

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-1

Nombre del profesor (es):
Martha Inés Sandoval Villegas, Atzín Julieta Pérez Monroy y Lucrecia Infante Vargas
Título de la actividad académica:
Conceptos y prácticas estéticas en las modas y la indumentaria, 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 horas
Cupo máximo del grupo
15 estudiantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>La estética forma parte de cánones culturales que determinan modelos y valores predominantes en un contexto social específico. Bajo esta premisa de historicidad, el curso propone un acercamiento a las principales corrientes del pensamiento estético que han incidido en las tendencias del diseño de la vestimenta y accesorios; bajo determinados cánones de belleza, cuyas ideas se representan en discursos e imágenes que la cultura produce, y reproduce, a través de prácticas sociales en la vida cotidiana.</p> <p>Dentro de esta amplia perspectiva, el presente curso tiene como objetivo central acercar al estudiante del posgrado en Historia del Arte al análisis del vínculo entre la historicidad de los conceptos de lo estético y los usos de la moda e indumentaria, que se proyectan en prácticas sociales, entre los siglos XVIII al XX. Asimismo, se estudiarán los debates en torno a la construcción cultural de lo bello en distintos sistemas de la moda. Igualmente, se ofrecerá al estudiantado herramientas teórico-metodológicas en los estudios de las modas en la indumentaria, que les serán útiles en su formación como historiadores e historiadoras del arte, independientemente de su campo de estudio u objeto de investigación.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ol style="list-style-type: none">1. Identificar las ideas de lo bello que incidieron en la construcción de la imagen corporal positiva, ejemplificada principalmente con la moda, así como su impacto social.2. Analizar las rupturas y continuidades que pueden identificarse en el devenir histórico de la relación entre las concepciones estéticas y las prácticas vestimentarias (moda)3. Comparar las interacciones entre modas, cuerpo y estética en diversos contextos de la modernidad.4. Aplicar las posibilidades de uso en la investigación de los soportes escritos y visuales para el estudio de las modas en su relación con conceptos y prácticas de belleza (archivos documentales, crónicas, literatura, hemerografía, pintura, grabado, cerámica, litografía, acuarela, publicidad, fotografía, prendas, 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).

Actividad	valor	Valor
Reporte de lectura 1	16.66%	50%
Reporte de lectura 2	16.66%	
Análisis de imagen	16.66%	
Trabajo de investigación: - Proyecto - Versión final	50%	50%
Total	100%	100%

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

Sesión 1. 2 de febrero de 2023. Presentación del curso

Sesión 2. 9 de febrero. "Vestir el cuerpo es un acto social en el tiempo y el espacio"

- Lectura: Joanne Entwistle, "Capítulo 1, dirigirse al cuerpo", en *El cuerpo y la moda. una visión sociológica*. Barcelona, Paidós Contextos, 2002, 11-50.

Sesión 3. 16 de febrero. "Construir la imagen corporal a principios del siglo XVIII. El cuerpo se moldea con "lo nuevo" que se vuelve prestigioso".

- Lectura: Nicola Squicciarino, "El cuidado de la propia imagen", en *El vestido habla. Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria* (5a ed.). Madrid, Cátedra, 2012, 41-94.

Sesión 4. 23 de febrero. "Conceptos de Belleza en el siglo XVIII. Lo bello se racionaliza y se vuelve saludable."

- Lectura: Umberto Eco, "Capítulo XI. La razón y la belleza", en *Historia de la belleza* (trad. María Pons Irazazábal). Barcelona, Debolsillo, 2010, 237-272.

Sesión 5. 2 de marzo. "Belleza, salud, moda y cómo conseguir las en el siglo XVIII. cuerpo modificado y cuerpo natural"

- Lectura: Laura Díaz Mejía, "Maquillar la enfermedad o enfermar por maquillarse, moda e higiene en la modernidad de la monarquía hispánica", Tesis para obtener el grado de doctor en Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, Es., 2018, 413-427.

Sesión 6. 9 de marzo. "Cambio social, cambio de canon estético en el siglo XVIII. Tradición vs moda extranjera"

- Lectura: Manuel Pérez Sánchez, "El celo de tu casa me devora": compostura, decoro y apariencia en el interior del templo en la España ilustrada", en Concepción de la Peña Velasco y María Albaladejo Martínez (eds.), *Apariencias de Persuasión. Construyendo significados en el arte*. Murcia, Editum, Universidad de Murcia, 2012, 443-464.

