

PRESENTACIÓN

Breve descripción: Aproximación global a la Historia de la Moda y a las referencias culturales de las que toma inspiración, especialmente en su relación con el cine.

- **Titulación:** Máster en Gestión de Moda
- **Módulo/Materia:** Principios y Gestión de Moda: principios de moda
- **ECTS:** 2
- **Curso, semestre:** 2026/27
- **Carácter:** Obligatoria
- **Profesorado:** Carmen Azpurgua y María Villanueva
- **Idioma:** Español
- **Aula, Horario:** Aula 3 - 08:45-14:30 h

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

- CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CB7: 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
- CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CE10: Comprender la moda como fenómeno multidisciplinar e identificar sus referentes culturales e históricos.

PROGRAMA

Programa Parte I: Historia de la moda.

Tema 1. El mundo antiguo: los orígenes de la estética occidental

- La estética y el simbolismo en el Antiguo Egipto.
- Indumentaria, belleza y representación del poder.
- El ideal clásico en Grecia: proporción, armonía y cuerpo.
- La moda en Roma: ciudadanía, jerarquía social y lujo.
- La herencia de la Antigüedad en la cultura visual occidental.

Tema 2. Edad Media y Edad Moderna: tradición, poder y representación

- El lujo bizantino y la construcción visual del poder.
- La indumentaria en la Europa medieval: simbolismo, religión y estatus.
- El Renacimiento: humanismo, individualidad y nuevas formas de representación.

Universidad de Navarra

- La cultura cortesana y la moda en la Edad Moderna.
- El Barroco y la expresión del poder a través de la apariencia.

Tema 3. El Neoclasicismo y el estilo Imperio (finales del siglo XVIII y comienzos del XIX)

- La Revolución Francesa y la transformación de la moda.
- El Neoclasicismo como referencia estética y cultural.
- El vestido camisa y la silueta Imperio.
- La construcción de una nueva feminidad en la Europa postrevolucionaria.

Tema 4. La primera mitad del siglo XIX: Romanticismo, industrialización y cambio social

- El siglo de las revoluciones y su repercusión en la moda.
- Romanticismo, Historicismo y Orientalismo como fuentes de inspiración.
- La Revolución Industrial y la democratización del consumo.
- La evolución de la silueta femenina: la evolución de los volúmenes.

Tema 5. La segunda mitad del siglo XIX y la transición al siglo XX

- La Belle Époque: modernidad, optimismo y cultura urbana.
- La evolución de la silueta femenina: del polisón a la línea en "S".
- El movimiento sufragista y la reforma del vestir femenino.
- Publicidad, prensa especializada y nacimiento de la cultura del consumo.
- Los grandes almacenes y la consolidación del sistema de la moda.
- Las primeras casas de alta costura y los diseñadores pioneros.

Tema 6. Las primeras décadas del siglo XX: modernidad, diseño y emancipación

- Las vanguardias artísticas y su influencia en la moda.
- Art Nouveau, Art Déco y cultura visual moderna.
- La irrupción del diseño como lenguaje de la modernidad.
- La nueva mujer: moda, trabajo y cambio social.
- Los grandes creadores de la primera mitad del siglo XX.

Parte II: La moda y el cine. Siglo XX y XXI

1. LOS ORÍGENES y LOS FELICES AÑOS VEINTE

Contexto histórico años 20. Del mudo al sonoro. Nacimiento del cine y nacimiento de la Alta Costura. Cine y Moda, dos disciplinas relacionadas desde su origen. El vestuario en los primeros años del cine. Los pioneros del diseño de vestuario. El nacimiento de la profesión en el cine. Las Flappers. Las Vampiresas.

