

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL
MATERIA: "HISTORIA I"

Panorama comparado de las Artes y su relación con la Historia
y el Diseño de la Indumentaria.

Partiendo del concepto de "obra de arte como metáfora epistemológica" (U.Eco, 1979) este programa intenta mostrar a los alumnos una visión de conjunto de distintos momentos del quehacer artístico, la cultura y su relación con la indumentaria.

Se han elegido, en esta oportunidad, cuatro importantes períodos y, a través de variados ejemplos visuales, literarios y musicales, se interrelacionarán los distintos ámbitos, para caracterizar y comprender el estilo de cada momento y su manifestación a través del vestido. De esta forma se dará respuesta al actual concepto de "conocimiento significativo" de la enseñanza de las Ciencias Sociales (Pozo y otros, 1991). Cada tema –Grecia, La Baja Edad Media, El Barroco, El Siglo XIX- está organizado, a su vez, en cuatro apartados: a) Tema central integrador; b) Tema especial (sobre indumentaria); c) Textos de estudio (la selección bibliográfica de lectura obligatoria) y d) Trabajo de análisis. Los dos primeros están a cargo, preferentemente, del titular y los dos restantes se desarrollan en las llamadas clases prácticas. Junto con la antología "Textos de estudio" se adjuntan las Guías de Trabajos Prácticos que se deben realizar en cada tema.

1. OBJETIVOS

- a) Integrar aspectos de las distintas artes para entender mejor cada uno de los momentos elegidos y su directa vinculación.
- b) Comprender, especialmente, las variantes y la evolución de la indumentaria.
- c) Despertar interés por conocer con mayor profundidad los distintos períodos de las Artes y de la Historia de la Indumentaria facilitando esa tarea a través de bibliografía; traducciones hechas por la Cátedra y guías adecuadas.
- d) Poder realizar un análisis básico de la imagen visual y de la indumentaria.

2. CONTENIDOS

TEMA 1: GRECIA

Tema central integrador: La cultura occidental y la cultura griega. Los grandes períodos de la civilización griega: la época Creto-Micénica; la época legendaria; el período arcaico. La Atenas del Siglo V a.C. La escultura y la cerámica como fuente del estudio de la indumentaria griega. El teatro como manifestación de la ciudad. El Partenón y la idea de racionalidad. El "barroquismo" helenístico.

Tema especial: Del traje "ajustado cretense" al "drapeado" del traje griego. Dos líneas básicas en la historia de la Indumentaria. El vestuario del teatro.

Textos de estudio: Grecia: indumentaria, mitos y tejidos (Bembibre / Crogliano). Sobre el teatro griego (fragmentos del cap. II: "Los grandes griegos y los muy inferiores latinos" de K. Macgowan y W. Melnitz). "La pintura y la cerámica pintada" (Susan Woodford). "Espacios" (G. Duby y M. Perrot).

*La mención completa de los datos se encuentra en el apartado de la bibliografía.
Trabajo de análisis: Antígona o Edipo Rey de Sófocles.

TEMA 2: LA BAJA EDAD MEDIA

Tema central integrador: La Edad Media. Cuadro de conjunto. La Baja Edad Media. El cuento realista y fantástico. La música de la época. El estilo Gótico. La pintura, la miniatura. La visión apocalíptica y el tema de la muerte. El lujo del estilo “internacional”

Tema especial: Del hieratismo bizantino al mundo caballeresco; el lujo de las cortes: Borgogna, Flandes.

Textos de estudio: Fragmentos referidos a la Baja Edad Media (M. Ginsburg). Fragmentos de los caps. V y VI (E. Power). Fragmentos de la **Breve Historia...** (J. Laver).

Trabajo de análisis: **Las muy ricas horas del Duque de Berry** de los Hermanos de Limburgo. La obra de **Jean Van Eyck**,

TEMA 3: EL BARROCO

Tema central integrador: La ruptura del orden renacentista. Del pesimismo y la angustia del Manierismo a la espectacularidad del Barroco. Forma abierta; idea de infinito. Barroco y teatralidad. El teatro y la música. El Barroco en Hispanoamérica.

