

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil II
CATEDRA LEONARDI

- Plan de estudios: NUEVO
- Carga horaria total: 45 horas
- Carga horaria semanal: 3 horas
- Duración del dictado: cuatrimestral
- Turnos: viernes de 9 a 12
- Tipo de promoción: Examen

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL 3

2. 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.

3. CONTENIDOS

UNIDAD I: Los antecedentes de las vanguardias. Los procesos entre el XIX y los comienzos del siglo XX

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. La situación en América Latina, la politización de la indumentaria a partir de las revoluciones independentistas. 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. El impresionismo y el post impresionismo: Van Gogh, Cézanne y Gauguin los rupturistas que abrieron el camino al 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 cubismo, 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, Coco 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.

Modalidad de Enseñanza:

La modalidad de enseñanza adoptada prevé clases teóricas y clases prácticas. Las clases teóricas focalizan los fenómenos culturales y socioeconómicos de cada época mostrando, en cada caso, su incidencia en la indumentaria y el uso de textiles. 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. Los alumnos tienen acceso a dichos contenidos a través del sitio www.catedraleonardi.com.ar.

Durante el desarrollo de la cursada, en las clases prácticas, se trabajará en grupos de 3 alumnos con el objeto de analizar los textos correspondientes a cada período.

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 docente contará así con un repertorio importante de ejemplos con los cuales trabajar. En el taller cada grupo de 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.

Modalidad de Evaluación:

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

Aprobación de final: la evaluación final será mediante un examen oral o bien escrito cuando el número del alumnado así lo indique.

Bibliografía:

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

UNIDAD I

AAVV. Instituto de la indumentaria de Kyoto. Siglo XIX

Gombrich Ernest, *Historia del arte*. Cap 25

Leonardi y Vaisman. *Los devenires de la indumentaria porteña. Buenos Aires 1800-1852. Cap Del rojo punzó al celeste cielo.*

Hobsbawm Eric. *La era del capital (1848-1875)*. Cap 13. El mundo burgués.

Alastair Duncan. *El Art Nouveau*, Introducción.

Leonardi y Roussos. Ficha de cátedra. *La Indumentaria en Buenos Aires 1853-1870.*

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>

Manifiestos: Dadaísmo, Futurismo, Manifiesto futurista de la vestimenta anti neutral, Productivismo y Suprematismo.

Chadwick Whitney, *Mujer, Arte y Sociedad*. Cap. IX.

Sara M. Vaisman. *Buenos Aires siglo XX. Las décadas del '20 al '40*

Baumhoff. Gunta Stölzl . p 346-357 y El taller de tejidos en la Bauhaus p 466-471

UNIDAD III

Leonardi Rosana. *1945-1955. Peronismo, cultura e indumentaria*

Cristina Driussi y Lidia Hekier. *Período 1955 – Fin de la década del '70*

Instituto de la indumentaria de Kyoto. Siglo XX. Segunda mitad.

Oliveras Elena. *Estética*. Cap. IX. Pp 325-364.

Krausse. *El arte Nuevo de un mundo Nuevo*. P 106-119

Unidad IV

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.

Giunta Andrea, *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* : punto 15(p63-66), punto 18 (p72-75), punto 19(p75-80), punto 20(p80-87) y punto 23 (p96-97).

Steele Valerie, *Fashion Theory*, cap. 15 Moda, Muerte y Tiempo.

AAVV. *A new textil economy*, Ellen Mac Arthur Foundation . (Selección y traducción de Gabriela Vázquez)

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.

Argullol, 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)
- Duncan Alastair. *El Art Nouveau*. Barcelona, Ediciones Destino, 1995.
- 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.
- Giunta Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Fundación ArteBA, 2014.
- 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 Vaisman. *Los devenires de la indumentaria porteña. Buenos Aires 1800-1852*. Buenos Aires, diseño, 2017.
- 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.