires en 1922. Se estudiarán también el Estridentismo mexicano de 1921 el Euforismo portorriqueño de 1922, el martinfierrismo argentino de Oliverio Girondo publicado en el 4° número de la revista Martín Fierro en 1924, la revista Amauta de Perú y sus derivaciones, el Manifiesto Antropófago de Brasil de 1928 y sus raíces en la Semana de Arte Moderno de San Pablo de 1922, el Surrealismo argentino de Aldo Pellegrino (primer movimiento surrealista de habla hispana) de 1928, el manifiesto de la revista Válvula y la revista Somos de Uslar Pietri en Venezuela de 1929, el manifiesto antiacadémico nicaragüense de 1929. Se estudiarán los pasajes de la literatura a las artes plásticas y las revistas Avance de Cuba de Alejo Carpentier, la revista Hélice de Ecuador de Gonzalo Escudero, el Programa de Alberto Zum Felde en Uruguay. En 1930 se suceden en los distintos países varios golpes militares cuyos efectos son devastadores para la cultura de la región. El primero es el del coronel Sánchez Cerro en Perú, luego el del general Uriburu en Argentina, más tarde el de Getulio Vargas en Brasil. Se estudiarán los efectos de estos golpes militares y del eurocentrismo que logra desviar el impacto cultural de estas vanguardias frente a las europeas.

Se estudiarán también las posvanguardias de 1960 que en Argentina con el Instituto Di Tella y en Brasil con el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo dirigido inicialmente por Walter Zanini se adelantan a movimientos como el Arte

Conceptual que se supone de cuño norteamericano.

Como punto final se sumará al estudio de las vanguardias y las postvanguardias un panorama del multimedia y del arte digital en el diseño. Se estudiará la política cyborg del cuerpo y la transformación de las relaciones sociales, de los mercados, de las instituciones a través de las nuevas tecnologías.

TRABAJOS PRÁCTICOS

El objetivo de los trabajos prácticos es el iniciar a los alumnos en la investigación. Se les explicará la metodología de la investigación en arte y en diseño. En el primer práctico elegirán un tema y aprenderán a formular una hipótesis. En los prácticos subsiguientes estudiarán el estado de la cuestión en los temas elegidos. Desarrollarán su hipótesis corroborándola con los datos aportados por su investigación y finalmente extraerán las conclusiones.

Se estudiará la bibliografía suministrada por la cátedra en cada uno de los temas del programa a través de la respuesta a las guías de preguntas adjuntas a los apuntes. Este trabajo se realizará en forma grupal en todas las clases prácticas.

Los trabajos de investigación se desarrollarán en forma individual y personalizada y se proveerá a cada alumno de una bibliografía específica que se sumará a la bibliografía general del curso.

El redactar una monografía de estas características los ayudará en su actividad profesional a presentar un proyecto y a poner en valor sus aspectos estéticos y formales tanto como a desarrollar un sistema de análisis teórico que se articulará con las cátedras de comunicación.

Algunos de los trabajos de investigación realizados por los alumnos revisten un gran interés y abren un panorama de historia comparativa entre las artes y el diseño. Al mismo tiempo exhiben una capacidad de análisis estilístico y un aparato crítico que les permitiría cómodamente, ser presentados en una rueda de investigadores del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de nuestra facultad.

En HII, habiéndose entrenado en la argumentación y reflexión de un tema de interés, proponemos una serie de Tps que culminan en un trabajo final de desarrollo en el espacio (instalación, performance happening, arte conceptual), integrando las posturas de las posvanguardias occidentales y latinoamericanas y seleccionando, en tanto micropolítica conceptual, un hábitat dentro del Pabellón III para su montaje.

La performance en tanto puesta en escena del concepto abre un campo de acción y un espacio de reflexión acerca de la interacción cuerpo-diseño como parte de un dispositivo de captura estético poético.

A través de este dispositivo la cátedra se propuso configurar "textualidades" de las vanguardias históricas y de las posvanguardias que de esta manera pueden ser tratadas de modo tal que sean capaces de contribuir a definir el proceso creativo heurístico y heterológico. Desde el plano de composición de un objeto ficcionalmente caracterizado-y a través del lenguaje poético de la performance- se ha propuesto generar aperturas en el pensamiento de los estudiantes desde un vector vivencial-presencial centrado en la

experiencia en torno a la acción y en el campo de fuerzas que de ella deriva.

Es a través del concepto de performance, considerada por Nicolas Bourriaud forma de estética relacional por excelencia, que pueden vincularse historia, escena, cuerpo y diseño-acción. La acción es, entre otras determinaciones, territorial y el cuerpo deviene territorio escénico (ver Elina Matoso El cuerpo territorio escénico Barcelona Paidós 1992). Es entonces que el concepto de las vanguardias se en-carna, toma cuerpo y recibe las determinaciones cronotópicas (ver Mijail.Bajtin "Las formas del cuerpo y del cronotopo en la novela en Teoría y estética de la novela Madrid Taurus 1989) propias de todo cuerpo puesto en situación escénica.