Tema especial: De la indumentaria del Siglo de Oro español a la fastuosidad versallesca de Luis XIV.

Textos de estudio: “Tres críticos” (E. Carilla). “Sentido de continuidad espacial y desbordamiento expresivo en la escena y en las artes “ (E. Orozco Díaz). “El Barroco” (C. Bembibre).

Trabajo de análisis: La obra de **Bernini** o **Velázquez** o **Vermeer**.

TEMA 4: EL SIGLO XIX

Tema central integrador: Panorama de conjunto del siglo XIX. Tres grandes movimientos: Neoclasicismo, Romanticismo e Impresionismo. Romanticismo y nostalgia de la Edad Media. De “Arts and Crafts” El siglo XIX en la Argentina.

Tema especial: De la moda “Imperio” al “Art Nouveau” Hacia una conceptualización de las dos líneas fundamentales de la Historia de la Indumentaria.

Textos de estudio: “Talleres, educación, industria” (E. Cumming y W. Kaplan – Serie Bibliográfica N° 7). “El simbolismo del Art Nouveau” (Madsen). “Un siglo de alta costura” (I. Deslandres). “Segundo Imperio” / “Tercera República” (M. Beaulieu). “Del Can Can al Art Nouveau “ (L. Gavarrón). “La reacción del artista” (M. Ginsburg).

Trabajo de análisis: “El Impresionismo” y “Los comienzos del cine”

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Se presentan aquí libros de carácter general que constituyen el marco teórico de la materia. En las clases se comentarán y presentarán críticamente. Luego de cada tema aparece un listado más específico. En todos los casos el orden es alfabético. Se han incorporado algunos videos que pueden ayudar a conocer más ágilmente los temas que

tratan como así también material multimedial. Se han incorporado dos títulos sobre los fundamentos pedagógicos en que se basa la organización de la materia. Para ayudar al alumno se ha distribuido el material en aspectos históricos, de historia del arte, de otras artes y de indumentaria. En este último caso hay algunos títulos en otros idiomas dado que nos pareció importante su inclusión por la escasa bibliografía en español; en la llamada *Serie Bibliográfica* de la Cátedra hay algunas traducciones parciales para su lectura.

Recomendamos como muy importante la consulta de nuestra *Bibliografía de Historia de la Indumentaria* (en versión impresa, en disquete o en CD multimedial) que contiene más de 200 asientos bibliográficos comentados para el estudio de diversos temas y períodos e iniciar cualquier investigación sobre el área.

- ***Sobre aspectos históricos:***

AA.VV.: **Enciclopedia Multimedia de Historia Universal**. Florencia, Mediasat, 2000. (10 CD, los primeros 7 ocupan nuestro programa).

François Chamoux: **La Civilización Griega**. Barcelona, Ed. Juventud, 1976.

Pierre Chaunu: **La Civilización de la Europa Clásica**. Barcelona, Ed. Juventud, 1976.

Hermann Kinder y Werner Hilgemann: **Atlas histórico mundial**. Madrid, Itsmo, 1985. (2 tomos).

Eric Hobsbawm: **La Era de la Revolución, 1789-1848**. Buenos Aires, Crítica, 1997.

Idem: **La Era del Capital, 1848-1875**. Buenos Aires, Crítica, 1997.

Idem: **La Era del Imperio, 1875-1914**. Buenos Aires, Crítica, 1997.

Jacques Le Goff: **La Civilización del Occidente Medieval**. Barcelona, Ed. Juventud, 1976.

Lynch, John et al.: **Historia de la Argentina**. Barcelona, Crítica, 2002.

Eugène Weber: **Historia Occidental**. (25 Videos). Nueva York, Metropolitan Museum of Art, 1989.

- ***Sobre aspectos de Historia del Arte:***

AA.VV.: **Historia del arte Salvat**. Barcelona, Salvat, 1974. (10 tomos)

José Emilio Burucúa (Dir.). **Arte, sociedad y política**. Volumen 1. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999. En la Nueva Historia Argentina de la editorial.