Películas de visionado obligatorio (una de la relación):

- *La caja de Pandora* (G. W. Pabst, 1929)
- *Cotton Club* (Francis Ford Coppola, 1984)
- *El Gran Gatsby* (Baz Luhrmann, 2013) o *El Gran Gatsby* (Jack Clayton, 1974)
- *The Artist* (Michel Hazanavicius, 2011)

2. AÑOS 30, HOLLYWOOD, EL LUGAR DE LOS SUEÑOS:

Contexto histórico. Crisis económica del 29. Influencia de la crisis económica en la moda. Influencia de la crisis económica en el cine. Comienzo de la Edad de Oro de Hollywood. Nacimiento del Sistema de Estudios. Pilares del Sistema de estudios. Gilbert Adrian. Bernard Newman. Travis Banton.

Películas o series de visionado obligatorio (una de la relación):

- *Roberta* (William A. Seiter, 1935)
- *Mujeres* (George Cukor, 1939)
- *Bonnie y Clyde* (Arthur Penn, 1967)

3. AÑOS 40 Y 50. LA MODA Y EL CINE DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Contexto histórico: La II Guerra Mundial y su influencia en la moda y el cine. América entra de lleno en el mapa de la moda. El sportswear americano. Termina la Guerra: el Glamour sigue siendo eficaz. Dior y el New Look. Edith Head. Audrey H y Givenchy. Grace Kelly y Hightcock. Jean Louis. Los rebeldes: James Dean, Marlon Brando, Elvis.

Películas de visionado obligatorio (una de la relación):

- *Historias de Filadelfia* (George Cukor, 1940)
- *Gilda* (Charles Vidor, 1947)
- *El hilo invisible* (Paul Thomas Anderson, 2017)
- *Eva al desnudo* (Joseph L. Mankiewicz, 1950)
- *Sabrina* (Billy Wilder, 1954),
- *Atrapa a un ladrón* (Alfred Hitchcock, 1955)
- *Una cara con ángel* (Stanley Donen 1957)
- *Rebelde sin causa* (Nicholas Ray, 1955)

4. AÑOS 60 Y 70: LA MODERNIDAD

Contexto histórico. Desarrollo económico. Se instala el American way of life. Nuevos derechos y libertades. La contracultura y los movimientos underground. Cine: La Modernidad cinematográfica: la Nouvelle vague y los nuevos cines. El cine de autor. La generación de cineastas de los 70. El concepto del blockbuster. Popularización de las franquicias para todos los públicos. Moda: Multiplicación de las tendencias de moda y ampliación del target. Mary Quant. Agnes B. Halston. Courreges. Paco Rabanne. Yves Saint Laurent. Nacimiento del pret a porter. Vivienne Westwood.

Películas de visionado obligatorio (una de la relación):

- *Al final de la escapada* (Jean-Luc Godard, 1960)
- *The Thomas crown affair* (Norman Jewison, 1968)
- *¿Quién eres tú, Polly Magoo?* William Klein, 1966.

Universidad de Navarra

- *Dos en la carretera* (Stanley Donen, 1967)
- *Love Story* (Arthur Hiller, 1970)
- *Star Wars* (George Lucas, 1975)
- *Grease* (Randal Kleiser, 1978)

5. AÑOS 80 Y 90: LA POSMODERNIDAD

Contexto histórico. Características de la posmodernidad. Cine: época dorada del cine juvenil y vuelta al academicismo. Moda: más que por la innovación se caracteriza por el reciclaje y el revival. Las tendencias se multiplican. Jean Paul Gaultier. Armani.

Películas de visionado obligatorio (una de la relación):

- *Blade Runner* (Ridley Scott, 1982)
- *Los intocables de Eliot Ness* (Brian de Palma, 1987)
- *Los Goonies* (Richard Donner, 1985)
- *El quinto elemento* (Jean Luc Besson, 1997)
- *Matrix* (Lana Wachowski y Lilly Wachowski, 1999)
- *El año más violento* (J.C. Chandor, 2014)

6. NUEVO MILENIO

Contexto histórico Aceleración del cambio social gracias a la tecnología. Después del escepticismo posmoderno se detecta cierta vuelta al ideal. La posverdad. La Polarización social. La cultura de la cancelación. El cine posmoderno, características. Moda: Se produce un aumento en el consumo de moda rápida. El street Sytle. El lujo abre el nicho de mercado entre el consumidor joven. Gucci. Alessandro Michele. Alexander Mc Queen.