Sesión 7. 16 de marzo. Siluetas y modas del siglo XIX

- Lectura: Alice Mackrell, "Rococó and Neo-Classicism" en *Art and Fashion*, New York: Batsford, 2005, pp. 21-44 .
- Lectura complementaria: J. J. Winckelmann, "Ideas sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura [1755]" [inciso Escultura], en *De la belleza en el arte clásico*, México: Instituto de Investigaciones Estéticas/ Universidad Nacional Autónoma de México, 1959, pp. 65-97.

Sesión 8. 23 de marzo. Modas, belleza y moral

Lectura: Tania García Lescaille, "La belleza frente al pecado: dos ópticas de representación del cuerpo femenino (1870-1918)" en Julia Tuñón (comp.), *Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México*. México: El Colegio de México, 2008, pp. 421-452.

Sesión 9. 30 de marzo. Petimetría y dandismo

- Lectura: José Carlos Loredo Narciandi. *El yo como obra de arte en el dandismo: una primera aproximación. Revista de Historia de la Psicología* 2012, vol. 33, núm. 1 (marzo) 29-50. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). © 2012: Publicacions de la Universitat de València Valencia (España).
- Lectura: Juan Francisco Escobedo Martínez, "Los petímetros de la Ciudad de México: trastocamiento de clase y género en la Nueva España", en María Isabel Terán Elizondo, Alberto Ortiz y Víctor Manuel Chávez Ríos, *Discurso literario novohispano, construcción y análisis. Zacatecas, México: Universidad Autónoma de Zacatecas*, 2015, pp. 341-354.

Sesión 10. 13 de abril. Belleza decimonónica y cosmética

- Lectura: Lola Montes. *El arte de la belleza o secretos del tocador. Con algunos consejos a los hombres para hacerse agradables*. Puerto Rico: Imprenta Militar, Fortaleza número 19, 1862 [ã 1858].
- Lectura: Citlali Costilla Leyva, "El cuerpo a través de la publicidad cosmética" en *Belleza e higiene. La publicidad de productos para la piel en el Mundo Ilustrado, 1895-1908*. Tesis para obtener el grado de maestra en historia moderna y contemporánea. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016, pp. 188-.

Sesión 11. 20 de abril. Tipos sociales y estética de los trajes populares

- Lectura: Víctor M. González Esparza, "El discurso historiográfico" y "El descubrimiento del pueblo" en *La subversión barroca o de la pintura de castas*, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021 (versión electrónica), pp.41-65 y 83-92.
- María Esther Pérez Salas, *Costumbrismo y litografía: un nuevo modo de ver*, México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005, pp. 265-323

Sesión 12. 27 de abril. Historicidad del Canon de belleza y la construcción de una silueta corporal en el siglo XX. (1920, 1950, 1960- 1970, 2000)

Lectura: Julia Tuñón, *Mujeres entre la Imagen y la acción*, Introducción y cap. 2 "En el principio fue el cuerpo." México, Conaculta-Debate, 2015, pp.9-72.

Sesión 13. 4 de mayo. La construcción de la belleza y el cuerpo estético en los albores del siglo XX

Lectura: Zandra Pedraza, "Cuerpo de mujer: biopolítica de la belleza femenina", en Elsa Muñiz (coord.) *Prácticas corporales: performatividad y género*, México, La Cifra, 2014, pp. 80-111.

Sesión 14. 11 de mayo. Impacto de las tecnologías y escuelas artísticas en la vestimenta

Lectura: Sposito Stefanella, *Historia de la Moda. Desde la prehistoria hasta nuestros días.*, Barcelona, promopress Ed., 2016.) selección.

Sesión 15. 18 de mayo. Estética del rostro y maquillaje en la prensa femenina.

Lectura: Karina Felliti "De la mujer moderna a la mujer liberada Un análisis de la Revista *Claudia* en México (1965-1977)", *Historia Mexicana*, vol. 67, núm. 3 enero-marzo 2018.

Sesión 16. 25 de mayo. El Performance de la Belleza: Moda NO binaria, travestismo y otros.