Arturo Colorado Castellary: **Los inmortales de la pintura. Un paseo por El Prado**. Madrid, Ediciones del Prado, 1996. 3 CD ROM.

Fernando Checa Cremades et al.: **Guía para el estudio de la Historia del Arte**. Madrid, Cátedra, 1980.

Umberto Eco: **La definición del Arte**. Barcelona, Seix Barral, 1979.

Ernst Gombrich: **La Historia del Arte**. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

René Huygue: **El Arte y el Hombre**. (3 tomos). Barcelona, Ed. Planeta, 1972.

- ***Sobre otras Artes:***

Carlos Bembibre et al.: **Acercarte (para acercarnos al arte...)** 1. CINE. Buenos Aires, UBA XXI, 1989.

Kenneth Clark: **Civilización**. Madrid, Alianza, 1985.

Kenneth Macgowan y William Melnitz: **La escena viviente. Historia del teatro universal**. Buenos Aires, EUDEBA, 1966.

Ulrich Michels: **Atlas de música, 1 / Atlas de música, 2**. Madrid, Alianza, 1998.

- ***Sobre la historia de la indumentaria***

François Boucher: **Historia del traje en occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días**. Barcelona, Montaner y Simón, 1965.

Grazietta Buttazzi: **La mode. Art, Histoire & Sociétés**. Paris, Hachette, 1983.

- Madeleine Delpierre: *Le Costume*. (8 pequeños tomos) Paris, Flammarion, 1990. Reedición de *La Grammaire des Styles* originalmente por Jacques Ruppert.
- Yvonne Deslandres: *El traje, imagen del hombre*. Barcelona, Tusquets, 1987.
- Madeleine Ginsburg (Coord.): *La historia de los textiles*. Madrid, Ed. LIBSA, 1993.
- Kaloniko: *La historia del traje. De la hoja de parra hasta el siglo XX*. México, Ed. Diana, 1992.
- James Laver: *Breve historia del traje y la moda*. Madrid, Cátedra, 1992.
- Erika Langmuir: *Costume in Art*. New York, Watson-Guption Publications, 1998.
- Gilles Lipovetsky: *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona, Ed. Anagrama, 1990.
- Colin McDowell: *Hats. Status, Style and Glamour*. New York, Rizzoli International, 1992.
- Georgina O'Hara: *La Enciclopedia de la Moda. De 1840 a 1980*. Madrid, Ediciones Destino, 1994.
- Anna Mazzanti et al.: *The Clothes We Wore*. Stanford, EMMÉ Interactive, 1995. CD ROM.
- Mary Brooks Picken: *A Dictionary of Costume and Fashion. Historic and Modern*. New York, Dover Publications, 1999 (1957).
- L. Rowland-Warne. *Trajes*. Madrid, Santillana, 1992 (Biblioteca Visual Altea).
- Susana Saulquin: *La moda en la Argentina*. Buenos Aires, Emecé, 1990.
- Enrique Taranto y Jorge Marí: *Textiles argentinos*. Buenos Aires, Maizal Ediciones, 2003
- R. Turner Wilcox: *La moda en el vestir*. Buenos Aires, Centurión, 1946.
- *Sobre hipermedia y arte*
- Arturo Colorado Castellary: *Hipercultura visual. El reto hipermedia en el arte y la educación*. Madrid, Editorial Complutense, 1997.
- *Sobre aspectos didácticos*
- Mario Carretero: *Introducción a la Psicología Cognitiva*. Buenos Aires, Aique, 1998.
- Mario Carretero et al.: *La enseñanza de las Ciencias Sociales*. Madrid, Visor, 1991.
-
- *Bibliografía especial tema 1, GRECIA*
- Mary Beard y John Henderson: *Introducción a los Clásicos*. Madrid, Acento, 1998.
- Carlos Bembibre y Ma. Eugenia Croglano: *Grecia: indumentaria, mitos y tejidos*. Buenos Aires, Ed. Nobuko, 2003.
- Georges Duby y Michelle Perrot (Dir.): *Historia de las mujeres (Vol.1: La Antigüedad)*. Madrid, Ed. Taurus, 1992.
- E. Guhl y W. Koner: *Los griegos. Su vida y costumbres*. Madrid, M.E. Editores, 1997.
- Peter Levi: *Grecia, cuna de Occidente*. Barcelona, Folio, 1993, 2 volúmenes.
- Claude Mosse: *La mujer en la Grecia Clásica*. Madrid, Ediciones Nerea, 1990.
- Manon Potvin: *Plis et drapés dans la statuaire grecque*. Paris, Musée du Louvre, 1991.
- Francisco Rodríguez Adrados: *Del teatro griego al teatro de hoy*. Madrid, Alianza, 1999.
- Juan Salvat (Dir.): *Grecia I, Grecia II*. En *El gran arte de la arquitectura*, volúmenes 6 y 7. Barcelona, Salvat, 1992.
- A. Tovar y M. Ruipérez: *Historia de Grecia*. Barcelona, Montaner y Simón, 1972. En *la Historia General de la Humanidad* dirigida por Jaime Vicens Vives.
- Susan Woodford: *Grecia y Roma (volumen 1 de Introducción a la Historia del Arte)*, Universidad de Cambridge). Barcelona, Gustavo Gili, 1990.

