

Panorama comparado de las Artes con especial referencia a la Historia de la Indumentaria.

Consideraciones preliminares.

Partiendo del concepto de "Obra de Arte como metáfora epistemológica" (Eco, 1979) este programa intenta mostrar a los alumnos una visión de conjunto -lo más amplia posible- de distintos momentos del que hacer artístico la cultura y su relación con la indumentaria.

El programa del presente curso está dedicado al tema ARTE, CIUDADES E INDUMENTARIA.

Se han elegido cinco importantes períodos cuya directa vinculación se irá señalando hasta llegar a comprender los conceptos actuales de "Obra Abierta" en el campo de Arte, y el de "posmodernidad" en el más abarcador de la cultura.

Ellos son:

- 1- Nueva York: 1945-1990.
- 2- Atenas. Cultura griega: el siglo V a C.
- 3- Florencia: El Renacimiento.
- 4- París: Las Artes del siglo XIX.
- 5- Buenos Aires: 1900-1945.

Como se observará, se parte del momento presente para regresar a él luego de un recorrido integrador que dé mayor importancia a las manifestaciones de nuestro siglo siguiendo para eso el concepto de "conocimiento significativo" de la enseñanza de las ciencias sociales (Pozo y otros, 1991).

A través de variados ejemplos visuales, musicales y literarios se interrelacionarán los distintos ámbitos para caracterizar y comprender el estilo de cada momento y su manifestación a través del vestido. Paralelamente un Ciclo de Cine completará la visión de la historia y el lenguaje cinematográfico.

Estos ejemplos fueron elegidos, además, por su relevancia desde el punto de vista de la indumentaria y su diseño.

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 períodos de las Artes y de la Historia de la Indumentaria facilitando, a través de guías, de bibliografía de orientación y traducciones de obras importantes hechas por la Cátedra, esa tarea.

Poder realizar un análisis artístico básico de la imagen visual y, a partir de ella, del desarrollo de la indumentaria.

Contribuir al desarrollo de la capacidad creadora -que alientan las nuevas Carreras de esta Facultad- con la realización de una Exposición Final de Indumentaria de carácter integrador y solidario.

Despertar interés por conocer (y crear) formas variadas para el tratamiento de estos temas como otra forma de manifestación artística.

2- CONTENIDOS

Introducción: (Clase 1)

Ordenación temática y organización de los trabajos y de la Cátedra. A partir de la proyección en video de "El Refidero" (1990), ballet breve, con coreografía de Julio López y música de Astor Piazzolla, sobre la obra teatral de Sergio de Cecco, observación de las relaciones entre las Artes. Concepto de Arte y Ciudades. El vestuario. Idea de Posmodernidad.

TEMA 1: NUEVA YORK. 1945-1990. (Clases 2, 3 y 4)

Las manifestaciones de las Artes en esta ciudad después de la Segunda Guerra Mundial. Teatro y absurdo. Ciencia y ciencia-ficción. Ultrarracionalismo y antirracionalismo. Arte abierto y obras aleatorias. Del Expresionismo abstracto al Arte conceptual. Música electrónica y música "pop".

Tema especial: la indumentaria. De la sofisticación del "New Look" de Dior a la 'diversidad' de los '80. P. Cardin y la geometría; P. Rabanne y los nuevos materiales. El surgimiento del "Prêt-à-porter".

La revolución juvenil y la revolución Courrèges.

Textos de estudio:

"La ciudad archivo de la historia" (Fernando Chueca Goitia: Breve historia del urbanismo).

"La ciudad moderna" / "El arte" (Marta López Gil: Filosofía, modernidad, posmodernidad).

"Diseño textil" / "Cronología del diseño" (Peter Dormer: El diseño desde 1945).

"La moda abierta" (Gilles Lipovetsky: El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas).

Ciclo de Cine:

Blade runner (Ridley Scott, 1982)

Manhattan (Woody Allen, 1979)

TEMA 2: ATENAS. El siglo V a C. (Clases 5 y 6)

La cultura occidental y la cultura griega. Los grandes períodos de la civilización griega: la época Cretó-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.

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: historia, artes e indumentaria (Bembibre/Crogliano).

Colección "Parthenos" N° 1. "El teatro griego" (Roland Barthes: Lo obvio y lo obtuso).

"Grecia: la tierra de Homero" (Albert Racinet: Historia del vestido).

Lectura especial: Antígona de Sófocles

TEMA 3: FLORENCIA. El Renacimiento. (Clases 7 y 8)

La nueva racionalidad del siglo XV. La formación de las ciudades desde la Baja Edad Media. El concepto del Renacimiento. Las artes visuales: pintura, escultura y arquitectura bajo el signo de la razón. Formas libres y estructuradas en la música. El esquema racional en la literatura. Tema especial: contrastes entre la indumentaria de la Baja Edad Media -especialmente la moda de la corte borgoñona- y el primer Renacimiento. La noción de Manierismo aplicada a la indumentaria.

