

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 periodos 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 está organizado 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 llanadas 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

- Integrar aspectos de las distintas artes para entender mejor cada uno de los momentos elegidos y su directa vinculación.
- Comprender, especialmente, las variantes y la evolución de la indumentaria.
- Despertar interés por conocer con mayor profundidad los distintos periodos 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.
- 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 periodos 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. La indumentaria femenina y la indumentaria masculina. El vestuario del teatro.

Textos de estudio: **Grecia: indumentaria, mitos y tejidos** (Bembibre / Crogliano). Colección "Phartenos" n°1. 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).

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: Borgoña, 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: DE 1850 A 1920

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" al "Art Nouveau" De "La Belle Époque a las primeras vanguardias del siglo XX.

Tema especial: De la moda "Imperio" al imperio de la Moda. De W. Morris a R. Dufy.

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). "La ruptura antinaturalista (expresionismo, cubismo y futurismo)" (J. L. Giménez-Frontín)

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. 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.

Sobre aspectos históricos:

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

Enciclopedia Visual del Siglo: 1900-1905 "Del sueño a la pesadilla" Buenos aires, Biblioteca Clarín, 1998. (Video).

Enciclopedia Visual del Siglo: 1906- 1914 "Estalla el polvorín" Buenos aires, Biblioteca Clarín, 1998. (Video).

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

Sobre aspectos de Historia del Arte:

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.

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

René Huyghe: *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

Adrian Bailey: *The Passion for Fashion*. London, Dragon's World, 1988.

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

Grazietta Buttazzi: *La mode. Art, Histoire & Société*. 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.

Georgina O'Hara: *La Enciclopedia de la Moda. De 1840 a 1980*. Madrid, Ediciones Destino, 1994.

Linda O' Keeffe: *Zapatos*. Colonia, K nemann, 1997

Anna Mazzanti et al.. *The Clothes We Wore*. Stanford, EMME 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.

R. Turner Wilcox: *La moda en el vestir*. Buenos Aires, Centurion, 1946.

Sobre hipermedia y arte

Arturo Colorado Castellary: *Hipercultura visual. El reto hipermedia en el arte y la educación*. Madrid, Editorial Complutense, 1997

Bibliografía especial tema 1, GRECIA

AA.VV *Historia del arte Salvat*. (Volumen 2, Grecia) Barcelona, Salvat, 1974.

Mary Beard y John Henderson: *Introducción a los Clásicos*. Madrid, Acento, 1998.

François Chamoux: *La civilización griega en las épocas arcaica y clásica*. Barcelona, Ed. Juventud, 1967

Georges Duby y Michelle Perrot (Dir.): *Historia de las mujeres (Vol.1: La Antigüedad)*. Madrid, Ed. Taurus, 1992.

María Eugenia Croglano y Carlos Bembibre: *Grecia: indumentaria, mitos y tejidos*. Buenos Aires, CEADIG-FADU, 1996. *Colección Parthenos* n 1.

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 drap s 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. Ruy Pérez: *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: *El teatro medieval* (Antología). Buenos Aires, EUDEBA, 1980.

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 civilización del occidente medieval*. Barcelona, Ed. Juventud, 1970.

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

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 Cañilla: *Manierismo y Barroco en las literaturas hispánicas*. Madrid, Gredos, 1993.

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, DE 1850 A 1920

AA.VV.. *Diseñadores del siglo XX*. Barcelona, Edic. CEAC, 1993.

AA.VV.. *El Arte del siglo XX. 1900-1945*. Barcelona, Salvat, 1990..

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

Geoffrey Bruun: *La Europa en el siglo XIX (1815-1914)*. México, F.C.E., 1981.

María Costantino: *Art Nouveau*. Madrid, Ed. LIBSA, 1993.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
DISEÑO INDUSTRIAL

MATERIA: "HISTORIA DEL ARTE" CÁT. BEMBIBRE

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

AÑO 2002
Cuatrimestral

Elizabeth Cumming y Wendy Kaplan: *The Arts and Crafts movement*. London, Thames and Hudson, 1995. Hay traducción parcial de la Cátedra en la "Serie Bibliográfica N° 7"

Mario De Micheli: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, 1983.

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 ángeles. Historias de la ropa interior femenina*. Barcelona, Tusquets, 1988.

José L. Giménez-Frontín: *Movimientos literarios de vanguardia*. Barcelona, Salvat, 1974

Georges Heard Hamilton: *Pintura y escultura en Europa: 1880-1940*. Madrid, Cátedra, 1980.

Timothy Hilton: *Los Prerrafaelitas*. Barcelona, Destino, 1993.

Estela Ocampo: *El Impresionismo. Pintura. Literatura. Música*. Barcelona, Montesinos,

Maurice Sérullaz: *Enciclopedia del Impresionismo*. Barcelona, Ediciones Poligrata, 1981.

Penny Sparke: *El Diseño en el Siglo XX*. Buenos Aires, La Isla, 1999.

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 "pruebas 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 para acordar los temas y la modalidad del examen escrito -obligatorio- y ser orientados adecuadamente.

5. INTEGRANTES DE LA CÁTEDRA

Lic. Alfredo Marino (Adjunto)

Prof. Mónica Ferraro (J.T.P.)

Docentes Auxiliares "Ad Honorem"

Gabriela Pinaroii

María Ortiz

Prof. Carlos Bembibre

Titular

Abril/2002