De acuerdo a lo expresado nos encontramos frente a un campo emergente transdisciplinario, intercultural, transfronterizo y en cierta forma todavía marginal en el mundo académico.

Según Paula Siganevich, quien sigue a Bourriaud: (Ver La construcción del concepto de precariedad como categoría de investigación de las representaciones de la cultura visual. arte y diseño como comunicación Ponencia para las Jornadas de Investigación SI+MORF- FADU Setiembre 2008) las prácticas artísticas relacionales son procesos que apuntan a la construcción formal de espacio-tiempos que no representarían la alienación, que no continuarían con sus formas de división del trabajo. En lugar de oponer radicalismo artístico y utopía estética, se prefiere poner una distancia entre ellas y se sustituye el mundo común ya dado por la creación de situaciones dirigidas a modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con respecto al entorno colectivo.

El arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente territorio común.

La propuesta derridiana de deconstrucción del logocentrismo ha abierto un nuevo protagonismo internacional a la actividad de las vanguardias y posvanguardias latinoamericanas, muchas de las cuales se adelantan a las europeas y norteamericanas, pero fueron históricamente absorbidas por la crítica logocéntrica. Tal es el caso del creacionismo chileno de Vicente Huidobro cuyos principios fueron planteados en 1914 pero fueron considerados una derivación del dadaísmo. En el caso de las posvanguardias es importante destacar el rol de León Ferrari creador de los principios estéticos del arte conceptual a partir de 1958 y del conceptualismo político en 1965, sin embargo se considera que es Manfred Kosuth el creador del conceptualismo plástico en 1970.

El universo de textualidades proyectuales es tan grande como creativamente se lo pueda concebir y conceptualizar. La cátedra ha tratado entonces, de producir una máquina poético-proyectual resonando con el pensar y con el experimentar.

PROGRAMA DE HISTORIA TEXTIL Y DEL TRAJE FUNDAMENTOS TEÓRICOS

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 vinculen 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 práctica.

La elaboración de un programa de historia del diseño textil y del traje 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 el campo de la producción. Es por eso que se considera indispensable la conexión con una cátedra de diseño textil y otra 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 marco de lo proyectual.

Con este sistema se intentará dar un vuelco total de pertenencia y estrategia al enfoque del campo de la significación: es decir, dejar de considerar 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.

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

En todos los casos la aproximación se estudiarán tanto las técnicas textiles y la indumentaria en su inscripción social y se utilizará un método de análisis que tenga en cuenta los problemas del diseño.

Se pondrá especial atención en el tema 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 en su relación con el campo social. Desde este punto de vista los tipos se transforman 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 Historia II cuando se examine el impacto de la Revolución Industrial en el campo de la producción, la influencia de las grandes exposiciones del Siglo XIX, (en especial las exposiciones de París y la exposición del centenario en la Argentina) y el aporte de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX y de las posvanguardias de los años 60 y 70 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 en forma independiente para reunirlos a través de la historia del diseño.

Se incorporarán, además, al programa aspectos del arte hipermedia y su impacto en el diseño. Lo que se ha dado en llamar: la política cyborg del cuerpo tiene, necesariamente un gran impacto en el diseño actual. Los cuerpos virtuales, reconstituídos a partir de información de las bases de datos pueden tener gran importancia en su relación con los cuerpos físicos del mundo real. El análisis del rol del diseño en las nuevas tecnologías es

un tema candente en nuestros días y por lo tanto merece la atención académica. Por otra parte este tema hace de la comunicación el factor determinante en la ecuación diseño, producción.

Historia del Diseño de Indumentaria y Textil I

Unidad I

Pensamientos e imaginarios socioculturales. Desde los primeros pueblos agrarios a las culturas originarias de América Latina.

Conceptos elementales, debates y experiencias sobre la temática pueblos originarios en zonas urbanas y rurales. Definición: Indio, indigenismo, pueblos originarios, aborigen, identidad. Historia de los conceptos. La cuestión indígena y la cuestión étnica. El aporte de las culturas originarias. Categorías filosóficas mayas. Pensamiento quechua y aymará: los eco-saberes de la Pacha. Rakiduan, pensamiento mapuche. Pensamiento guaraní: "oguerójerá" o hacer florecer la palabra.

Ceremonia ritual del Inti Raymi y actualización de la conciencia mítica de los Incas.

El textil, la indumentaria y la pintura corporal como productos socio-culturales.

Los textiles en la vida sociopolítica andina: ofrenda común en los sacrificios, símbolo de elevada posición social, señal de una ciudadanía forzosa; ajuar de la novia, equipo funerario, etc. Las tejedoras mayas. El tejido como herramienta de negociación identitaria y transformación política de las mujeres mapuche.

Rito, disfraz, máscara y pintura corporal: el Hain de los Selk'nam. Retomado por el arte contemporáneo por el artista argentino Juan Carlos Romero (fotoperformance).

Bibliografía

LOWE, Donald. Historia de la percepción burguesa. México: FCE. (1986). Introducción

LE GOFF, Jacques. El orden de la memoria. Bs. As.: Paidós. (1991). Capítulo I

RENSCH, Bernhard. Homo sapiens. De animal a semidiós. Madrid: Alianza. (1985). Capítulo 4 Aspectos biológicos de la evolución de la cultura humana.

