

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2018-2**

Nombre del profesor (es):
Martha Inés Sandoval Villegas, Atzín Julieta Pérez Monroy, Ana Paola Ruiz Castañeda y Claudia Tania Rivera Mendoza
Título de la actividad académica:
La moda en el arte y su historia cultural. Siglos XVIII al XX
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de 17:00 a 19:00
Cupo máximo del grupo
20 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Universidades de prestigio en países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos ofrecen posgrados en estudios de moda e indumentaria, y diversas disciplinas como la antropología y la sociología se han ocupado del tema desde distintos ángulos temáticos, teóricos y metodológicos. En consecuencia, el presente curso tiene como objetivo general aportar al estudiante del posgrado en Historia del Arte, un acercamiento al estudio de las modas y la indumentaria como parte de una cultura que desarrolla estilos en relación con formas de pensar y de actuar estética y socialmente, de modo que se analizarán los vínculos históricos entre la moda, el arte y la cultura de los siglos XVIII al XX. Uno de los propósitos es formar investigadores en este campo, pero asimismo se pretende aportar al estudiante, las herramientas teórico-metodológicas y un panorama general de las modas en la indumentaria que le será útil en su formación como historiador del arte cualquiera que sea su área de investigación.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">• Comprender la moda como fuerza histórica en la formación de clasificaciones sociales tales como género, raza, clase social, cuerpo y espacio.• Relacionar las modas del vestido con su contexto económico, político, social y cultural, en los siglos XVIII al XX.• Identificar el trabajo realizado por distintos artistas, literatos y poetas en la producción de las modas en el vestido.• Registrar los acervos de indumentaria y accesorios reales resguardados en museos y colecciones privadas en México, así como los soportes visuales para su estudio (pintura, grabado, cerámica, litografía, acuarela, publicidad, etc.), que constituyen fuentes de información primaria.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

- Asistencia: 80% para tener derecho a evaluación
- Reportes de lecturas y participación en clase: 50%
- Trabajo de investigación: 50%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesiones 1-2: Introducción al curso. Moda y modernidad en las monarquías absolutistas. Del barroco al rococó. Siglo XVIII. Representación, identidad y clasificación en la moda del siglo XVIII, entre la permanencia y el cambio.

Sesiones 3-4: Entre el estilo propio y la moda internacional en la Nueva España.

Sesiones 5-6: Arte y modas neoclásicas/Regencia, siglos XVIII-XIX. Hacia la conformación del traje burgués masculino.

Sesiones 7-8: Las modas durante la cultura del romanticismo: entre el *revival* y la modernidad.

Sesiones 9-11: Diversidad de estilos en el contexto de la *Bella Época*. Las transformaciones de la moda en la indumentaria femenina: la silueta de polizón, la natural y de cuerpo armado, la de reloj de arena, la de "S" y la de Imperio o Directorio.

Sesiones 12-13: Las modas en la conformación de la cultura femenina después de la Primera Guerra Mundial: participación femenina en el espacio público.

Sesiones 14-15: Movimientos de Reforma del Vestido, el vestido artístico y el reinado de la Alta Costura.

Sesión 16: Cierre y conclusiones generales sobre contenidos

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Abad-Zardoya, Carmen. "El sistema de la moda. De sus orígenes a la postmodernidad", *Emblemata*, 17, 2011, pp. 37-59.

Barthes, Roland. *Sistema de la moda*. México: Gustavo Gili, 1978.

Bourdieu, Pierre, "Alta costura y alta cultura" en *Sociología y cultura*. México: Conaculta, 1997.

_____, *Capital simbólico y magia social*. México: Siglo XXI, 2013.

Entwistle, Joan. *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Barcelona: Paidós, 2002.

König, René. *Sociología de la moda*. Buenos Aires: C. Lohle, 1968.

Laver, James. *Breve historia del traje y la moda*. 10ª ed. Madrid: Cátedra, 2006.

Lipovetsky, Gilles. *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona: Anagrama, 1990.

Riello, Giorgio y Peter MacNeil (eds.), *The Fashion History Reader. Global Perspectives*. Londres: Routledge, 2010.

Simmel, Jorge. "Filosofía de la moda" en *Cultura femenina y otros ensayos*. Madrid: Revista de Occidente, 1934.

Squicciarino, Nicola. *El vestido habla: consideraciones psicosociológicas sobre la indumentaria*. Madrid: Cátedra, 1996.

Steele, Valerie. *Women of fashion. Twentieth Century Designers*. Nueva York: Rizzoli, 1991.