Textos de estudio:

"Introducción" / "Cap. 1" (Peter y Linda Murray: El Arte del Renacimiento).

"El Renacimiento y el siglo XVI" (James Laver: Breve historia del traje y la moda).

Fragmentos del Siglo XVI: paños, telas, colores; la moda española (Max von Boehn: La Moda. Historia del traje en Europa. Tomo segundo).

Ciclo de cine:

El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986).

Romeo y Julieta (Franco Zeffirelli, 1968).

EXAMEN PARCIAL (Clase 9)

TEMA 4: PARÍS. Las Artes en el siglo XIX. (Clases 10 y 11)

Cuatro momentos del arte del siglo XIX. Neoclasicismo; Romanticismo; Realismo e Impresionismo. Romanticismo y literatura.

Los mundos fantásticos. La música del siglo. Hacia la disolución de la forma: el Impresionismo.

Tema especial: de las "merveilleuses" del Neoclasicismo a los comienzos de "La Belle Époque": la moda. Directorio; la compleja línea romántica; Renoir y la alegría de vivir de París finisecular.

Textos de estudio:

"El Romanticismo" (Marcel Brion en El Arte y el Hombre).

"Renoir" (Maurice Sérullaz: Enciclopedia del Impresionismo).

"Incredibles y merveilleuses" (Lola Gavarrón: Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina).

"Desde la Revolución a los comienzos del siglo XX" (F. Boucher: Historia del traje en Occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días).

Ciclo de cine:

Camila (María Luisa Bemberg, 1984).

Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1992).

TEMA 5: BUENOS AIRES 1900-1950 (Clases 12 y 13)

Las artes hasta la Primera Guerra Mundial. Las vanguardias. La música y el cine en este período. Las manifestaciones de la vanguardia en Buenos Aires. El arte entre las dos Guerras Mundiales. EL Ultraísmo y el Grupo de Boedo.

Tema especial: "La gran transformación. 1914-1949". La moda en Buenos Aires hasta promediar el siglo.

Textos de estudio:

"Los ojos que hablan: códigos del cuerpo y la mirada" (B. Sarlo, El imperio de los sentimientos)

"Estilos característicos de 1914-1929" (S. Saulquin, La moda en la Argentina).

"La ropa" (Ernesto Goldar: Vida cotidiana en la década del '50).

Ciclo de cine:

Dios se lo pague (Luis C. Amadori, 1948).

El Reñidero (René Mujica, 1965).

3- BIBLIOGRAFÍA

Se indican libros de carácter general -con algunas excepciones- con el propósito de abarcar los distintos aspectos y temas del programa propuesto. Estos textos constituyen el marco teórico de la materia, según lo entendemos, y en las clases se jerarquizarán y comentarán críticamente. Oportunamente los alumnos dispondrán de guías más detalladas y exhaustivas teniendo en cuenta los objetivos fijados. Se remarcan con negrita los títulos sobre indumentaria.

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 volúmenes. 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 Simón, 1965.

John Peacock: Le costume occidental. De l'Antiquité a la fin du XXe siècle. Paris, Chene, 1990.

José Luis Romero: La cultura occidental. Buenos Aires, Columba, 1961.

Madeleine Delpierre: "Vestido" en Ver para Saber. Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones, 1981.

Tema 1: Nueva York: 1945-1990.

13. A.A.V.V.: Historia del Arte Salvat (Volumen 10: Del surrealismo a las últ. 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.

J. A. García Martínez: Crisis y revolución en el arte de hoy. Buenos Aires, EUDEBA, 1976.

Edward Lucie-Smith: Movimientos en el arte desde 1945. Buenos Aires, Emecé, 1979.

Joseph Machlis: Introducción a la música contemporánea. Buenos Aires, Marymar, 1975.

Peter Dormer: El diseño desde 1945. Barcelona, Destino, 1993.

Fredric Jameson: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo. Buenos Aires, Paidós, 1992.

Amy de la Haye: Fashion source book. New Jersey, Wellfleet Press, 1988.

José Ramón Pardo: La música Pop. Grandes corrientes, 1955-1981. Barcelona, Salvat, 1984.

Julio E. Payró: El estilo del siglo XX. Buenos Aires, Edit. de Belgrano, 1980.

José Ragué Arias y Umberto Eco: Los movimientos pop. Barcelona, Salvat, 1973.

Tema 2: Atenas: S. V a C.

Peter Levi: Grecia, cuna de Occidente. Barcelona, Folio, 1993. 2 volúmenes.

Francois Chaumox: 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.

Carl Grimberg: Historia Universal Daimon. (Vol. 2, Grecia). Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980.