ESCOBAR, Ticio. El Mito del arte y el mito del pueblo. Asunción: Ediciones R.P. y Museo del Barro (1986). Introducción y Capítulos I, II, III y IV

COLOMBRES, Adolfo. Mitos, ritos y fetiches. En: Hacia una teoría americana del arte. Buenos Aires: Ediciones del sol. (1991). Capítulos I y II

Gisbert, Teresa (Silvia Arze y Martha Cajías), Arte textil y mundo andino, Plural Editores, 2010

Llanque Chana, Domingo, La cultura aymara: Desestructuración o afirmación de identidad (Perú), Instituto de Estudios Aymaras, 1990.

Paredes, Manuel Rigoberto , Trajes y armas indígenas, Ediciones Isla, 1964

Walsh, C, (2002) Interculturalidad y Colonialidad del Poder. Un pensamiento y posicionamiento "otro" desde la diferencia colonial. Quito,Ed.AbyaYala

Quijano, A: (2003) "Colonidad del poder, eurocentrismo y América Latina", Lima CIES

Walsh, c: (2005) "Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad", México, Perspectivas y Convergencias, signos y pensamiento 46, vol.XXIV

Chiamonte José Carlos. La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Devoto Fernando y Madero Marta. Historia de la vida privada en la Argentina. País

antiguo. De la colonia a 1870. 1o edición, 2o reimpresión, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara SA, 2000.

Fletcher Lea (compiladora). Mujeres y culturas en la Argentina del siglo XIX. Buenos Aires, Paidós, 1992.

http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/9835/CONICET_Digital_Nro.13970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Unidad 2

El logos helénico. La filosofía griega y el concepto de buen vivir (sumak kausay) de los pueblos originarios latinoamericanos. La condición de la mujer en la cultura griega y el protagonismo femenino en la cultura mapuche. Fiestas Panatenaicas: el peplos como tejido social político cultural. La mujer como ciudadana cultural.

Grecia y la actualidad de la antigüedad. La cultura griega y su repercusión en el diseño contemporáneo. Antígona de Sófocles. La asamblea de mujeres de Aristófanes. El vestuario de esta obra realizado por Cocó Chanel para la puesta en escena de Jean Cocteau en 1926 El desfile de Karl Lagerfield del 2017 y su resemantización de los diseños de Chanel

Bibliografía

Dussel, E. et al., 2011 – El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y latino de 1300 al 2000. Ed Siglo XXI. México DF

De Sousa Santos 2008 – Conocer desde el Sur Conocer desde el sur para una política emancipatoria. Plural. La Paz

Fornet Betancourt R. 2004. Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana Trotta Madrid

Kusch, R. 1994 Indios, porteños y dioses. Biblos. Buenos Aires

Giulia Sissa, Filosofías del Género: Platón, Aristóteles y la diferencia sexual. En: Historia de las mujeres en Occidente, de George Duby y Michelle Perrot. Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres en Occidente, Tomo 1. La Antigüedad, Taurus Minor/Santillana, Madrid, 2000

Platón (2014), República, EUDEBA, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Libro V, PP 342-343

Aristoteles, Política, (2007) Alianza Editorial, Buenos Aires. Pg. 62-66

De Beauvoir, Simone, El segundo sexo. Volumen I. Los hechos y los mitos (1999), Ediciones Cátedra- Universitat de València-Instituto de la mujer. Madrid.. Pág.: 155.

Unidad 3

El Renacimiento y el espíritu de la racionalidad. Los cambios tecnológicos, el impacto en el textil y la indumentaria.

La indumentaria y las joyas utilizadas como emblemas masculinos y femeninos en relación con el refinamiento intelectual, el interés por la belleza del cuerpo humano, el sentido del yo y el gusto por lo original y extraordinario. Fin de la velación y extravagancia de los tocados. El cambio en la calza, saya y jubón. La moda militar y cortesana. Los cortes o cuchilladas. Christine de Pizan y Le trésor de la Cité des Dames (1405): lucha por la consideración del respeto y la igualdad donde el vestir se convierte en un derecho que

responde a la apetencia y delectación de la persona.

La conquista de América: Moctezuma, Cortés y los signos (lenguaje, indumentaria y conquista). La Malinche, el choque cultural y el huipil.

Bibliografía

MOUSNIER, Roland. Historia general de las civilizaciones: los siglos XVI y XVII: el progreso de la civilización europea y la decadencia de Oriente, 1492-1715. Barcelona: Destino. (1967). Capítulo I El Renacimiento.

Susana Vilaplana Sanchís, Rosa Elena Ríos Lloret , Juegos de amor e ingenio: indumentaria y joyas como emblemas en el renacimiento. En: Anales del Museo Nacional de Antropología, ISSN 1135-1853, N° 9, 2002, págs. 209-230

Todorov, Tzvetan, La conquista de America. El problema del otro, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005. Cap. 2

Vigarelo Georges. Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.