Lectura: Rafael M. Mérida Jiménez, "Belleza trans y transición política en España", en Elsa Muñiz (coord.) *Prácticas corporales: performatividad y género*, México, La Cifra, 2014, pp. 179-193.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

BIBLIOGRAFÍA REQUERIDA

- García Lescaille, Tania. "La belleza frente al pecado: dos ópticas de representación del cuerpo femenino (1870-1918)" en Julia Tuñón (comp.), *Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México*. México: El Colegio de México, 2008, pp. 421-452.
- Muñiz, Elsa. "Descifrar el cuerpo. Una metáfora para disipar las ansiedades contemporáneas", en Adriana García y Olga Sabido (coordinadoras), *Cuerpo y Afectividad en la sociedad contemporánea*, México, UAM-Azcapotzalco, 2014, pp. 279-316.
- Squicciarino, Nicola. "El cuidado de la propia imagen", en *El vestido habla. Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria* (5a ed.). Madrid: Cátedra, 2012, 41-94.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Alberoni, Francesco, Gillo Dorfles, Humberto Eco, et al. *Psicología del vestir*. Barcelona: Lumen, 1976.
- Armella de Aspe, Virginia, et al. *La historia de México a través de la indumentaria*. México: INBURSA, 1988.
- Balzac, Honoré de. *Tratado de la vida elegante*. Madrid: Impedimenta. 2011. *Tratado de la vida elegante y teoría del andar*. [Editor digital, IbnKhalidum: ePub base r1.0].
- Bard, Christine. *Historia política del pantalón*. México: Tusquets, 2012.
- Barthes, Roland. *Sistema de la moda*. México: Gustavo Gili, 1978.
- Bastardes, Teresa y Silvia Ventosa. *El cuerpo vestido. Silueta y moda*. Barcelona, Museu del Disseny de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2015.
- Benítez, José R. *El traje y el adorno en México. 1500-1910*. Guadalajara, México: Imprenta Universitaria, 1946.
- 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.
- Bourdieu, Pierre. "Existir para la mirada masculina: mujer ejecutiva, la secretaria y su falda, entrevista con el sociólogo francés Pierre Bourdieu [por Catherine Portevin]", trad. Carlos Bonfil, *Letras*, 4 de mayo de 2000 [Tomado de Revista *Télérama*. Julio-agosto, 1998]. Consultada en <http://www.jornada.unam.mx/2000/05/04/ls-bourdieu.html> (5 de octubre 2021).
- Bunker, Steven B. *Creating Mexican Consumer Culture in the Age of Porfirio Díaz*, Albuquerque: University of New Mexico Press, 2012.
- Costilla Leyva, Citlalli. *Belleza e higiene. La publicidad de productos para la piel en el Mundo Ilustrado, 1895-1908*. Tesis para obtener el grado de maestra en historia moderna y contemporánea. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016.
- Díaz Mejía, Laura, "Maquillar la enfermedad o enfermar por maquillarse, moda e higiene en la modernidad de la monarquía hispánica", Tesis para obtener el grado de doctor en Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, Es., 2018,
- Escobedo Martínez, Juan Francisco. "Los petimetres de la Ciudad de México: trastocamiento de clase y género en la Nueva España", en María Isabel Terán Elizondo, Alberto Ortiz y Víctor Manuel Chávez Ríos, *Discurso literario novohispano, construcción y análisis*. Zacatecas, México: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2015.
- Flügel, J. C. *Psicología del vestido*. España: Melusina, 2015.
- Eco, Umberto, *Historia de la belleza* (trad. María Pons Irazazábal). Barcelona: Debolsillo, 2010.
- 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.
- Le Goff, Jacques y Nicolas Truong. *Una historia del cuerpo en la Edad Media*. Barcelona, Paidós, 2005.
- Lipovetsky, Gilles. *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona: Anagrama, 1990.