• **Bibliografía especial tema 2, LA BAJA EDAD MEDIA**

- Marcel Durliat: **Introducción al arte medieval en Occidente**. Madrid, Cátedra, 1979.
- Michèle Beaulieu: **El vestido antiguo y medieval**. Barcelona, Oikos-Tau, 1971.
- Carl Grimberg: **Los siglos del Gótico. Un puente entre dos conceptos** (Volumen 5 de la *Historia Universal Daimon*) Barcelona, Ed. Daimon, Manuel Tamayo, 1980.
- Nilda Guglielmi: **Aproximación a la vida cotidiana en la Edad Media**. Buenos Aires, Ediciones de la Universidad Católica Argentina (EDUCA), 2000.
- Mary G. Houston: **Medieval Costume en England and France: the 13th, 14th and 15th centuriés**. New York, Dover, 1996. Hay traducción parcial en la *Serie Bibliográfica* de la Cátedra, N° 25.
- Pierre Janssen: **Van Eyck**. Madrid, Ediciones del Prado, 1997. Video n° 3 de *Grandes genios de la pintura*
- Eileen Power: **Gente de la Edad Media**. Buenos Aires, EUDEBA, 1979.
- Jacques Le Goff: **La Baja Edad Media**. Madrid, Siglo XXI, 1974. Volumen 11 de la *Historia Universal Siglo XXI*.
- Donald Matthew: **Europa Medieval. Raíces de la cultura moderna**. (2 volúmenes). Barcelona, Folio, 1994.
- Ruggiero Romano y Alberto Tenenti: **Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía, Renacimiento, Reforma** Madrid, Siglo XXI, 1978. Volumen 12 de la *Historia Universal Siglo XXI*.
- José Luis Romero: **La Edad Media**. México/ Buenos Aires, F.C.E., 1979.

