**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2019-2**

Nombre del profesor (es):
Martha Inés Sandoval Villegas, Atzín Julieta Pérez Monroy, Jenny Cristina Sánchez Parra y Claudia Tania Rivera Mendoza
Título de la actividad académica:
Sistema de la moda, indumentaria y arte, siglos XVIII-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)
<p>La indumentaria y la moda pueden considerarse bienes culturales de la humanidad, pues han acompañado a las sociedades en diferentes procesos que se sintetizan en sus avances tecnológicos, sus concepciones y relaciones sociales y en una cultura estética. De esta manera, se comprende que Universidades de prestigio en países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos ofrezcan posgrados en estudios de moda e indumentaria, desde perspectivas disciplinarias distintas, entre las que destacan la antropología y la sociología. Estos abordajes desde distintos ángulos temáticos, teóricos y metodológicos, sin duda, han abierto nuevos caminos para la investigación. 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 desde el enfoque del sistema de la moda, que abarca un amplio campo de estudio y que vincula las artes con la cultura material y con distintas formas de pensamiento, de los siglos XVIII al XX. Uno de los propósitos es formar investigadores especializados 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.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">• Relacionar las modas del vestido y el adorno con su contexto económico, político, social y cultural y distinguir la moda desde una perspectiva sistémica, con los circuitos de intercambio tanto materiales como ideológicos, en las sociedades modernas.• Comprobar el papel dinámico de la moda en la formación de clasificaciones sociales tales como género, edad, raza, clase social, cuerpo y espacio.• Identificar el trabajo en la producción de las modas, de costureras, sastres, modistas y diseñadores, así como la función económica y cultural del comercio de las modas.• Reconocer las interpretaciones que sobre las modas han surgido en los ámbitos de la literatura y las artes visuales.• Registrar los soportes visuales y escritos para el estudio de las modas y que constituyen fuentes de información primaria (archivos documentales, cronistas, literatura, revistas, pintura, grabado, cerámica, litografía, acuarela, publicidad, entre otros).
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

Actividad	Valor	Valor
Reporte de lectura 1	16.66%	50%
Reporte de lectura 2	16.66%	
Análisis de imagen	16.66%	
Trabajo de investigación	50%	50%
Total	100%	100%

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

Sesión 1: Introducción al curso.

Sesiones 2: Moda y modernidad en las monarquías absolutistas. El concepto y la génesis de la moda en el mundo hispánico y el cambio constante como factor crucial de la moda, ritmos históricos y modernidad.

Dora Pérez Abril, *Moda, mujer y modernidad en el siglo XVIII*. Valencia, Esp., Ed. Ugarit, Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo, 2008. 128 pp. (Colección Amadís).

Sesión 3. Cómo se crea la moda. Diversas teorías de su instalación.

Ana María Días Marcos, *La edad de la seda. La representación de la moda en la literatura española (1728-1926)*. Cádiz, Servicio de Publicaciones la Universidad de Cádiz, 2006. 328 pp. (Textos y estudios de mujeres, 15).

Sesión 4. El juego de las apariencias en el México novohispano. Entre lo social y lo material

Lectura para las sesión:

Sandoval Villegas, Martha, "La segunda piel de una sociedad de ultramar. Los tejidos que vistieron a la Nueva España: el caso de las sedas", en Silvia Carbonell, Libro de Actas del I Coloquio de Investigadores en Textil y Moda. Terrassa, Cat., Centre de Documentació I Museu Tèxtil, 2017, pp. 219-222.

Sesiones 5: Entre el estilo propio y la moda internacional en la Nueva España.

Lectura para las sesiones:

Cruz de Amenábar, Isabel. *El traje: transformaciones de una segunda piel*. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 1995.

- **Sesión 6:** Arte y moda neoclásica/Regencia, siglos XVIII-XIX. Representaciones de la coquetería y los cortejos.

Lectura para la sesión:

Lipovetsky, Gilles. "Presentación" y "Magia de las apariencias" en *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona: Anagrama, 1990, pp. 9-26.

- **Sesión 7.** Hacia la conformación del traje burgués masculino y sus valores. Petimetres y dandies.

Lectura para la sesión:

Cerrillo Rubio, Lourdes. *La moda moderna: génesis de un arte nuevo*. Madrid: Ediciones Siruela, 2010. Cap.1, pp. 21-38.

