

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Historia del Diseño de Indumentaria y Textil 1

- Plan de estudios: 2017
- Carga horaria total: 45 hs.
- Carga horaria semanal: 3 hs.
- Duración del dictado: Cuatrimestral
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL Segundo Año

2. OBJETIVOS

El profesional en el Diseño de Indumentaria y el Diseño textil tiene que tener una sólida formación en aspectos prácticos como teóricos; Historia es una materia que se inscribe dentro del campo de la resolución de problemas y el encontrar soluciones a nuevos desafíos a partir de la reflexión crítica teniendo el pasado y el presente como referentes.

El conocimiento de los hechos producidos desde el pasado lejano hasta el inmediato nos permitirán poder reconocernos en el presente para poder actuar sobre el futuro.

Es por esto que vinculando las formas simbólicas de representación de la realidad como el arte en sus diferentes expresiones, las labores artesanales y el diseño de Indumentaria y Textiles nos van a permitir obtener un criterio profesional particularmente necesario para el análisis de los procesos sociales, económicos y culturales de los cuales se nutren las producciones humanas.

Objetivos específicos del Curso:

- Comprender la importancia de las transformaciones de la indumentaria y los textiles y su directa relación con lo histórico, lo artístico y el mundo del diseño en general;
- Conocer con mayor profundidad algunos movimientos artísticos que se hayan producido en la historia de la humanidad tanto en occidente como en oriente, desde los comienzos mismos de la historia de la humanidad hasta el Siglo XIX;
- Explorar el contexto social, político y económico de las diferentes épocas y regiones que se abordarán;
- Crear un espacio de reflexión para enriquecer la visión del mundo de nuestros estudiantes;
- Alimentar la curiosidad frente a las diferentes maneras de representación simbólica de los medios expresivos estudiados y sus vínculos con el diseño de indumentaria y el diseño textil

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

El Pensamiento Mágico, la indumentaria y el tejido prehistórico y primitivo; introducción a la historia del Traje y los Textiles. Orígenes y clasificación.

Unidad temática 2:

La Edad Antigua: desde los comienzos de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Egipto: Del Imperio Antiguo al Nuevo. Pensamiento mágico religioso. Arte mortuario. Indumentaria, textiles y accesorios: traje drapeado, importancia del accesorio. Rol de la mujer. Resignificaciones.

Unidad temática 3:

Grecia / Roma: Pensamiento racional / pragmático. Arquitectura (Grecia) e Ingeniería (Roma). Cerámica. Indumentaria, mitos y tejidos. Evolución del traje griego al romano: uniformidad, diferenciación de género y rangos sociales. Traje drapeado. Formas de manufactura (telares).

Unidad temática 4:

Bizancio: Encuentro con oriente. El Cristianismo, nuevo paradigma religioso. El pudor. Indumentaria y textiles: la importancia del textil y su evolución.

Unidad temática 5:

Alta Edad Media / Baja Edad Media: Teocentrismo. Aparición de las primeras prendas cocidas y cerradas. Distinción del traje civil. Traje masculino y femenino. Del feudalismo a la burguesía. Arte Gótico. Relación de los sistemas de conjunto con el arte religioso. Avances textiles. La importancia de los accesorios. Crisis religiosa y reflejo en la silueta.

Unidad temática 6:

Renacimiento: Antropocentrismo: el nuevo paradigma. El renacer de las artes la noción de “design” y su influencia en la indumentaria y los textiles. Burgueses: lucha de poder a través de las prendas. La nueva silueta. La aparición de las naciones: Inglaterra / Francia / Italia y España. El siglo de la industria Textil: Amberes, Brujas y Lyon.

Unidad temática 7:

Barroco: Absolutismo monárquico. Las grandes cortes francesas. La era de los Luises. Indumentaria y textiles: encajes, volados, movimiento, teatralidad y claroscuro. La opulencia de Francia al resto de Europa.

Unidad temática 8:

Rococó: Erotismo y frivolidad. El traje como arma de seducción. Influencias orientales y exotismo. El rol femenino y masculino. El fin de la monarquía francesa. Indumentaria, textiles, tocados y accesorios. La pintura ornamental: Fragonard, Boucher, Bustelli y la utilización de la porcelana.

