

Consideraciones preliminares

El desarrollo programático que aquí presentamos surge a partir de la última unidad (Buenos Aires 1900-1950) de "Historia I" Panorama comparado de las Artes con especial referencia a la Historia de la Indumentaria que podría considerarse introductoria y presentación de los contenidos de la presente materia.

Este nuevo programa está concebido como semi-abierto de manera de poder ir modificándolo parcialmente y ajustando en sucesivos cuatrimestres. Cubre aproximadamente 100 años tratados cada vez con un mayor rigor científico y una más deseada profundidad en la presentación de los temas especiales dedicados a la Indumentaria. Esto se evidencia en la nueva bibliografía aportada, la importancia y pertinencia de los textos de estudio y en las nuevas traducciones que lleva adelante la Cátedra a través de la Serie Bibliográfica. Por otra parte las últimas décadas de nuestro siglo han sido presentadas en la 1a. unidad de "Historia I" como punto de partida contemporáneo al tratamiento de lo histórico.

Aparecen en los contenidos 47 núcleos temáticos que tratan de organizar y conformar un desarrollo aceptable de los 90 años tratados.

Finalmente un ciclo de 10 películas completa e ilustra cada momento elegido -internacional y nacional- y cuya selección se realizó teniendo en cuenta la importancia artística de cada una de ellas y, en muchos casos, por su destacado valor en cuanto al vestuario.

Por lo expuesto buscamos estos objetivos y presentamos los contenidos a continuación:

1. Objetivos

- 1) Comprender la importancia de las transformaciones de la Indumentaria y su directa relación con lo histórico y lo artístico.
- 2) Conocer con mayor profundidad las manifestaciones de las Artes en el siglo XX.
- 3) Poder construir una síntesis de los principales acontecimientos del siglo XX.-
- 4) Poder transferir los conocimientos significativos a otros períodos y/o momentos no tratados en clase.
- 5) Contribuir al desarrollo creativo con la realización de un proyecto final integrador, grupal y solidario.

2. Contenidos

INTRODUCCIÓN: (Clase 1) Ordenación temática y organización de los trabajos y de la Cátedra. Principales líneas y tendencias de las artes y la moda en el siglo XX.

Texto de estudio: "La moda centenaria" (Bibliografía n° 48)

TEMA 1: 1900 - 1910 (Clases 2 y 3)

1. Síntesis histórica de la década. 2. El Art Nouveau. 3. Tango y jazz, sus orígenes. 4. El Fauvismo. 5. El Expresionismo pictórico. 6. Orígenes del cine. 7. El cubismo. 8. El grotesco teatral.

9. Tema especial: La moda a comienzos del siglo.

Textos de estudio: "La moda femenina/ el polisón/ el sombrero/ la moda masculina" (Bibliografía n° 13), fragmentos del Cap. III); "De la "cintura de avispa" a la "ligne normale": acerca de la figuración del cuerpo en los medios de prensa" (Bibliografía n° 20) "El simbolismo del Art Nouveau" (Bibliografía n° 7)

TEMA 2: 1910 - 1920 (Clase 4 y 5)

10. Síntesis histórica de la década. 11 El Futurismo. 12. Los "Ballets Rusos" 13. Neoplasticismo y Constructivismo. 14. El Dadaísmo. 15. La escultura-arquitectura de A. Gaudí. 16. La revolución musical. 17 El teatro expresionista.
18. Tema especial: La desaparición del corsé. Paul Poiret.

Textos de estudio: "De 1900 a 1914, el traje femenino, el traje masculino, el traje de los niños" (Bibliografía n° 14); "De 1900 a 1939" Fragmentos referidos a esta década. (Bibliografía n° 47) "Ballets Rusos" (Apuntes de la Cátedra).

TEMA 3: 1920 - 1930 (Clases 6, 7 y 8)

19. Síntesis histórica de la década. 20. La Bauhaus. 21 Expresionismo y realismo soviético en cine. 22. El teatro épico. 23. La danza expresionista. 24. Los grupos de Boedo y Florida. 25. El Art Decó. 26. La Nueva Objetividad. 27 La música en los '20. 28. El Surrealismo.
29 Tema especial: Pintura y Escultura argentina en el Museo Nacional de Bellas Artes.
30. Tema especial: La simplicidad de C. Chanel. La moda se vuelve recta.