- **Sesión 8:** Las modas y la cultura del romanticismo: entre el *revival* y la modernidad. Los comercios y las modistas en la Ciudad de México (1ª mitad del XIX).

Lectura para la sesión:

- Gali, Montserrat. Introducción a *Historias del bello sexo. La introducción del romanticismo en México*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 13-35.

- **Sesión 9:** Circulación e influencias de la moda entre las esferas sociales en la primera mitad del siglo XIX. Los mexicanos vistos por los extranjeros y por sí mismos.

Lectura para la sesión:

- Calderón de la Barca, Frances Erskine. *La vida en México durante una residencia de dos años en ese país*. México: Porrúa, 1981 (Sepan Cuantos..., 74), cartas VII-XII.

Sesión 10: La circulación mercantil de la indumentaria: los comercios y los referentes de “buen gusto” a finales del siglo XIX.

Lectura para la sesión:

Dussaillant, Jacqueline, “La mujer chilena y la cultura del consumo” en, *Las reinas de Estado. Consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago (1880-1930)*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011, pp. 151-230.

Sesión 11: La estética del mercado: consumir es “elegante”.

Lectura para la sesión:

Fergusson, Niall, (Lectura para reporte), “Consumo” en, *Civilización. Occidente y el resto*. Barcelona: Debate, 2012, pp. 268-341.

Sesión 12: Cuerpo y vestido: El arte de cubrirse con “gracia y belleza”.

Lectura para la sesión:

Ruiz Calderón, Ana Paola, Capítulo 3: Estilos: transformaciones del cuerpo revestido” y Cap. 4: “Materiales y técnicas” en, *La indumentaria civil femenina durante el Porfiriato. Estilos, materiales, técnicas y significado. Las colecciones del Museo Nacional de Historia y del Museo Soumaya*. Tesis para optar por el grado de maestra en estudios del arte, México, Universidad Iberoamericana, 2010. pp. 74-139.

Sesión 13: La moda en el porfiriato: ideales modernos femeninos.

Lectura para la sesión:

Sánchez Parra, Cristina, Capítulo 4: “De ángeles del hogar a copetonas, cotorras y pollitas”. Moda y representación social en los albores del siglo XX” en, *Novedad y Tradición. Las tiendas por departamentos en la ciudad de México y su influencia en el consumo, 1891-1915*, Tesis para optar por el grado de Doctora en Historia, México, El Colegio de México, 2017, pp. 162-208.

Sesión 14. Por una historia global de la moda

Lecturas para la sesión:

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

Linda Welters y Abby Lillethun, Introducción: “Europe and the people without fashion”, en *Fashion History. A Global View*. Londres: Bloomsbury, 2018, pp. 1-7.

Sesión 15. Los estilos de la moda en el siglo XX. De la alta costura al *street fashion*

Lecturas para la sesión:

Christopher Breward, capítulo 6: “Early twentieth Century: clothing the masses” y capítulo 7: “Late twentieth Century: catwalk and street style”, en *The Culture of Fashion*. Manchester: Manchester University Press, 1995, pp. 181-236.

Sesión 16. Los mercados de la moda en el siglo XX: alta costura y arte

Lectura para la sesión:

Diana Crane, capítulo 5: “Fashion Worlds and Global Markets”, en *Fashion and its social agendas. Class, Gender, and Identity in Clothing*. Chicago: The University of Chicago Press, 2000, pp. 132-170.

Sesión 17. Los mercados de la moda en el siglo XX: el sistema del Fast-fashion

Lectura para la sesión:

Andrew Brooks, capítulo 10: “Fast-Fashion System”, en *Clothing Poverty. The Hidden World of Fast Fashion and Second-hand Clothes*. Londres: Zed Books, 2015, pp. 231-276.

Cierre y conclusiones generales sobre contenidos

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

BIBLIOGRAFÍA REQUERIDA:

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

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.

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).

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

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.

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

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.

Bordieu, 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.

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.

Mackrell, Alice. *Art and Fashion*. United Kingdom: Batsford, 2005.

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.

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

Roche, Daniel. "La cultura material a través de la historia de la indumentaria", en Hira de Gortari y Guillermo 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.

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.