BOUCHER, François. Historia del traje en Occidente: desde la antigüedad hasta nuestros días. Barcelona: Montaner y Simón. (1967). El traje en Europa desde el S. XIV hasta principios del S. XVI. El siglo XVII

DUBY, George y Perrot, Michel (2000), Historia de las mujeres 3: Del Renacimiento a la Edad Moderna, Taurus, Buenos Aires.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/3470394/1cr_t_adjuntos_165.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1518930956&Signature=01a5LBP HO70VyGOnziIfOHRasDw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCristina_de_Pizan_y_la_sinrazon_de_la_mi.pdf

Unidad 4

El Barroco: contrarreforma y cultura, las modificaciones en la indumentaria.

La complejidad del alma barroca y el pliegue infinito de la indumentaria. El vestido libera sus propios pliegues de su habitual subordinación al cuerpo finito: ringrave, cuellos, broderies. El gusto por las metáforas y las argucias literarias, los espejos, las invenciones escenográficas, la exuberancia, el dinamismo, el engaño, la ambigüedad, el juego entre apariencia y realidad, la ilusión y la alusión, la intertextualidad, la apelación a los sentidos, lo lúdico, la paradoja, los sueños.

Bibliografía

MOUSNIER, Roland. Historia general de las civilizaciones: los siglos XVI y XVII: el progreso de la civilización europea y la decadencia de Oriente, 1492-1715. Barcelona: Destino. (1967). Capítulo II El Barroco

DELEUZE, Gilles. El Pliegue: Leibniz y el Barroco. Barcelona: Paidós. (1989). Capítulo 9 La nueva armonía.

BOUCHER, François. Historia del traje en Occidente: desde la antigüedad hasta nuestros días. Barcelona: Montaner y Simón. (1967). El traje en Europa desde el S. XIV hasta principios del S. XVI.

Unidad 5

El siglo XVIII: La Ilustración. La Revolución Industrial.

Las conquistas napoleónicas y el orientalismo. La influencia inglesa y el dandismo. Los emblemas de la razón, la constitución de la identidad de los Estados. El estilo imperio. La crinolina, el polisón y el corset: las proclamas de una moda saludable femenina en pos de su silencio. El inicio de la conformación del campo del Diseño. Charles F. Worth. Moda acorde a la medición del tiempo y al espacio.

Bibliografía

MATTELART, Armand. Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós. (2002). Introducción y Capítulos I y II

CHAUNU, P. La civilización de la Europa clásica. Barcelona: Juventud. (1976). Introducción.

STAROBINSKY, Jean. Mil seiscientos ochenta y nueve, Los emblemas de la razón. Madrid: Taurus. (1988). Capítulos varios.

ECO, Umberto. Historia ilustrada de los inventos: de la piedra tallada a los vuelos espaciales / G. B. Zorzoli; pref. T. M. Tabanera. Buenos Aires: Comp. Fabril editora. (1962). Las hilanderías

LOWE, Donald. Historia de la percepción burguesa. México: F.C.E. (1986). La espacialidad. La temporalidad.

HOBBSAWM, Eric J. (1968; 1977): El origen de la Revolución Industrial. Cap.1 y La Revolución industrial, 1780-1840. Capítulo 3. Barcelona : Crítica, 2001

VEBLEN, THORSTEIN, Teoría de la clase ociosa, Editado por elaleph.com, 2000

Unidad 6

El siglo XIX. Arts and Crafts, Art Nouveau: confrontaciones al sistema de producción seriada.

Primer pensamiento independentista latinoamericano: Tiradentes. Miranda y Artigas. José Martí. La situación en América Latina luego de los movimientos independentistas: la politización de la indumentaria.

La moda en la Argentina entre la Revolución de Mayo y fines del siglo XIX. Los años posteriores a 1810 decisivos para sentar las bases de la futura identidad colectiva. La divisa punzó, el peligro de usar las barbas en forma de U para unitarios, los mensajes políticos puestos discretamente en sombreros de copa. El peinetón como recurso de visualización y participación ciudadana. La mujer y la moda durante el rosismo.

Diseño y moda en Latinoamérica.

Bibliografía

BARRANCOS, Dora: Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Montani, Ana Laura, Redención de actores e identidades político sociales: los sectores populares en la literatura a comienzos del S XIX. En Definir al otro. El Río de La Plata en Tiempos de Cambio (1776-1820), Marcela Viviana Tejerina (compiladora), Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2012.

ROOT, Regina: Vestir la nación. Moda y política en la Argentina poscolonial. Buenos Aires, Edhasa, 2014

Serie Vestir La nación, dirigida por Mariano Mucci y producida por Patricia Ferrante y Sonia Jalfin para FLACSO Argentina. 8 capítulos.

ROOT, Regina: Vestidas para matar: la mujer, la moda y el espíritu de la independencia en América Latina en el S XIX. En deSignis 1, La moda. Representaciones e identidad, Ed. Gedisa, Barcelona, 2001

MAJLUF, Natalia: "Los fabricantes de emblemas. Los símbolos nacionales en la transición republi- cana. Perú, 1820-1825". En *Visión y símbolos. Del virreinato criollo a la república peruana*. Lima, Banco de Crédito, 2006, pp. 203-241.