Unidad temática 9:

Siglo XIX: El Siglo de las Revoluciones: Neoclasicismo, la primera vuelta al pasado. Influencias grecolatinas. La moda imperio. Contrastes entre moda femenina y masculina. La nueva industria textil: Revolución Industrial. Revolución Francesa.

Unidad temática 10:

Romanticismo, la era de las invenciones. Nuevas formas de comercio para la indumentaria y los textiles: tiendas departamentales. El dandy. La mujer y el último periodo de estructuras limitantes: Crinolina, Polisón y Corset. La era victoriana. Movimiento del vestido racional. Textiles: Art Nouveau / Arts & Crafts.

Unidad temática 11:

La invención de la Fotografía, el Realismo en el Arte, las revistas de Moda. Charles F Worth la alta moda, el diseño de autor.

Pilchas Criollas: Siglo XIX en el Rio de la Plata. Influencias europeas y encuentro con culturas precolombinas

Modalidad de Enseñanza:

UBA,FADU.

Universidad
de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Se alternaran clases teóricas con clases prácticas. En las primeras se dará cuenta de los diferentes fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos de manera integradora con énfasis en aquellos que responden a las representaciones simbólicas de sus respectivas épocas y en las segundas en grupos pequeños de alumnos y a partir de imágenes estáticas y o videos se observaran y analizaran tanto las prendas como los textiles y los medios de producción utilizados bajo aquellas formas de pensar la realidad.

Modalidad de Evaluación:

Mediante la utilización de recursos electrónicos para su presentación se efectuaran trabajos de investigación integradores y propuestas de resignificación de diferentes períodos abordados.

Aprobación de cursado:

Se aprueba la regularidad del cursado a partir de la aprobación del 100% de los trabajos solicitados y una presencialidad del 80% de las clases. Los trabajos prácticos se pueden realizar en forma individual o en grupos de no más de 4 alumnos.

Aprobación de final:

Se aprueba el final de la asignatura mediante un examen individual oral con una nota mayor a 4 (cuatro)

Bibliografía Específica:

- Alfaro Giner Carmen. El tejido en época romana. 1997. Madrid. Arco Libros
Aries, Philippe y Georges Duby. "Historia de la vida privada". Taurus, Madrid, 1989
Duby, George. "Historia de la vida de las mujeres". Taurus, Madrid, 1989
Barthes, Roland. "El Sistema de la moda", Gili, Barcelona, 1978
Baudrillard, Jean. "De la seducción". Cátedra, Madrid, 1986.
Bembibre, Carlos. 2005. Indumentaria, encajes, bordados. Del Barroco al Rococó. Bs.As. Ed. Nobuko.
Bembibre, Carlos. 2003. Indumentaria, mitos y tejidos. Grecia. Bs.As. Ed. Nobuko.
Cosgrave, Bronwyn. 2012. Historia de la Moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona. Ed. G.G.
Hauser, A. "Introducción a la Historia del Arte". Guardarrama, Madrid 1968.
Duby, Georges. "Hombres y estructuras de la Edad Media". Siglo XXI, Madrid, 1978
Le Goff, Jacques. "La civilización del occidente medieval". Flammarion, París, 1982
Panofsky, Erwin. "Arquitectura gótica y escolástica". Infinito, Buenos Aires, 1968
Baxandall, Michael. "Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento". Colección comunicación Visual, Ed. Gustavo Gilli, S.A., Madrid
Francastel, Pierre. "Pintura y sociedad". Buenos Aires, 1960
Argan, C.G. "Retórica y arte barroco".
Deleuze, Giles. "El pliegue, Leibniz y el barroco". Paidós, Barcelona, 1989

Bibliografía General:

- A.A.V.V.: El arte del siglo xx - 1950-1990. Barcelona, Salvat, 1990.
Carlos Bembibre, et al. : Acercarte (Para acercarnos al arte) I, CINE. Buenos Aires, UBA XXI, Universidad de Buenos Aires, 1989.
Max von Boehn: La Moda .Historia del traje en Europa. Desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. 8 vo-luménés. Barcelona , Salvat, 1928/1944.
Kenneth Clark: Civilización (2 vol.). Madrid, Alianza, 1979.
Yvonne Deslandres: El traje imagen del hombre. Barcelona, Ed. Tusquets, 1987.
Richard Maltby: Cultura y modernidad. Madrid, Aguilar, 1991.
René Huygue (Director): El Arte y el Hombre. (3 vol.) Barcelona, Edit. Planeta, 1972.
Daniel Boorstin: Los Creadores. Barcelona. Grijalbo, 1994.
Francois Boucher: Historia del Traje en Occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días. Barcelona, Montaner y Simon, 1965.
John Peacock: Le costume occidental. De l'Antiquité a la fin du XXe siècle. Paris, Chene, 1990.
Jose Luis Romero: La cultura occidental. Buenos Aires, Columba, 1961.1981.
Madeleine Delpierre: "Vestido" en Ver para Saber. Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- A. A. V. V.: Historia del Arte Salvat (Volumen 10: Del surrealismo a las últimas tendencias). Barcelona, Salvat, 1974.
- Graciela García, et al.: Panorama Histórico del diseño gráfico contemporáneo. Buenos Aires, Edit. CP 67, 1987.
- Gilles Lipovetsky: El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona, Ed. Anagrama, 1990.
- García Martínez, J.A.: Crisis y revolución en el arte de hoy, Buenos Aires, EUDEBA, 1976.
- Lucie-Smith, Edward: Movimientos en el arte desde 1945, Buenos Aires, Emecé, 1979.
- Machlis, Joseph: Introducción a la música contemporánea, Buenos Aires, Marymar, 1975.
- Dormer, Peter: El diseño desde 1945. Barcelona, Destino, 1993.
- Jameson, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo. Buenos Aires, Paidós, 1992.
- de la Haye, Amy: Fashion source book. New Jersey, Wellfleet Press, 1988.
- Pardo, José Ramón: La música Pop. Grandes corrientes, 1955-1981. Barcelona, Salvat, 1984.
- Payro, Julio E.: El estilo del siglo XX, Buenos Aires. Edit. de Belgrano, 1980.
- Arias, José Ragué y Eco, Umberto: Los movimientos pop. Barcelona, Salvat, 1973.
- Levi, Peter: Grecia, cuna de Occidente. Barcelona, Folio, 1993. 2- volúmenes.
- Chamoux, François: La civilización griega en las épocas arcaica y clásica. Barcelona, Ed. Juventud, 1967.
- A. A. V. V.: Historia del arte Salvat. (Volumen 2, Grecia), Barcelona, Salvat, 1974.
- Grimberg, Carl: Historia Universal Daimon. (Vol. 2. Grecia), Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980.
- Abate, Francisco et al.: Arte en el Mundo (Vols. "Arte del Egeo y de Grecia Arcaica"/"De Grecia Clásica a Etruria"). Buenos Aires, Viscontea, 1974.
- Hugh Lloyd-Jones: Los griegos. Madrid, Ed. Gredos, 1966.
- Bowra, C.M.: La literatura griega. México, F.C.E., 1967.
- Duby, Georges y Perrot, Michelle (Dir.): Historia de las mujeres (Vol. 1: "La Antigüedad"). Madrid, Taurus, 1992.
- Racinet, Albert: Historia del vestido. Madrid, Ed. Libsa, 1992.
- Mosse, Claude: La mujer en la Grecia Clásica. Madrid, Ed Nerea, 1990.
- Croglano, María Eugenia y Bembibre, Carlos: Grecia. Historia, Artes e Indumentaria, Buenos Aires, CEADIG-FADU, 1994. Colección "Parthenos" n°1.
- Heuzey, Léon: Histoire du costume dans l'Antiquité. Paris. Ed. Belles Lettres, 1935.
- A. A. V. V.: Actes du 1er. Congrès International d'Histoire du Costume. Venecia, 1952.
- Pirenne, Henry: Las ciudades de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1978.
- Murray, Peter y Linda: El arte del Renacimiento. Barcelona, Destino, 1992.
- Chueca Goitia, Fernando: Breve historia del urbanismo. Buenos Aires-Madrid, 1990.
- A. A. V. V.: Historia del Arte Salvat. (Vol. 5: "El Renacimiento"). Barcelona, Salvat, 1974.
- Martín, Ricardo (Dir.): El gran Arte de la Pintura. (Vol. II, El Renacimiento). Barcelona, Salvat, 1985.
- Romano, Ruggiero y Tenenti, Alberto: Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía, Renacimiento, Reforma. Hist. Universal Siglo XXI, vol. 12. Madrid, Siglo XXI, 1978.
- Ruppert, Jacques: Le Costume. La Renaissance. Le Style Louis XIII. Paris, Flammarion, 1990.
- Grimberg, Carl: Historia Universal Daimon. Vol. 6: "Descubrimientos y Reformas". Barcelona. Daimon Manuel Tamayo, 1980.
- A. A. V. V.: Historia de la Literatura Mundial. Vol. "Renacimiento y Humanismo". Buenos Aires, Centre Editor de América Latina, 1973.
- Wölfflin, H.: El Arte Clásico. Iniciación al conocimiento del Renacimiento italiano. Buenos Aires, El Ateneo, 1955.
- Laver, James: Breve historia del traje y la moda. Madrid, Ed. Catedra, 1992.
- A. A. V. V.: "La víspera de nuestro siglo" en Siglo XX, Historia Universal, Madrid, Grupo 16, 1986.
- Bruun, Geoffrey: La Europa en el siglo XIX (1815-1914). México. F. C. E., 1981.
- Gavarrón, Lola: Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina. Barcelona, Ed. Tusquets, 1988.
- Dufourcq, Norbert: Breve historia de la música. México, F. C. E., 1969.
- Hofstadter, Hans H.: Historia de la pintura modernista europea Barcelona, Blume, 1981.
- Novotny, Fritz: Pintura y escultura en Europa. 1780-1880. Madrid, Cátedra, 1976.
- Kalonyko: La historia del traje. México, Ed. Diana, 1992.
- Ocampo, Estela: El Impresionismo. Pintura, Literatura, Música. Barcelona, Montesinos, 1981.
- Payro, Julio E.: El Impresionismo en la primitiva. Buenos Aires, Columba, 1972.