Francisco Abate et al.: Arte en el Mundo (Vols. "Arte del Egeo y de Grecia Arcaica" y "De Grecia Clásica a Etruria"). Buenos Aires, Viscontea, 1974.

Hugh Lloyd - Jones: Los griegos. Madrid, Ed. Gredos, 1966.

C.M. Bowra: La literatura griega. Mexico, F.C.E., 1967.

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

Albert Racinet: Historia del vestido. Madrid, Ed. LIBSA, 1992.

Claude Mosse: La mujer en la Grecia Clásica. Madrid, Ediciones Nerea, 1990.

María Eugenia Crogliano y Carlos Bembibre: Grecia. Historia, Artes e Indumentaria.
Buenos Aires, CEADIG-FADU, 1994.

Colección "Parthenos" n°1. León Heuzey: Histoire du costume dans l' Antiquité.
Paris, Ed. Belles Lettres, 1935.

Tema 3: Florencia. El Renacimiento.

A.A.V.V.: Actes du 1er. Congrès International d' Histoire du Costume. Venecia, 1952.

Henry Pirenne: Las ciudades de la Edad Media. Madrid, Alianza, 1978.

Peter y Linda Murray: El arte del Renacimiento. Barcelona, Destino, 1992.

Fernando Chueca Goitia: Breve historia del urbanismo. Buenos Aires- Madrid, 1990.

A.A.V.V.: Historia del Arte Salvat. (Vol. 5: "El Renacimiento"). Barcelona, Salvat, 1974.

Ricardo Martín (Dir.): El gran Arte de la Pintura. (vol. II, El Renacimiento). Barcelona, Salvat, 1985.

Ruggiero Romano y Alberto Tenenti: Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía, Renacimiento, Reforma. Hist. Universal Siglo XXI, vol.12. Madrid, Siglo XXI, 1978.

Jacques Ruppert: Le Costume. La Renaissance. Le Style Louis XIII. Paris, Flammarion, 1990.

Carl Grimberg: 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, Centro Editor de América Latina, 1973.

H. Wölfflin: El Arte Clásico. Iniciación al conocimiento del Renacimiento italiano.
Bs. As., El Ateneo, 1955.

James Laver: Breve historia del traje y la moda. Madrid, Ed. Cátedra, 1992.

Tema 4: París. El siglo XIX.

A A. V V.: "La víspera de nuestro siglo" en Siglo XX, Historia Universal. Madrid, Grupo 16, 1986.

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

Lola Gavarrón: Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina. Barcelona, Ed. Tusquets, 1988.

Norbert Dufourcq: Breve historia de la música. México, F. C. E. , 1969.

Hans H. Hofstätter: Historia de la pintura modernista europea. Barcelona, Blume, 1981.

Fritz Novotny: Pintura y escultura en Europa. 1780-1880. Madrid, Cátedra, 1978.

Kalonyko: La historia del traje. México, Ed. Diana, 1992.

Estela Ocampo: El Impresionismo. Pintura, Literatura, Música. Barcelona, Montesinos, 1981.

Julio E. Payró: El Impresionismo en la pintura. Buenos Aires, Columba, 1972.

Pierre Francastel: La pintura francesa. Madrid, Alianza, 1970.

Martin Donald Reynolds: El siglo XIX. (Introducción a la Historia del Arte - Universidad de Cambridge).
Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

Maurice Sérullaz: Enciclopedia del Impresionismo. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1981.

Tema 5: Buenos Aires, 1900-1950.

A A. V V.: El Arte del siglo XX. 1900-1949. Barcelona, Edit. Salvat, 1990.

Susana Saulquin: La moda en la Argentina. Buenos Aires, Edit. Emecé, 1990.

Ivonne Deslandres y Florence Müller: Histoire de la Mode au XXe. Siècle. Paris, Somogy, 1986.

Raúl Gustavo Aguirre: Las poéticas del siglo XX. Buenos Aires, Edic. Culturales Argentinas, 1983.

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

Jorge Miguel Couselo et al. : Historia del cine argentino. Buenos Aires, CEAL, 1984.

José 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.

Rafael Iglesia / Mario Sabugo: La ciudad y sus sitios. Buenos Aires, Ed. CP 67, 1991.

Aldo Pellegrini: 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.

Beatriz Sarlo: El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la
Argentina (1917 / 1927). Buenos Aires, Catálogos, 1985.

4- EVALUACION

Consistirá en:

- a) un examen parcial escrito al finalizar el Tema 3 sobre los temas de teóricos y prácticos,
- b) una calificación por asistencia y buena participación y
- c) la realización del trabajo creativo para la Exposición Final.

Los alumnos que deseen rendir la materia como Libres deberán acordar con la Cátedra la modalidad de dicho examen a fin de poder ser orientados adecuadamente.