MALOSETTI COSTA, Laura: *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

MARINO, Marcelo: "Impresos para el cuerpo. El discurso visual del rosismo y sus inscripciones en la construcción de la apariencia". En MALOSETTI COSTA, Laura y GENÉ, Marcela (comp.), *Atrapados por la imagen. Arte y política en la cultura impresa argentina*. Buenos Aires, Edhasa, 2013, pp. 19-45.

MYERS, Jorge: "Una revolución en las costumbres: las nuevas formas de sociabilidad de la élite porteña, 1800-1860". En DEVOTO, Fernando y MADERO, Marta (dir.): *Historia de la vida privada en Argentina*, tomo I. Buenos Aires, Taurus, 1999, pp. 111-145.

MUÑOZ, Miguel Ángel, "Un campo para el arte argentino. Modernidad artística y nacionalismo en torno al Centenario." En: Diana B. Wechsler (ed.) *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*, Buenos Aires, el Jilguero, 1998 – Archivos del CAIA I, pp. 43-82.

RIBERA, Adolfo Luis: "La participación femenina en los orígenes del arte nacional", *Crear*, núm. 35, 1972, s. p.

Bibliografía ampliatoria HI y II

Abraham, E. *Ancient Greek Dress*. Argonaut Press, Chicago. 1964

Alcina Franch, J. *Arte y antropología*. Alianza Editorial, Madrid. 1982

Alien, F. *Since Yesterday*. Harper and Brothers N.Y. 1939

Audoin, Ph. *Les Surréalistes*. Ed. du Seuil, Paris. 1973

Aziosmanoff, F. *Le message c'est l'utilisation du médium*. en *Nov Art*. 1994

Bailey, A. *The passion for fashion*. Dragon World, Londres. 1988

Barthes, R. *Système de la mode*. Ed. du Seuil, Paris. 1969

Mythologies. Ed. Points, Paris. 1970

Bryde, P. *A visual history of costumes*. Bathsford, Londres. 1986

Bataille, G. *L'erotisme*. Ed. de Minuit, Paris. 1957

Battersby, R. *Lascaux ou la naissance de l'art*. Skira, Paris. 1957

Bellmer, H. *Anatomie de l'image*. Losefeld, Paris. 1977

Benayoum, R. *Erotique du Surréalisme*. Pauvert, Paris. 1976

Bernard, M. *El cuerpo*. Ed. Paidós, Barcelona. 1905

Bettelheim, B. *Les blessures symboliques*. Ed. Gallimard, Paris. 1954

Boltanski, L. *Les usages sociaux du corps*. Annales N° 1, Paris. 1974

Boucher, F. *Historie du costume*. Flammarion, Paris. 1974

Breton, A. *L'amour fou*. Gallimard, Paris. 1973

Manifiestos del surrealismo. Argonauta, Bs. As. 1992

Brohm, J.M. *Corps et politique*. Ed. Universitaire, Paris. 1975

Brouste, P. y Cotte, D. *Le Multimedia, promesse et limite*. Ed. E.S.F. 1993

Burdea, G. y Coiffet, Ph. *La réalité virtuelle*. Ed. Hermès, Paris. 1973

Brun, J. *Le retour de Dyonisos*. Ed. Desclé, Paris. 1975

Cutuli, G. *Arte textil*. Centro Ed. de América Latina, Bs. As. 1990

Colonna, J. F. *Images du virtuel*. Ed. Addison-Weslwy, Paris. 1994

Derrida, J. *La voz y el fenómeno*. Pretextos, Madrid. 1985

Deslandres, Y. *Histoire de la mode au XXème siècle*. Samogy, Paris. 1969

Durand, G. *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*. Bordas. 1969

Durero, A. *Le livre du peintre*. P. Hermann, Paris. 1964

Davenport, M. *The Book of costume*. Crown Publishers, N. Y. 1972

Daviers, M.S. A day in old Rome. B. And Tanners, N.Y. 1959
Delort, D. La vie au Moyen Age. P.U.F. Paris. 1972
Demargne, P. La naissance du monde grec. N.R.F. Paris. 1968
Dupont, J. La peinture gothique. Skira, Paris. 1968
Edwards, M. East, West Passage. Taplinger Publishing, N.Y. 1971
Emery, W.B. Archaic Egypt. Penguin Books, Londres. 1961
Feher, M. Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Taurus. 1992
Finley Ancient Greek. Ch and Windus, Londres. 1963
Foucault, M. Distance, aspect origine. Critique N° 198, Paris Nov. 1963
Histoire de la sexualité. Ed. du Seuil, Paris. 1990
Frances, R. Psychologie de l'esthétique. P.U.F. Paris. 1972
Freud, S. Malaise dans la civilisation. P.U.F. Paris. 1972
Gassiot Talbot, G. Les mythologies quotidiennes. La connaissance, Bruxelles. 1970
Gori, R. Le corps et le signe dans l'acte de la parole. Ed. Dunod, Paris. 1977
Graber, A. La peinture byzantine. Skira, Paris. 1971
Heuzey, L. Histoire du costume dans l'antiquité. Denoël, Paris. 1975