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Francastel, Pierre: La pintura francesa. Madrid. Alianza, 1970.
- Reynolds, Martin Donald: El siglo XIX. (Introducción a la Historia del Arte - Universidad de Cambridge). Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- Serullas, Maurice: Enciclopedia del Impresionismo. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1981.
- A. A. V. V.: El Arte del siglo XX. 1900-1949. Barcelona, Edit. Salvat, 1990.
- Saulquin, Susana: La moda en la Argentina. Buenos Aires, Edit. Emece, 1990.
- Deslandes, Ivonne y Muller, Florence: Histoire de la Mode au XXe. Siècle, Paris, Somogy, 1986.
- Aguirre, Raúl Gustavo: Las poéticas del siglo XX. Buenos Aires, Edic. Culturales Argentinas, 1983.
- De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1983. 66. Couselo, Jorge Miguel et al.: Historia del cine - argentino. Buenos Aires, CEAL, 1984.
- Jose Luis Romero: Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Ed. Huemul, 1979.
- Eduardo Romano (Coord.): Las letras del tango. Antología cronológica 1900-1980. Rosario, Ed. Fund. Ross, 1991.
- Iglesia, Rafael / Sabugo, Mario: La ciudad y sus sitios. Buenos Aires, Ed. CP 67, 1991.
- Pellegrini, Aldo: Panorama de la pintura argentina contemporánea Buenos Aires, Paidós, 1967.
- Ernesto Goldar: Buenos Aires, vida cotidiana en la década del '50 Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1992.
- Sarlo, Beatriz: El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina (1917-1927). Buenos Aires, Catálogos, 1985.
- Veneziani, Marcia (2007) La Imagen de la Moda, Buenos Aires: Nobuko

Vínculos Web

<http://www.fashion-era.com/>
http://www.digitalhistory.uh.edu/do_history/fashion/index.html
<http://www.costume-gallery.com/1940.htm>
<http://es.youtube.com/watch?v=QEGwDuGBfR0>
<http://www.vintagevixen.com/history/1900s.asp>
<http://www.historyofashion.com/historyofashion/quant.html>
<http://www.historyofashion.com/historyofashion/chanel.html>

Prof. (Mtrndo Ed.) Alfredo A. Marino

Marzo 2017