Textos de estudio: "La moda se vuelve recta" (Serie Bibliográfica n° 2); "La alocada 'garçonne' de los felices años veinte" (Bibliografía n° 37); "1914-1929" (Serie Bibliográfica n° 1); "El personaje abstracto en el teatro expresionista" (Bibliografía n° 60). "El espectáculo en casa" (Bibliografía n° 61).

EXAMEN PARCIAL: Clase 9

TEMA 4: 1930 - 1940 (Clases 10 y 11)

31. Síntesis histórica de la década. 32. La Danza Moderna. 33. "El cine de Hollywood" 34. El tango en los años '30. 35. Picasso: "Guernica" 36. Chaplin: "Tiempos Modernos" 37 La música en los años '30.
38. Tema especial: El surrealismo de E. Schiaparelli y la moda de los años '30.

Textos de estudio: "1930-1939" (Serie Bibliográfica n° 3); "Un caso: moda y cine (La fábrica de Sueños/ La moda nostalgia/ Diseño y cine)" (Bibliografía n° 20); "La época de Hollywood" (Apunte de la Cátedra).

TEMA 5: 1940 - 1950 (Clase 12 y 13)

39. Síntesis histórica de la década. 40. La escultura. 41 El Nuevo Formalismo en danza. 42. El Neorrealismo 43. La pintura argentina en los '40. 44. Las grandes líneas de la arquitectura. 49. El Teatro del Absurdo. 46. Las corrientes de la música en este período.
47. Tema especial: La indumentaria de la década y el "New Look" de Ch. Dior.

Textos de estudio: "El 'boom' de las casas de moda en Buenos Aires (1930-1949)/ Una cliente habitual: Eva Perón" (Bibliografía n° 67); Primera parte del capítulo "1946-1960" (Bibliografía n°27)
Primera parte de "El estilo y el hogar, 1945-1960" (Bibliografía n° 55) Fragmentos de "Pintura argentina: vanguardia y tradición" (Bibliografía n° 41).

Ciclo de cine que ilustra y complementa la información temática.

Hombre de la esquina rosada de René Mugica
De la misteriosa Buenos Aires de Oscar Barney Finn
Carrozas de fuego de Hugh Hudson
Cotton Club de Francis Ford Coppola
El tango en Broadway de Luis Gasnier
Los tres berretines de E. Susini
Días de radio de Woody Allen
Boquitas pintadas de L. Torre Nilsson
Barrio chino de Roman Polanski
Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini

3. Bibliografía

Los libros referidos a Indumentaria se remarcan en **negrita**. La indicación [TSB] indica que hay traducción hecha por la Cátedra.