Jouffroy, A. Cinc prophètes de l'imaginaire. Revue du XX siècle, Paris. 1970
Jodelet, D. La représentation sociale du corps. EHSS, Paris. 1976
Kristeva, J. Polylogue. Ed. du Seuil, Paris. 1975
La révolution du langage poétique Polylogue. Ed. du Seuil, Paris. 1974
Recherches pour un sémanalyse. Ed. du Seuil, Paris. 1972
Lacan, J. Ecrits. Ed. du Seuil, Paris. 1965
Le Séminaire. Livre XI. Ed. du Seuil, Paris. 1975
Laver, J. The concise history of costume and fashion. H.Abrahams, N.Y. 1969
Laurel, B. The art of Human -Computer. A. Wesley Mass. Chicago. 1990
Leloir, M. Dictionnaire du costume. Grund, Paris. 1962
Levi Strauss, C. L'homme nu et le dessin sur la peau. Plon, Paris. 1971
Mc Clelland, E. History of american costume. T.P. Company N.Y. 1969
Maertens, J.P. Le dessin sur la peau. Aubier, Paris. 1978
Maidonneuve, J. Modelos del cuerpo y psicología estética. Paidós, Barcelona. 1984
Mathes, E. M. Clothes as non verbal communication. P. and M. Skills N.Y. 1976
Matisse, H. Ecrits et propos sur l'art. Hermann, Paris. 1972
Morin, E. El espíritu del tiempo. Taurus, Madrid. 1966
Moles, A. Sociodynamique de la culture. Ed. Mouton, La Haya. 1967
Oldenburg, R. The Crusades. Pantheon Books, N.Y. 1950
Pages, M. La libération du corps. Anthropos, Paris. 1973
Parsons, E. Psychology of Dress. Page and Co. N.Y. 1950
Picon, G. Le Surréalisme. Skira, Paris. 1978
Pujade-Rénaud, C. Expression corporelle, langage du silence. ESF, Paris. 1974
Rees, D.W. y otros. Dress style and symbolic meaning. Journal of symbolologie. 1974
Pfister, R. Etudes textiles. Revue des arts asiatiques, Paris. 1954
Restany, P. Les nouveaux réalistes. Planète, Paris. 1968
Sami Ali, M. Cuerpo real, cuerpo imaginario. Paidós, Bs. As. 1979
Squire, G. Dress and society. 1560-1970 Viking Press, N.Y. 1974
Terakasu, A. La peinture japonaise. Skira, Paris. 1970
Virilio, P. Estética de la desaparición. Anagrama, Barcelona. 1988
Vogt, E. Vanneries et tissus à l'âge de la pierre. Revue Ciba, Paris. 1948
Wicox, A. Dictionary of costume. Scibners Jones. 1961

Historia del Diseño de Indumentaria y Textil 2

Vanguardias y Diseño: El textil y la Indumentaria en el seno de la reflexión de las vanguardias. El inicio del campo del diseño de alta costura. Las apropiaciones del lenguaje de las vanguardias en la vida cotidiana: el Art Deco.

Las diversas experiencias estéticas posteriores a la segunda guerra mundial y su influencia en el desarrollo del Diseño de Indumentaria y Textil. La consolidación del Pret a Porter. La experiencia Latinoamericana. El diseño en la Argentina.

Posmodernismo. El Deconstructivismo en la cultura. La emergencia del diseño de autor en Latinoamérica y Argentina frente a la globalización de la cultura. Desarrollo del diseño en la industria nacional.

El siglo XXI. Las fronteras lábiles entre arte, diseño y tecnología.

UNIDAD I

FINES DEL S XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

Exposición Universal de París y la creación en 1900 del Pavillon de l' Elégance: Jeanne Paquin, Doucet, Worth. Ruptura con el S XIX: Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Mariano Fortuny, Vionnet. Orientalismos. Movimientos feministas europeos, latinoamericanos y argentinos.

1905-1930 Revolución perceptual: la multiperspectividad. Vanguardias Históricas y Diseño

El textil y la Indumentaria en el seno de la reflexión desde la alta costura a las vanguardias. Cubismo, Picasso, Ballets rusos y Ballet Parade. Cubismo órfico: Sonia Delaunay y sus "vestidos simultáneos". Traje antineutral del Futurismo Italiano. Manifiesto de la mujer futurista de Valentine de Saint-Point, performance y su danza abstracta y metafísica. Dadaísmo: Sophie Taeuber-Arp: tejido y collage. Malevich y los vestuarios de *La Victoria sobre el sol*. Constructivismo ruso y diseños para el cine: Aelita. Manifiesto productivista: Natalia Goncharova y Olga Rozanova. Surrealismo y Elsa Schiaparelli, militante surrealista.