- Loredó Narciandi, José Carlos. *El yo como obra de arte en el dandismo: una primera aproximación*. Revista de Historia de la Psicología. 2012, vol. 33, núm. 1 (marzo) 29-50. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). © 2012: Publicacions de la Universitat de València Valencia (España). ISSN: 0211-0040.
- Mackrell, Alice. *Art & Fashion*. New York: Batsford, 2005.
- Martins Torres, Andrea. "La joyería femenina novohispana. Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal". En Alberto Baena y Estela Roselló Sobrerón (Coords.), *Mujeres en la Nueva España*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2016, pp. 143-180.
- Morant, Isabel. "Mujeres e Historia". En *Historia de las mujeres en España y América Latina*, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 7-16.
- Montero, Cyntia. "'Vieja a los treinta años". El proceso de envejecimiento según algunas revistas mexicanas de fines del siglo XIX." En Julia Tuñón (ed.) *Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México*. México: El Colegio de México, 2008. URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvhnOc7x.4>
- Montes, Lola. *El arte de la belleza o secretos del tocador. Con algunos consejos a los hombres para hacerse agradables*. Puerto Rico: Imprenta Militar, Fortaleza número 19, 1862 [ã 1858].
- Muñoz, Elsa (Coord.), *Corporales: performatividad y género*, México, La Cifra, 2014.
- Ortiz Gaitán, Julieta. *Imágenes del deseo: arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939)*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
- _____, "Casa, vestido y sustento. Cultura material en anuncios de la prensa ilustrada (1894-1939). En *Historia de la vida cotidiana en México*, Tomo V: Siglo XX. La imagen, ¿espejo de la vida?, México: El Colegio de México, 2008, 117- 156.
- Pedraza, Zandra. "Atributos de ciudadanía y gobierno del hogar: el uso político de las imágenes médicas del cuerpo de la mujer". En Estela Restrepo et.al. *Anatomía y arte*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013.
- 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.
- _____, "El cuerpo envuelto y modificado: el vestido como protagonista social..." En *Hilos de historia. Colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec, 2017.
- Pérez Sánchez, Manuel, "El celo de tu casa me devora': compostura, decoro y apariencia en el interior del templo en la España ilustrada", en Concepción de la Peña Velasco y María Albaladejo Martínez (eds.), *Apariencias de Persuasión. Construyendo significados en el arte*. Murcia: Editum, Universidad de Murcia, 2012, 443-464.
- Perrot, Phillipe. *Fashioning the Bourgeoisie. A History of Clothing in Nineteenth Century*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Ramírez Cobián, Mario Teodorp. "El cuerpo como sujeto estético". En María Rosa Palazón (comp.), *Antología de la estética en México siglo XX*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 2013, 159-174.
- Porter, Roy. "Historia del cuerpo". En Peter Burke, *Formas de hacer Historia*. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
- Riello, Giorgio y Peter MacNeil (eds.). *The Fashion History Reader. Global Perspectives*. Londres: Routledge, 2010.
- Rodríguez Cabrera, Verónica, Elsa Muñoz y Mauricio List (Coordinadores). *Prácticas corporales en la búsqueda de la belleza*. México: Uam-X/La Cifra editorial, 2015.
- Ruggerone, Lucía. "Cuerpos de moda, cuerpos para la moda; vestidos entre la subjetividad y la representación". En Ana Marta González y Alejandro Nérstor García (Eds.). *Distinción social y moda*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2007, 257-177.
- Scott, Joan W., "Historia de las Mujeres". En Peter Burke, *Formas de hacer Historia*, Madrid, Alianza Editorial, 2001, 59-89.
- 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.
- _____, *The Corset. A Cultural History*. New Haven & London: Yale University Press, 2011.

- Wilson, Elizabeth. *Adorned in Dreams. Fashion and Modernity*. Londres: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2007.
- Winckelmann, J. J. "Ideas sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura [1755]", en *De la belleza en el arte clásico*. México, Instituto de Investigaciones Estéticas/ Universidad Nacional Autónoma de México, 1959.
- Veblen, Thorstein. *Teoría de la clase ociosa*. (s/l): Ediciones Elaleph.com, 2000.
- Tuñón, Julia. "Ensayo introductorio. Problemas y debates en torno a la construcción de los cuerpos." En Julia Tuñón (ed.), *Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México*. México: El Colegio de México, 2008. URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvhnOc7x.4>
- Vigarello, George. *Corregir el cuerpo. Historia de un poder pedagógico*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.

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.
- Sánchez Parra, Jenny Cristina. *Novedad y tradición: las tiendas por departamento en la ciudad de México y su influencia en el consumo, 1891-1915*. Tesis de Doctor en Historia. México: El Colegio de México, 2017.

ARTÍCULOS EN 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.
- Pérez Monroy, Atzín Julieta. "Modas binarias y prendas simbólicas en México: el túnico y la feminidad 1805-1826" en *Miradas. Revista del arte y la cultura en las Américas y la Península Ibérica*. Bd 5 (2022), Universidad de Heidelberg.