Wilson, Elizabeth. *Adorned in Dreams. Fashion and Modernity*. Londres: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2007.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Armella de Aspe, Virginia, et al. *La historia de México a través de la indumentaria*. México: INBURSA, 1988.

Bard, Christine. *Historia política del pantalón*. México: Tusquets, 2012.

Benítez, José R. *El traje y el adorno en México. 1500-1910*. Guadalajara, México: Imprenta Universitaria, 1946.

Boehn, Max Von. *La moda. Historia del traje en Europa desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días*. Vols. 2-7. 3ª ed. Barcelona: Salvat, 1951.

Bourdieu, Pierre. *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus, 1998.

Boucher, Françoise. *Historia del traje en occidente: desde los orígenes hasta la actualidad*. Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

Carreño, Manuel Antonio. *Manual de urbanidad y buenas maneras*. México, Grupo Editorial Patria, 2009.

Cerrillo Rubio, Lourdes. *La moda moderna: génesis de un arte nuevo*. Madrid: Ediciones Siruela, 2010.

Galí Boadella, Montserrat. *Historias del bello sexo. La introducción del Romanticismo en México*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2002.

Gamiño Ochoa, Rocío. *La pintura del retrato en el siglo XIX*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1994.

Gavarrón, Lola. *Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina*. 2ª ed. Barcelona: Tusquets, 1988.

Ginsburg, Madeleine. *La historia de los textiles*. Madrid: Limusa, 1993.

Johnston, Lucy. *La moda del siglo XIX en detalle*. Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

Ortiz Gaitán, Julieta. *Imágenes del deseo: arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939)*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

Pendergast, Sara & Tom Pendergast. *Fashion, Costume and Culture. Clothing, Footwear, Hairstyles, and Body Decoration through the Ages*. 5 vols. Detroit: Sarah Hermsen (editor), 2003-2004.

Pérez Monroy, Atzín Julieta. "Modernidad y modas en la ciudad de México: de la basquiña al túnico, del calzón al pantalón", en Pilar Gonzalbo (coord.) *Historia de la vida cotidiana en México*. Anne Staples (coord.) tomo IV Bienes y vivencias: el siglo XIX. México: El Colegio de México/ Fondo de Cultura Económica, 2005.

_____ "La moda: signo de identidad" en Elisabetta di Castro y Claudia Lucotti (coord.) *Construcción de identidades*, México: Facultad de Filosofía y Letras UNAM/ Juan Pablos Editor, 2012.

Perrot, Phillipe. *Fashioning the Bourgeoisie. A History of Clothing in Nineteenth Century*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.

Roche, Daniel. "La cultura material a través de la historia de la indumentaria", en Hira de Gortari y Guillermo Zermeño (comps.) *Historiografía francesa: corrientes temáticas y metodológicas recientes*. México: UNAM/Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora, 1996, pp. 77-88).

TESIS

Arechavala y Torrescano, Ma. Del Carmen de. *Visión masculina y femenina de la indumentaria decimonónica a través de la literatura y las artes: Claudio Linati, madame Calderón de la Barca y Manuel Payno*. Tesis de Maestría en Historia del Arte. FFYL/UNAM, 2008.

Armendáriz Romero, Dolores Gabriela. *Mujeres de crema y pompa en la Ciudad de México, moda y prácticas de belleza*. Tesis de Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea. México, Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora, 2016.

Cázares, Mónica. *Prácticas de intercambio y sociabilidad en las ciudades de México y San Luis Potosí a través de la moda femenina; 1870-1890*. Tesis de Maestría. El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2017.

Mota López, Adriana. *La indumentaria de la población civil en la Ciudad de México 1810-1850*. Tesis para obtener el grado de Maestría. Posgrado en Humanidades, Línea de Historia. UAM Iztapalapa, 2004.

Pérez Monroy, Atzín Julieta. *La moda en la indumentaria: del barroco a los inicios del romanticismo en la ciudad de México (1785-1826)*. Tesis de Doctorado en Historia del Arte. México, FFYL/UNAM, 2001.

Ruiz Calderón, Ana Paola. *La indumentaria civil femenina durante el Porfiriato. Estilos, materiales, técnicas y significado. Las colecciones del Museo Nacional de Historia y del Museo Soumaya*. Tesis de Maestría en Estudios de Arte. Universidad Iberoamericana, 2010.

REVISTAS

Nierika, Revista de Estudios de Arte. "Indumentaria, moda y cultura escrita", número 11, año 6, enero-junio 2017 (revista electrónica).

Ortiz Gaitán, Julieta. "The New York Fashion Bazar. Una joya de los magazines ilustrados" en *Revista Electrónica Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 2007, 8 p.