Bauhaus y el diseño colectivo

Influencia de la Bauhaus en Alemania y del Vchutemas en la Unión Soviética. El diseño como protagonista. Relaciones y disensos con el grupo De Stijl. La revista Nueva Visión en Argentina. La escuela de Ulm y Tomás Maldonado. El diseño integral. Influencias en Fath, Courrèges, Cardin, Guenreich

Vanguardias latinoamericanas y el diseño

Manifiesto creacionista de Huidobro sus ecos en el ultraísmo español y sus influencias en la moda. El estridentismo mexicano. Euforismo portorriqueño y otros ismos locales. La Semana de Arte Moderno en Brasil. El martinfierrismo de Oliverio Girondo. Xul Solar y su influencia en la estampa

La internacionalización del Surrealismo. El Surrealismo en Argentina. La revista QUE. El Surrealismo en Brasil, Perú y México. El Surrealismo hoy en el arte y el diseño, el ejemplo de Castelbajac, Margiela, Alexander Mc Queen

UNIDAD II

PERIODO DE ENTREGUERRAS y II GM AÑOS 30, 40 y 50

Los años locos. Art Decó. Paul Poiret, Christian Dior y Antoine, Revista de moda parisina Art Goût Beauté. Chanel y el vestuario para los montajes de Cocteau de Antígona y Orfeo. Jean Patou. Revistas Vogue y Fany Fair.

Bauhaus: taller textil y los estudios performáticos del ballet triádico. Van Doesburg y el Manifiesto Concreto. Grupo Cece et Carré en Francia. Torres García y el constructivismo en el Río de la Plata. El post constructivismo del grupo MADI en la Argentina. El Arte Concreto en Brasil. El constructivismo en Dior, Balenciaga, Ferré, Cerruti, Saint Laurent

UNIDAD III

POSVANGUARDIAS (60´ Y 70´)

Las diversas experiencias estéticas posteriores a la segunda guerra mundial y su influencia en el desarrollo del Diseño de Indumentaria y Textil. La consolidación del Pret a Porter. La experiencia Latinoamericana. El diseño en la Argentina.

Posvanguardias europeas, latinoamericanas y argentinas.

El neodadaísmo de Gaultier, Kawakubo, Margiela. El constructivismo en Dior, Balenciaga, Ferré, Cerruti, Saint Laurent.

POP-ART

El Pop en Inglaterra y USA. Nuevo realismo francés y reconsideración del Pop. Los años 60 en la Argentina. El Instituto Di Tella. Delia Cancela y Pablo Mesejean, Dalila Puzzovio, etc. Brasil en los 60 el arte ambientalista de Helio Oiticica y su influencia en el diseño de moda. Lydia Clark, Lygia Pape. El Pop y sus derivaciones. La moda Pop: Gucci, Mary Quant, Sandra Rhodes. Los nuevos pop Muggler y Versace.

Performance

Segunda oleada feminista. Los bordados subversivos. The Dinner Party (1979), de Judy Chicago, Louise Bourgeois, Ghada Amer, Orly Cogan, Rosemarie Trockel, Chiharu Shiota, María Alejandra Garzón, Ana Teresa Barboza.

EL CONCEPTUALISMO

Arte conceptual, un diálogo difícil con la moda. Adelantos conceptuales en Argentina: León Ferrari, David Lamelas, Delia Cancela, Margarita Paksa. Roberto Plate. Antecedentes del conceptualismo en Brasil: el grupo de poesía concreta El diseño conceptual. El Body Art reconsiderado y su posible articulación con la moda: Sterlac, Orlane y el cuerpo cyborg. En el entorno del conceptualismo: Armani, Miyake, Kawakubo.

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 de Kawakubo, Miyake, Matsuda, Gaultier y Margiela.

EL ARTE HIPERMEDIA Y EL DISEÑO

El arte hipermedia. Relaciones y diferencias con el grupo de la Recherche de l'Art Visuel. De Julio Le Parc a Diana Dominguez.

Relaciones y diferencias con las posvanguardias de los 60. La política Cyborg del cuerpo. La moda y los cuerpos virtuales.

Protagonismo del diseño en la era de la virtualidad.

UNIDAD IV

TRANSMODERNIDAD (80´)

LOS 90 HASTA HOY

El concepto de Transmodernidad en Dussel y descolonización. Rita Segato y decreto de descolonización (VER LIBRO). La tercera oleada feminista.

El Deconstructivismo en la cultura. La emergencia del diseño de autor en Latinoamérica y Argentina frente a la globalización de la cultura.

Estética relacional.

Las fronteras lábiles entre arte, diseño y tecnología. Xenofeminismo.

BIBLIOGRAFIA

Abraham E. Ancient Greek Dress. Argonaut Press, Chicago 1964

Alcina Franch J. Arte y antropología. Alianza Editorial, Madrid 1982

Alien F. Since Yesterday Harper and Brothers N.Y. 1939

Audoin, Ph. Les Surréalistes Ed du Seuil, Paris 1973

Aziosmanoff, F. Le message c'est l'utilisation du médium en Nov Art. 1994 Bailey A. The passion for fashion Dragon World Londres 1988

Barthes R. Système de la mode Ed du Seuil Paris 1969

Mythologies Ed Points Paris 1970

Bryde P. A visual history of costumes. Bathsford Londres 1986 Bataille G. L'erotisme Ed de Minuit Paris 1957