1. AA.VV *El arte del siglo XX. Tomo I, 1900-1949/ Tomo II, 1950-1990*. Barcelona, Salvat, 1991
2. AA.VV *Actes du Ier. Congrés International d'Histoire du Costume*. Venecia, 1952. [TSB]
3. AA.VV "1945- 1985. El país y el mundo en Clarín Buenos Aires, *Diario Clarín*. (suplemento especial) miércoles 28/8/85.
4. AA.VV *Historia del Arte Salvat* (Volumen 9: De Gauguin a Dadá o la función de repulsa). Barcelona, Salvat, 1974.
5. AA.VV *Historia del Arte Salvat* (Volumen 10: Del Surrealismo a las últimas tendencias). Barcelona, Salvat, 1974.
6. AA.VV "La cultura de entreguerras" en *Siglo XX*. Historia Universal. Madrid, Grupo 16, 1966.
7. AA.VV *Art Nouveau*. Cuadernos SUMMA n° 30, Buenos Aires, julio de 1969.
8. AA.VV *Historia del espectáculo. Danza, Cine, Teatro, Música, Ópera*. Edición parcial de "El mundo de la cultura" Buenos Aires, / Viscontea, 1985.
9. Aguirre, Raul Gustavo: *Las poéticas del siglo XX*. Buenos Aires, Edic. Culturales Argentinas, 1983.
10. Bailey, Adrian: *The Passion for Fashion*. London, Dragon's World, 1988. [TSB]
11. Beaulieu, M. *El vestido moderno y contemporáneo*. Barcelona, Oikos-Tau, 1987
12. Belluscio, Marta: *Vestir a las estrellas. La moda en el cine*. Barcelona, Ed. B, 1999.
13. Boehn, Max von: *La Moda. Historia del traje en Europa desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días*. 8 volúmenes. Barcelona, Salvat, 1928/1945.
14. Boucher, François: *Historia del traje en Occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona, Montaner y Sirnon, 1965.
15. Bouillon, Jacques y Sohn, Anne Marie: *1900 y 1939*. París, Bordas, 1982.
16. Bruhn, Wolfgang and Tilke,Max: *A pictorial History of Costume*. New York, Arch Cape Press, 1988. [TSB]
17. Byrde, Penelope: *A visual history of costume: the twentieth century* London, Batsford, 1986.
18. Constantino, María: *Art Nouveau*. Madrid, Editorial LIBSA, 1993.
19. Couselo, Jorge Miguel (Director): *Historia del cine argentino*. Buenos Aires, C.E.A.L. 1964.
20. Croci Paula y Vitale, Alejandra (Compil.): *Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la moda*. Buenos Aires, Ed. La Marca, 1993.
21. Enieto, Juan: *Mitologías de la Modernidad*. Barcelona, Salvat, 1982.
22. Chaikin, Joseph y Miralles, Alberto: *Nuevos rumbos del teatro*. Barcelona, Salvat, 1974.
23. De la Haye, Amy: *Fashion source book: a visual reference to twentieth century fashion*. New Jersey, Wellflest Press, 1988. [TSB]

