

DATOS IDENTIFICATIVOS

Estética e Historia de la Moda

Asignatura	Estética e Historia de la Moda			
Código	P01M171V01101			
Titulación	Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa en Moda			
Descriptores	Creditos ECTS 6	Seleccione OB	Curso 1	Cuatrimestre 1c
Lengua	Castellano			
Impartición	Gallego			
Departamento	Historia, arte y geografía			
Coordinador/a	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Profesorado	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Correo-e	scendan@uvigo.es			
Web				
Descripción general	Relacionados con la evolución de la moda como un fenómeno social, político, antropológico, semiótico y estético, siguiendo una metodología cronológica que incidiría de manera especial en aquellos periodos y personalidades cuyo legado resulta clave para entender el papel que jugó - y sigue jugando- la indumentaria en el entendimiento de las sociedades modernas.			

Competencias

Código	
A2	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
A5	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
B2	Conocer el medio del diseño de moda en el contexto cultural contemporáneo desde las ciencias humanas y sociales, bajo una perspectiva histórica y crítica
B5	Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con las disciplinas históricas, teóricas y críticas del diseño de moda
C6	Conocer la teoría e historia del diseño y de la moda
C7	Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico ante las prácticas, tendencias, y resultados del diseño de moda, desarrollando un criterio personal fundamentado
C11	Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño
D1	Capacidad para la comunicación oral y escrita, tanto en la propia lengua como en otras
D4	Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico
D5	Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma creativa e innovadora
D8	Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma
D9	Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de conocer la teoría y la historia del diseño interrelacionándola con los respectivos procesos sociales, artísticos y culturales.	A2 A5 B13 B2 B13 B13 B5 B13 B13 C12 C6 C7 C12 C11 C12 C12 C12 C12 C12 D13 D1 D13 D13 D4 D5 D8 D9

Que los estudiantes sean capaces de conocer los contenidos básicos de la historia de las ideas estéticas y su aplicación en el campo de las artes occidentales.	A2 A5 B13 B2 B13 B13 B13 B5 B13 B13 B13 C12 C6 C7 C11 C12 C12 C12 D13 D1 D13 D13 D4 D5 D8 D9

Contenidos

Tema

Tema 1. Reflexionando sobre la creatividad	Subtema 1. Aprendiendo a leer las imágenes
Tema 2. Arte y moda en el siglo XIX (I, II y III)	Subtema 2. Revolución Francesa y Moda. La moda romántica. Visitantes de Marte: Estilo Miriñaque. El nuevo Rococó: Estilo Polisión. El nacimiento del alta costura: Charles F. Worth. El Bloomerismo: Atisbos de funcionalidad.
Tema 3. Film Session	Subtema 3. Cine y moda en el siglo XIX
Tema 4. Tránsito de siglo (XIX/XX)	Subtema 4. Talleres Vieneses. Gustav Klimt y la moda
Tema 5. Mariano Fortuny i Madrazo	Subtema 5. El valor del multidisciplinar
Tema 6. Paul Poiret: el fin del corsé	Subtema 6. (Con)Tradición y modernidad. Diaghilev y los Ballets Rusos.
Tema 7. Sobre la identidad	Subtema 7. La construcción de identidades icónicas
Tema 8. Introducción. Arte de vanguardia y moda (I y II)	Subtema 8. El artista y el innovador. Moda futurista. Vanguardia rusa y moda.
Tema 9. Sonia Delaunay	Subtema 9. Utopía y experimentación. Arte y vida.
Tema 10. Moda años 20	Subtema 10. Elsa Schiaparelli >< Coco Chanel
Tema 11. Moda en tiempos de guerra	Subtema 11. Christian Dior y el New Look. Cristóbal Balenciaga
Tema 12. Moda años 60 y *posmodernidad	Subtema 12. El nacimiento del pret a porter. El tiempo del todo bono.

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Sesión magistral	20	0	20
Resolución de problemas y/o ejercicios	4	0	4
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	0	120	120
Estudio de casos/análisis de situaciones	4	0	4
Pruebas de respuesta corta	2	0	2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

	Descripción
Sesión magistral	Desarrollo teórico de los contenidos de la materia
Resolución de problemas y/o ejercicios	Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral.
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma.
Estudio de casos/análisis de situaciones	Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Estudio de casos/análisis de situaciones	Incluye análisis de textos, películas y documentales tutorizados por el profesor.
Resolución de problemas y/o ejercicios	Los ejercicios serán planteados previamente por la profesora en función de los contenidos de la materia.

Evaluación

	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje
Sesión magistral	Desarrollo teórico de los contenidos de la materia. Se valorará la asistencia a clase.	5	A2 B2 C6 B5
Resolución de problemas y/o ejercicios	Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor. De esta manera, el alumno debe aplicar los conocimientos que ha adquirido.	15	C11 D1 D4 D5 D9
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	Se valorará la capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma.	5	D8

Estudio de casos/análisis de situaciones	Prueba en que se plantea una situación o problemática ya dada o que puede darse, partiendo de los diferentes factores involucrados, el análisis de los antecedentes, condiciones, de la situación, etc.	10	C11	D1 D4 D5 D9
Pruebas de respuesta corta	Se valorará conocer el medio del diseño de moda en el contexto cultural contemporáneo bajo una perspectiva histórica y crítica, así como la gestión de la información de manera autónoma.	65	B5 C6	D8

Otros comentarios sobre la Evaluación

FECHAS DE EXAMEN: Convocatoria de Enero 2018:

Miércoles 17 de enero de 16 a 18.30 horas

Segunda Convocatoria Junio/Julio 2018: Miércoles 27 de junio de 16 a 18.30 horas

Fuentes de información

Bibliografía Básica

Montfort, Anne; Godefroy, Cécile, **Sonia Delaunay**, Tate Modern, 2014

Andrew Rossi, **The First Monday in May**, 2016

Crystal Moselle, **The Wolfpack**, Kotva Films, Verisimilitude, 2015

VV.AA., **Boticelli Reimagined**, Victoria & Albert Museum, 2016

Margueritte, Victor, **La Garçonne**, Gallo Nero, 2015

VV.AA., **Game Changers - Reinventing the 20 th Century Silhouette**, MoMu, 2016

VV.AA., **Sonia Delaunay. Arte, diseño y moda**, Museo Thyssen Bornemisza, 2017

Bibliografía Complementaria

Cerrillo, Lourdes, **La moda moderna. Génesis de un arte nuevo**, Siruela, 2010

Cosgrave, Bronwyn, **Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días**, Gustavo Gilli, 2005

Deslandres, Ivonne, **El traje, imagen del hombre**, Tusquets, 1998

Laver, James, **Breve historia del traje y de la moda**, Cátedra, 2003

Lehnert, Gertrud, **Historia de la moda**, Könnemann, 2000

Lipovetsky, Gilles, **El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas**, Anagrama, 2004

Cendán Caaveiro, Susana, **Sonia Delaunay & Alfar: Pasajes de una relación singular**, Abrente. Revista de la Real Academia de Nuestra Se, 2011

Damase, Jacques, **Sonia Delaunay. Fashion and Fabrics**, Thames and Hudson, 1991

Pritchard, Jane (ed.), **Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes 1909-1929**, Victoria & Albert Museum, 2010

Poiret, Paul, **Vistiendo la época**, Parsifal, 1989

Koda, Harold; Bolton, Andrew, **Poiret**, Metropolitan Museum of Art/New Haven: Yale Univers, 2007

Cendán Caaveiro, Susana, **Paul Poiret: La construcción de la identidad creativa**, Abrente. Revista de la Real Academia de Nuestra Se, 2015

Urrea, Inmaculada, **Coco Chanel. La revolución del estilo**, Cita de letras, 1998

Dior, Christian, **Christian Dior y yo**, Gustavo Gilli, 2007

Morand, Paul, **El aire de Chanel**, Tusquets, 2009

Schiaparelli, Elsa, **Shocking Life. The Autobiography of Elsa Schiaparelli**, Victoria & Albert Museum, 2007

E. Blum, Dilys, **Shocking! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli**, Philadelphia Museum of Art/Yale University Press, 2004

Wood, Ghislaine (ed.), **Cosas del Surrealismo. Surrealismo y Diseño**, Victoria & Albert Museum/Guggenheim Bilbao, 2007/2008

Baudot, Francois, **Moda y Surrealismo**, H. Kliczkowski, 2002

Wood, Ghislaine, **The Surreal Body: Fetish and Fashion**, Victoria & Albert Museum, 2007

Martin, Richard, **Fashion and Surrealism**, Thames and Hudson, 1996

Evans, Caroline; Frankel, Susannah, **The House of Viktor & Rolf**, Barbican/Merrell, 2008

VV.AA., **Pain Couture by Jean Paul Gaultier**, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2004

Nicolás, María del Mar, **Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y la tradición**, Fundación Universitaria Española, 2001

VV.AA., **Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo**, Museo del Traje, 2010

Troy, Nancy J., **Couture culture: A Study in Modern Art and Fashion**, MIT Press, 2003

Cendán Caaveiro, Susana, **Auto caricaturas de Castelao. La construcción de una identidad icónica**, Quintana: Revista de estudios do Departamento de H, 2015

Steel, Valerie; Park, Jennifer, **Gothic: Dark Glamour**, The Museum at Fit, 2009

Tupitsyn, Margarita, **Rodchenko&Popva. Defining Constructivism**, Tate Publishing, 2009

VV.AA., **Reflecting Fashion: Kunst und Mode seit der Moderne**, MUMOK, 2012

VV.AA., **Yves Saint Laurent. Diálogo con el arte**, Fundación Caixa Galicia, 2008

Johnston, Lucy, **La moda del siglo XIX en detalle**, Gustavo Gilli, 2006

VV.AA., **Maison Martin Margiela "20": The Exhibition**, ModeMuseum, 2008

VV.AA., **Anticuerpos. Fernando & Humberto Campana 1989-2009**, Vitra Design Museum/Fundación Pedro Barrié de la M, 2010

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Fotografía de Moda/P01M171V01205

Ilustración de Moda/P01M171V01104

Laboratorio de Tendencias/P01M171V01201

Proyectos de Diseño de Moda I/P01M171V01103

Proyectos de Diseño de Moda II/P01M171V01204

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Fotografía de Moda/P01M171V01205

Ilustración de Moda/P01M171V01104

Laboratorio de Materiales/P01M171V01102

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Dirección Creativa para Moda/P01M171V01202

Estética e Historia de la Moda/P01M171V01101

Ilustración de Moda/P01M171V01104

Laboratorio de Materiales/P01M171V01102

Proyectos de Diseño de Moda I/P01M171V01103

Proyectos de Diseño de Moda II/P01M171V01204

Otros comentarios

TUTORÍAS

Miércoles de 18.00 a 19.00 horas

Espacio 201 (Planta 2ª)