Battersby R Lascaux ou la naissance de l'art Skira Paris 1957 Bellmer H. Anatomie de l'image Losefeld Paris 1977

Benayoum R. Erotique du Surréalisme Pauvert Paris 1976 Bernard M. El cuerpo Ed Paidós Barcelona 1905

Bettelheim B. Les blessures symboliques Ed Gallimard Paris 1954 Boltanski L. Les usages sociaux du corps Annales N° 1 Paris 1974 Boucher F. Historie du costume Flammarion Paris 1974

Breton A. L'amour fou Gallimard Paris 1973

Manifiestos del surrealismo Argonauta Bs. As. 1992

Brohm J.M. Corps et politique Ed Universitaire Paris 1975

Brouste P.Cotte D. Le Multimedia,promesse et limite Ed. E.S.F. 1993 Burdea G. Y Coiffet Ph. La réalité virtuelle Ed Hermès Paris 1973

Brun J. Le retour de Dyonisos Ed Desclé Paris 1975

Cutuli G Arte textil Centro Ed. de América Latina Bs As 1990
Colonna J. F Images du virtuel Ed Addison-Weslwy Paris 1994
Derrida J. La voz y el fenómeno Pretextos Madrid 1985
Deslandres Y. Histoire de la mode au XXème siècle Samogy Paris 1969 Durand G Les structures anthropologiques de l'imaginaire Bordas 1969 Durero A. Le livre du peintre. P. Hermann Paris 1964
Davenport M. The Book of costume Crown Publishers N Y 1972
Daviers M.S A day in old Rome B. And Tanners N.Y 1959
Delort D. La vie au Moyen Age P.U.F Paris 1972
Demargne P La naissance du monde grec N.R.F Paris 1968
Dupont J, La peinture gothique Skira Paris 1968
Edwards M East, West Passage. Taplinger Publishing N.Y 1971
Emery W.B Archaic Egypt Penguin Books Londres 1961
Feher M. Fragmentos para una historia del cuerpo humano Taurus 1992 Finley Ancient Greek Ch and Windus Londres 1963
Foucault M. Distance, aspect origine Critique N° 198 Paris Nov. 1963
Histoire de la sexualité Ed du Seuil Paris 1990
Frances R Psychologie de l'esthétique PUF Paris 1972
Freud S. Malaise dans la civilisation PUF Paris 1972
Gassiot Talbot G. Les mythologies quotidiennes La connaissance Bruxelles 1970
Gori R. Le corps et le signe dans l'acte de la parole Ed Dunod Paris 1977 Graber A. La peinture byzantine Skira Paris 1971
Heuzey L Histoire du costume dans l'antiquité . Denoël Paris 1975 Jouffroy A Cinc prophètes de l'imaginaire Revue du XX siècle Paris 1970 Jodelet D. La représentation sociale du corps EHSS Paris 1976
Kristeva J. Polylogue Ed du Seuil Paris 1975
La révolution du langage poétique Polylogue Ed du Seuil Paris 1974 Recherches pour un sémanalyse Ed du Seuil Paris 1972
Lacan J Ecrits Ed du Seuil Paris 1965
Le Séminaire Livre XI Ed du Seuil Paris 1975
Laver J The concise history of costume and fashion H.Abrahams NY 1969 Laurel B. The art of Human -Computer A. Wesley Mass. Chicago 1990 Leloir M. Dictionnaire du costume Grund Paris 1962
Levi Strauss C. L'homme nu et le dessin sur la peau Plon Paris 1971
Mc Clelland E. History of american costume T.P Company N.Y 1969 Maertens J.P Le dessin sur la peau Aubier Paris 1978
Maidonneuve J Modelos del cuerpo y psicología estética. Paidós Barcelona 1984
Mathes E. M Clothes as non verbal communication P and M Skills N.Y 1976
Matisse H Ecrits et propos sur l'art Hermann Paris 1972
Morin E. El espíritu del tiempo Taurus Madrid 1966
Moles A. Sociodynamique de la culture Ed Mouton La Haya 1967 Oldenburg R The Crusades Pantheon Books N.Y 1950
Pages M La libération du corps Anthropos Paris 1973
Parsons E Psychology of Dress Page and co NY 1950
Picon G. Le Surréalisme Skira Paris 1978
Pujade-Rénaud C. Expression corporelle, langage du silence ESF Paris 1974
Rees D.W y otros Dress style and symbolic meaning Journal of symbolologie 1974
Pfister R. Etudes textiles Revue des arts asiatiques Paris 1954
Restany Pierre Les nouveaux réalistes Planète Paris 1968
Sami Ali M. Cuerpo real, cuerpo imaginario Paidos Bs. As. 1979
Squire G. Dress and society 1560-1970 Viking Press N.Y 1974
Terakasu A La peinture japonaise Skira Paris 1970

Virilio P. Estética de la desaparición Anagrama Barcelona 1988

Vogt E. Vanneries et tissus à l'âge de la pierre Revue Ciba Paris 1948 Wicox A
Dictionnary of costume Scibners Jones 1961

Hester, Helen, Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción, Ed.
Caja Negra, 2018, Buenos Aires