Películas de visionado obligatorio (una de la relación) :

- *El diablo se viste de Prada* (David Frankel, 2006)
- *El Gran Hotel Budapest* (Wes Anderson, 2014)
- *Cruella* (Craig Gillespie, 2022)
- *Haute Couture* (Ohayon, Sylvie 2021)

7. NUEVOS FORMATOS SERIES, DOCUMENTALES, FASHION FILM

Quality televisión. Product placement. Fashion Films. Documentales. Premio Óscar. Importancia de la moda en las series y nuevas relaciones entre ambas industrias.

Documentales de visionado obligatorio (uno de la relación):

- *7 días antes* (2018, Andrew Rossi)
- *The September Issue* (2009, R.J. Cutler)
- *Art Lovers Unite!* (2022, Dacob)

Universidad
de Navarra

– *Dior an I* (2014, Frédéric Tcheng)

– *Mc Queen* (2018, Peter Ettedgui)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Clases presenciales teóricas
- Pruebas de evaluación

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

- Intervención en clases, seminarios y clases prácticas: 20%
- Evaluación final: 80% (examen)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- Intervención en clases, seminarios y clases prácticas: 20%
- Evaluación final: 80% (examen)

HORARIOS DE ATENCIÓN

Los estudiantes pueden contactar con el profesor en los siguientes email:

Prof. Carmen Azpurgua: cazpurgua@unav.es

Prof. María Villanueva: mpvcdp@gmail.com

BIBLIOGRAFÍA

Beaulieu, M. *El vestido moderno y contemporáneo*. Barcelona, 1987.

Black, J. y Garlid, M. *Una historia de la moda*. Londres: blacl cat. Año 1990.

Boucher, F. *Una historia del vestuario en occidente*. Londres, Thames y Hudson, 2004.

Breward, C. *La cultura de la moda*, Manchester university press, Manchester, 2002.

Butchart, A. *The Fashion Of Film: How Cinema has Inspired Fashion*. Mitchell Beazle, 2016.

Calefato, P. *Moda y Cine*, Valencia Engloba, 1999.

Cerrillo Rubio, I. *Moda y creatividad. La conquista del estilo en la era moderna. 1789-1929*. Nerea, San Sebastián, 2019.

Colomer, J.L. Descalzo, A (dirs.), *Spanish fashion at the courts of early modern europe*, 2 vols. Madrid, Centro de estudios europa hispánica, 2014.

Cumming, V., Cunnington, C.W., y Cunnington, P.E. *El diccionario de historia de la moda*, Bloomsbury, 2017.

Dejean, J. *La esencia del estilo*, Nueva York, Free press, 2005.

