

Un vestido y un amor

Programa de formación en arte y moda

Módulo 1

Moda e Imagen

Docente: Sara Peisajovich.

1. Fundamentación y objetivos:

El vínculo entre arte y moda no es novedoso, basta rastrear momentos germinales a principio de Siglo XX para dimensionar su devenir histórico. Variadas bibliografías dan cuenta de su relación intrínseca en muchas producciones culturales donde la indumentaria aparece como motivo o materia prima de prácticas artísticas. A esto se le suma el aspecto crítico que hace foco en la moda y el arte como condición de producción. Es ahí donde aparece otro vínculo posible del binomio arte y moda. Definir, explicar y dar cuenta de esos alcances se perciben necesarios para proyectar nuevas posibilidades de hacer y de relacionarse en ambos universos.

El Módulo 1 del *Programa Un Vestido y Un Amor* es un curso que propone indagar en los vínculos entre el universo de la moda y el arte a modo de introducción de lo que luego se verá replicado en los talleres del Programa Anual. Se abordarán casos de entrecruzamiento como la moda en el museo, los Desfiles Performáticos, el diseño de vestuario, el Fashion Film y la Crítica de Moda para dar cuenta del alcance del binomio arte y moda en la comunicación de moda, en las artes visuales, en la literatura y en el cine. Se trabajará con material teórico y audiovisual para estudiar y analizar los diferentes fenómenos que se verán en clase. Así, se ofrecerá un lugar de encuentro para debatir y problematizar acerca de los alcances del binomio arte-moda y expandir las posibilidades de creación de ambos sistemas.

El objetivo del curso es brindar a los y las participantes el material pertinente para difundir, analizar y problematizar los distintos alcances del entrecruzamiento entre algunas prácticas del sistema de la moda y el arte. A su vez se propone:

- Desarrollar los conceptos más relevantes vinculados al sistema de la moda y diferentes lenguajes artísticos.
- Indagar sobre las prácticas (en ambas disciplinas) que llevan a cabo los artistas y diseñadores vistos en cada clase.
- Brindar el acceso a una bibliografía crítica y específica sobre el tema, así como también a ejemplos audiovisuales.

- Ofrecer a los alumnos la posibilidad de teorizar y problematizar sobre los fenómenos abordados.
- Estimular el desarrollo de una mirada crítica y reflexiva sobre la temática propuesta.

2. Contenidos por módulo y/o clase

Clase 1: *El binomio arte y moda:* introducción y ejemplos de cruces entre ambas disciplinas. Primer caso: La Moda en los museos. El porqué del ingreso de la moda en el museo. Tipologías de exposición. La curaduría de moda. Análisis de casos. La bienal de moda. El caso de Arnhem y el de la Bienal de Florencia de 1996. Historia de las bienales de moda.

Clase 2: *El desfile performático.* Qué es la performance: surgimiento y periodización. El arte en relación con la idea: conceptualismos. Ejemplos de performances relacionadas con la moda: Marina De Caro, Vanessa Beecroft. Desfile: definición, periodización. El desfile rupturista. Ejemplos de desfiles: Chalayan, Chanel, Galliano, McQueen. Estado de situación del mapa local.

Clase 3: Cine y Moda. Simbologías, mensajes y expresiones culturales que hacen eco en el diseño de indumentaria. Diseño de vestuario y su proyección artística. Su historia, sus características y los alcances del oficio. Los años dorados de Hollywood y casos locales. El diseño replicado en el *fast fashion*. Las prendas como soportes narrativos. El fashion film. Qué es el fashion film. La discursividad de la vestimenta. Ejemplos de casos locales e internacionales.

Clase 4: *El arte en las tapas de revista.* Historia de las revistas de moda. Vanguardias artísticas. Estudio de casos de Vogue y Harper's bazaar. Análisis de las condiciones de producción de esas tapas. La figuración del cuerpo en función de la tapa. El rol de las editoras. Periodismo de moda. Crítica de Moda. Su historia, su actualidad.

3. Modalidad y actividades planificadas

La modalidad es virtual. El curso es teórico. Cada clase partirá de un texto teórico que se discutirá en común. A partir de ahí se exhibirán videos y presentaciones que aborden la problemática propuesta para analizar y debatir en grupo.

4. Bibliografía

- Alcázar, J. & Fuentes, F. (2005) *Performance y arte-acción en América Latina*. México: Ediciones Sin Nombre.
- Barreiro, A. (1998) *La moda en las sociedades modernas*. Madrid: Editorial Tecnos.

- Barthes, R. (2008) *El sistema de la moda*. Argentina: Paidós Comunicación.
- Beaton, C. (1990) *The glass of fashion*. Barcelona: Parsifal Ediciones.
- Breton, A. (2012). *Manifiestos del surrealismo* (3ª ed.). Buenos Aires: Argonauta.
- Croci, P. & Vitale, A. (1992) *Los cuerpos dóciles*. Buenos Aires, la marca editora.
- Celant, Germano (1997) *Art and Fashion*. Nueva York, Guggenheim Museum.
- Goldberg, R. (1979) *Performance art*. Barcelona: Ediciones Destino.
- Goodman, Nelson. (1990). *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Visor distribuciones.
- Lescano, V. (2004) *Followers of fashion. Falso diccionario de la Moda*. Buenos Aires: Interzona Editora S.A.
- Lipovetsky, G. (2014). *El imperio de lo efímero*. Barcelona: Anagrama.
- Mairesse, F. (2013) *El museo híbrido*. Buenos Aires: Ariel Arte y Patrimonio.
- Melchior, M. (2014) *Fashion and Museums*. Reino Unido: Bloomsbury
- Morgan, R. (1998) *El fin del mundo del arte y otros ensayos*. Buenos Aires: Eudeba.
- Nadoolman, D. (2014) *Diseño de vestuario*. Barcelona: Blume.
- Nelson Best, K. (2019). *El estilo entre líneas*. Buenos Aires: Ampersand.
- Pinto, F. y Cancela D. (2004) *Moda para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente
- Saulquin, S. (2014). *Política de las apariencias: nueva significación del vestir en el contexto contemporáneo*. Buenos Aires: Paidós.
- Steel, V. (2018). *Fashion theory: hacia una teoría cultural de la moda*. Buenos Aires: Ampersand.
- Vilaseca, E. (2010) *Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo*. Barcelona: Promotora de prensa internacional S.A.