• **Bibliografía especial tema 3, EL BARROCO**

- AA.VV.: "El Barroco" en *El Correo*. París, UNESCO, septiembre de 1987.
- Didier K. Baussy: **Velázquez, estrategia para un espectador**. Madrid, MQ Producciones (RM Arts), 1991. Video en *Los genios de la pintura* N° 1.
- Adrian Bailey: **The Passion for Fashion**. London, Dragon's World, 1988. Hay traducción parcial en la *Serie Bibliográfica* de la Cátedra N° 1.
- Carlos Bembibre: **El Barroco**, fascículo 5 de: **Para una historia de la indumentaria a través de las Artes**. Buenos Aires, UBA-FADU, 1998.
- Giulia Calvi (Ed.): **La mujer barroca**. Madrid, Alianza Editorial, 1995.
- Emilio Carilla: **Manierismo y Barroco en las literaturas hispánicas**. Madrid, Gredos, 1983.
- Fernando Checa y José M. Morán: **El Barroco**. Madrid, Itsmo, 1994.
- Pierre Janssen: **Vermeer**. Madrid, Ediciones del Prado, 1997. Video N° 3 de *Grandes genios de la pintura*.
- Emilio Orozco Díaz: **El Teatro y la teatralidad del Barroco**. Barcelona, Planeta, 1969.
- Claude Palisca: **La música del Barroco**. Buenos Aires, Ed.V.Lerú, 1978.
- Andreas Prater y Hermann Bauer. **La pintura del Barroco**. Colonia, Taschen, 1997.
- Juan Salvat (Dir.): **El Gran arte en la Pintura. El Barroco**. (Volúmenes 11 y 12). Barcelona, Salvat, 1992.
- Víctor Lucien Tapié: **Barroco y Clasicismo**. Madrid, Cátedra, 1978.
- Rolf Toman (Ed.): **El Barroco. Arquitectura, Escultura, Pintura**. Colonia, Könemann, 1997.
- José María Valverde: **El Barroco, una visión de conjunto**. Barcelona, Montesinos, 1980.
- Rudolf Wittkower: **Arte y arquitectura en Italia 1600-1750**. Madrid, Cátedra, 1979.

• **Bibliografía especial tema 4, EL SIGLO XIX**

- AA.VV.: **Art Nouveau**. Cuadernos SUMMA. Buenos Aires, julio de 1969.

Aricó, Héctor: **Atuendo tradicional argentino**. Buenos Aires, Ed. Escolar, 2002.
Geoffrey Bruun: **La Europa en el siglo XIX (1815-1914)**. México, F.C.E., 1981.
María Costantino: **Art Nouveau**. Madrid, Ed. LIBSA, 1993.
Elizabeth Cumming y Wendy Kaplan: **The Arts and Crafts movement**. London, Thames and Hudson, 1995. Hay traducción parcial en la *Serie Bibliográfica* de la Cátedra, N° 7.
Madeleine Delpierre: **Le Costume. De la Restauration à la Belle Époque**. Paris, Flammarion, 1990. Hay traducción parcial en la *Serie Bibliográfica* de la Cátedra, N° 24.
Emma Dent et al.: **Diseño. Historia en imágenes**. Madrid, Blume, 1987.
Norbert Dufourcq: **Breve historia de la música**. México, F.C.E., 1969.
Lola Gavarrón: **Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina**. Barcelona, Tusquets, 1988.
Georges Heard Hamilton: **Pintura y escultura en Europa: 1880-1940**. Madrid, Cátedra, 1980.
Thimothy Hilton: **Los Prerrafaelitas**. Barcelona, Destino, 1993.
Estela Ocampo: **El Impresionismo. Pintura. Literatura. Música**. Barcelona, Montesinos, 1981.
Maurice Sérullaz: **Enciclopedia del Impresionismo**. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1981.

4. EVALUACIÓN

Consistirá en: a) la entrega correcta de los distintos Trabajos Prácticos; b) la aprobación de un examen parcial escrito sobre temas de teóricos y de prácticos y c) una evaluación de “opciones múltiples” con reconocimiento de imágenes, al finalizar el curso.

A los alumnos que deseen rendir la materia como “libres” recomendamos ponerse en contacto con la Cátedra, consultar nuestra *Bibliografía de la Historia de la Indumentaria* (versión impresa, disquete o CD multimedial) y acordar los temas y la modalidad del examen escrito -obligatorio- y ser orientados adecuadamente.

Equipo docente:

Lic. Alfredo Marino, Adjunto, turno tarde.

Prof. Mónica Ferraro, Adjunta, turno noche.

María Ortiz, Gabriela Pinaroli, Paula Raichman, María de Lourdes Iracet, Anahí Pugliese, Marcela Verónica Ruiz, Daiana Averbuj y Gisela Pozzetti, Docentes Auxiliares.

Prof. Carlos Bemibre