24. De Micheli, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, / Alianza, 1983.
25. Delpierre, Madeleine: *Le Costume. La haute couture de 1940 a nos jours*. París, Flammarion, 1991 [TSB]
26. Deslandres, Ivonne: *El traje imagen del hombre*. Barcelona, Ed. Tusquets, 1987
27. Deslandres, Ivonne y Florence Müller: *Histoire de la Mode au XXe. Siècle*. París, Somogy, 1986. [TSB]
28. Dorflès, Guillo: *El devenir de las artes*. Mexico Fondo de Cultura Económica, 1963.
29. Dormer, Peter: *El diseño desde 1945*. Barcelona, Destino, 1993.
30. Droste, Magdalena: *Bauhaus, 1919-1933*. Colonia, Benedikt Taschen, /1991
31. Duby, Georges y Aries, Philippe: *Historia de la vida privada*. Tomo 9 (El siglo XX). Madrid, Taurus, 1992.
32. Duby, Georges y Perrot, Michelle: *Historia de las mujeres en Occidente*. Tomo 5 (El siglo XX). Madrid, Taurus 1992.
33. Engelmeier, Regine and Peter (ed.): *Fashion in film*. New York, Prestel, 1997
34. Falluel, F y Delpierre, M.: *Vestido en Ver para saber* Buenos Aires, Hyspamerica Ediciones, 1981
35. Garcia Martinez, J.A.: *Arte y pensamiento del siglo XX*. Buenos Aires, EUDEBA, 1973.
36. Garcia Martinez, J.A.: *Crisis y revolucion en el arte de hoy* Buenos Aires, EUDEBA, 1976.
37. Gavarrón, Lola: *Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina*. Barcelona, Tusquets, 1988.
38. Gössel, P y Leuthäuser, Gabriele: *Arquitectura del siglo XX*. Colonia, Benedikt Taschen, 1991
39. Grimberg, Carl: *El siglo XX. Historia Universal Daimon*. Barcelona, Ed. Daimon, 1981
40. Gubern, Roman: *Cien Años de cine*. (2 vol.). Barcelona, Bruguera, 1983.
41. Haber, Abraham: *La pintura argentina: vanguardia y tradición*. Buenos Aires, CEAL, 1975.
42. Heard Hamilton, Georg: *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*. Madrid; Catedra, 1980.
43. Honnef, Klaus: *Arte contemporáneo*. Colonia, Benedikt, Taschen, 1991
44. Huygue, Rene: *El Arte y el Hombre*. Barcelona, Ed. Planeta, 1972.
45. Kinder, Herman y Hilgemann, Werner: *Atlas histórico mundial*. Madrid, Istmo, 1979.
46. Laver, James: *Breve historia del traje y de la moda*. Madrid, Ed. Cátedra, 1992.
47. Lehnert, Gertrud: *Historia de la moda del siglo XX*. Colonia, Könemann, 2000
48. Lipovetsky, Gilles: *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona, Ed. Anagrama, 1990.
49. Lucie-Smith, Edward: *Movimientos en el arte desde 1945*. Buenos Aires, Emece, 1979.
50. Luna, Felix (director): *Nuestro siglo. Historia gráfica de la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, Hyspamerica, 1984.
51. Machlis, Joseph: *Introducción a la música contemporánea*. Buenos Aires, Marymar, 1975.
52. Maenz, P *Art Déco 1920-1940*. Barcelona, Gustavo Gili 1978.
53. Magariños de Morentin, Juan A.: *El mensaje publicitario*. Buenos Aires Libreria Hachette, 1984.
54. Maldonado, Tomás: *El diseño industrial reconsiderado. Definición. historia. Bibliografía*. Barcelona, Gustavo Gili, 1977
55. Maltby, Richard: *Cultura y modernidad. 1900-1990*. Madrid, Aguilar, 1991
56. Morpurgo- Tagliabue, Guido: *La estética contemporánea*. Buenos Aires, Losada, 1971.
57. Mendelevich, Pablo: *Las revistas*. (Nº 3 de la coleccion "La vida de nuestro pueblo"). Buenos Aires, C.E.A.L. 1981
58. Payro, Julio E.: *El estilo del siglo XX*. Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1980.
59. Pevsner, N.: *Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
60. Plebe, A.: *Que es verdaderamente el Expresionismo*. Madrid, Ed. Doncel, 1971.
61. Pujol, Sergio: *Valentino en Buenos Aires. Los años veinte y el espectáculo*, Buenos Aires, EMECE, 1994.
62. Rest, Jaime: *Conceptos fundamentales de la literatura moderna*. Buenos Aires, C.E.A.L. 1979.
63. Romano, Eduardo: *Las letras de tango*. Rosario, Ed. Fundacion Ross, 1991.
64. Sadoul, Georges: *Historia del cine mundial*, Mexico, Siglo XXI, 1977.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA: "DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL"
MATERIA: "HISTORIA II" CÁT. BEMBIBRE
Artes e Indumentaria en el siglo XX

AÑO
Cuatrimestral

65. Salzman, Eric: *La música del siglo XX*. Buenos Aires, Editorial Victor Leru, 1972.
66. Sarlo, Beatriz: *El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina (1917- 1927)*. Buenos Aires, Catalogos Editora, 1985.
67. Saulquin, Susana: *La Moda en la Argentina*. Buenos Aires, Emecé, 1990.
68. Sorley Walker, Kathrine: *La danza y sus creadores*. Buenos Aires, Ed. Victor Leru, 1973.
69. Valverde, José María: *La mente de nuestro siglo*. Barcelona, Salvat, 1983.
70. Vidalenc, Jean: *Desde los grandes imperialismos al despertar del Tercer Mundo (1914-1973)*. *Historia del Mundo EDAF*, T 11. Madrid, EDAF, 1974.
71. Ware, C. Panikkar, K.M. y Romein, J.M., *Desarrollo cultural y científico. El siglo XX*. Vol. VI de *la Historia de la Humanidad, UNESCO*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1976.
72. Weber, Eva: *Art Déco*. Madrid, Editorial LIBSA, 1993.

4. Evaluación

Con la misma modalidad que para "Historia 1"

5. INTEGRANTES DE LA CÁTEDRA

Lic. Alfredo Marino (Adjunto)
Prof. Mónica Ferraro (J.T.P)
Docentes Auxiliares "Ad Honorem"
Gabriela Pinaroli
María Ortiz

Prof. Carlos Bembibre
Titular