Universidad de Navarra

- Fogg, M y Steele, V. Fashion: The whole story, Londres, Thames y Hudson, 2013.
- Fukai, a. Fashion: a history from the 18th to the 20th century, Taschen, 2 vol. 2002.
- Gaultier, Jean Paul, Cine y Moda por Jean Paul Gaultier. Fundación La Caixa, 2022.
- Jones, T. (editor). 100 diseñadores de moda contemporánea, Taschen, 2013.
- Jorgensen Jay, Scoggins, Donald L. Creating the illusion: a fashionable history of hollywood costume designers. Turner, 2015.
- Jouve, M.A. & Demornex, J. Balenciaga, Éditions du regard, 1988.
- La Motte, Richard. Costume Design 101: The business and art of creating costumes for film and television. Michael Wiese Productions, 2010.
- Laver, J. Costume and fashion: a concise history, Thames y Hudson, 2012
- Laverty, C. Fashion in Film. Laurence King, 2021.
- Leese, E. Costume Design in the Movies: An Illustrated Guide to the Work of 157 Great Designers. Dover Publications, 1991.
- Leloir, M. Diccionario de vestuario y sus accesorios de armas y tejidos, desde los orígenes hasta nuestros días. París, 1951-1961.
- Lurie, A. El lenguaje de la ropa. Henry Holt and company, 2000.
- Mendes, V y Haye de la A. Moda desde 1900. Thames ND Hudson Ltd, 2010.
- Nadoolman Landis, D. Diseño de vestuario. Blume, 2014.
- Nadoolman, D. 50 Designers, 50 Costumes: Concept to Character. Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 2004.
- Osma, G. Mariano Fortuny: su vida y obra, V&A Publications, 2015.
- Ribeiro, A. Cumming, V. The visual history of costume, 1989.
- Squicciarino, N. El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria, 1990.
- Stanley, L. Adrian: A Lifetime of Movie Glamour, Art and High Fashion Rizoli, 2019.
- Steele, V. y Menkes, S. Diseñadores de moda de la A a la Z, Tachen, 2018.
- Von Boehn, Max, La moda el traje y las costumbres. Barcelona, 1945.
- VVAA. Balenciaga. Cristóbal Balenciaga Museoa. Nerea, 2013.

FILMOGRAFÍA

- Anderson, Wes. (2014) *Gran Hotel Budapestl*
- Besson, Jean Luc. (1997) *El quinto elemento*
- Chandor, J.C. (2014) *El año más violento*

Universidad de Navarra

- Clayton, Jack. (1974) *El Gran Gatsby*
- Coppola, Francis Ford. (1984) *Cotton Club*
- Cukor, George. (1939) *Mujeres*
- Cukor, George. (1940) *Historias de Filadelfia*
- Cutler, R.J. (2009) *The September Issue* [Documental]
- Dacob (2022) *Art Lovers Unite!* [Documental]
- de Palma, Brian. (1987) *Los intocables de Eliot Ness*
- Donen, Stanley. (1957) *Una cara con ángel*
- Donen, Stanley. (1967) *Dos en la carretera*
- Ettedgui, Peter (2018) *Mc Queen* [Documental]
- Frankel, David. (2006) *El diablo se viste de Prada*
- Gillespie, Craig. (2022) *Cruella*
- Godard, Jean-Luc. (1960) *Al final de la escapada*
- Hazanavicius, Michel. (2011) *The Artist*
- Heckerling, Amy (1995) *Clueless*
- Hiller, Arthur. (1970) *Love Story*
- Hitchcock, Alfred. (1955) *Atrapa a un ladrón*
- Jewison, Norman. (1968). *El caso de Thomas Crown*
- Klein, William. (1966). *¿Quién eres tú, Polly Magoo?*
- Kleiser, Randal. (1978) *Grease*
- Lucas, George. (1975) *Star Wars*
- Luhrmann, Baz. (2013) *El Gran Gatsby*
- Mankiewicz, Joseph L. (1950) *Eva al desnudo*
- Minnelli, Vincente. (1958) *Gigi*
- Ohayon, Sylvie (2021). *Haute Couture*
- Pabst, G.W. (1929) *La caja de Pandora.*
- Penn, Arthur. (1967) *Bonnie y Clyde*
- Rossi, Andrew (2018) *7 días antes* [Documental]
- Scott, Ridley. (1982) *Blade Runner*
- Seiter, William A. (1935) *Roberta*

Universidad
de Navarra

Tcheng, Frédéric (2014) *Dior and I* [Documental]

Thomas Anderson, Paul. (2017) *El hilo invisible*

Vidor, Charles. (1947) *Gilda*

Wachowski Lilly y Lana. (1999) *Matrix*

Wilder, Billy. (1954) *Sabrina*