

**DIPLOMADO /
ARTE Y MODA**

Desarrolla recursos creativos y estéticos prácticos, desde principios teóricos del arte y la moda, el trabajo semiótico, las posibilidades estéticas, y los medios tecnológicos, desde una perspectiva reflexiva, crítica, operativa e instrumental que permita una aproximación a los procesos de producción y conceptualización.

DIPLOMADO / ARTE Y MODA.

Coords. Pedro Medina y Ana Lugo.

A lo largo de la historia podemos identificar los profundos y latentes vínculos entre el arte y la moda, estudiando cómo la moda ha servido para transmitir ideales estéticos del arte hasta convertirse en una extensión del mismo con impacto en el ecosistema social. Son diversos y múltiples los principios teóricos del arte en la moda que fundamentan el encuentro y la disolución de fronteras entre ambas disciplinas, desde *Moda y símbolos* en Barthes hasta *La Moda y Lo exótico* en Poiret, adentrándonos en la contemporaneidad con Hussein Chalayan, Martin Margiela, Viktor & Rolf, Helmut Lang y Nick Cave, hasta excavar en una reflexión sobre la representación criolla, indígena y afro venezolana junto a referentes de antropología visual y levantamientos etnográficos contemporáneos.

El Diplomado de Arte y Moda es un programa de formación académica que fomenta la interdisciplinariedad, en el que podrás desarrollar recursos creativos y estéticos prácticos, desde los principales modelos y nociones teóricas del arte y la moda, el trabajo semiótico, las posibilidades estéticas, y los medios tecnológicos, desde una perspectiva reflexiva, crítica, operativa e instrumental que permita una aproximación a los procesos de producción y conceptualización.

DIPLOMADO / ARTE Y MODA.

Coords. Pedro Medina y Ana Lugo.

En el trayecto de este diplomado podrás desenvolverte en el desarrollo de múltiples técnicas creativas propias, conocimientos teóricos y la exploración transversal de conceptos y tendencias que aportaran una visión expandida de la moda en diferentes campos creativos de acción, entre algunos de ellos: el diseño, el arte, la dirección artística, dirección creativa, ilustración, estilismo, fotografía, comunicación audiovisual, y otros.

Hacia el final del diplomado los estudiantes trabajarán en la creación de una propuesta creativa propia orientada a la moda tomando en cuenta un estudio general de variables que involucran economía de recursos, perdurabilidad, funcionalidad y eficiencia para su óptimo alcance.

DIPLOMADO / ARTE Y MODA.

competencias.

- Conoce los principios teóricos del arte en la moda y el diálogo presente entre ambas disciplinas.
- Comprende la historia desde principios del siglo XX hasta la actualidad cubriendo moda, arte, arquitectura, teatro y panorama socio-político de cada década en Venezuela.
- Conoce la historia de la imagen desde principios del siglo XX, reflexión sobre ella y obtención de herramientas tanto referenciales como metodológicas para crear un diálogo entre su propio interés artístico más la visión estética y comercial de un diseñador o una publicación.
- Maneja conceptos y términos que nutrirán la comunicación efectiva dentro del entorno creativo y laboral.
- Maneja metodologías de creación con un enfoque integral, desempeño profesional con sentido social y crítico.
- Desarrolla técnicas plásticas y expresivas para su aplicación para la producción de moda. Dibujo, Collage, Pintura, Estampación, Fotografía, Video, Performance.
- Maneja el concepto de color, además de su terminología y algunas teorías. Comprende cómo crear los colores, su relación en el contexto de la moda y el arte.

DIPLOMADO / ARTE Y MODA.

competencias.

- Desarrolla conocimientos asociados al fashion film para crear videos que generen emoción o experiencia estética memorable que englobe valores esenciales del concepto o identidad de marca y/o persona.
- Experimenta el uso de la tecnología como medio visual y audible.
- Produce e interpreta imágenes visuales y audiovisuales en relación a sus modos de articulación, circulación, significación y uso-consumo.
- Desarrolla un pensamiento crítico manifestado en propuestas visuales le brinden a la audiencia algo en lo qué pensar, que de manera indirecta e implícita influya también en ventas y/o posicionamiento.
- Comprende la relación entre los saberes tradicionales y la producción de moda para valorar la importancia de la inserción e innovación que sucede a través de la aplicación de la artesanía y la investigación cultural, junto a referentes históricos y actuales.
- Realiza una creación propia orientada a la moda aplicando los conceptos, metodologías y variables como recursos, perdurabilidad, funcionalidad y eficiencia para su óptimo alcance.

PROGRAMA DE ESTUDIOS.

MÓDULO 1. PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL ARTE EN LA MODA.

Profesora: Daniela Benaim / horas académicas: 16 hrs.

1.- Introducción al estudio de la moda.

- Moda y símbolos. Barthes.
- Moda y surveillance. Foucault.
- Carlyle.
- Moda y clases. Thorstein Veblen , The Theory of the Leisure Class (1899). Marx.
- Moda y muerte. Giacomo Leopardi, "The Dialogue of Fashion and Death". Walter Benjamin.
- Moda y género. Flugel. Oscar Wilde.
- Moda y cuerpo. Lo grotesco. Bakhtin. Judith Butler.
- Moda y modernidad. Charles Baudelaire. Lipovetsky.
- Moda y fetichismo. Freud. Velerie Steele. Proust. Surrealistas.
- Moda y lo exótico. Oriente y occidente. Poiret.

2.- El diálogo entre el arte y la moda.

- La interrogante: ¿Es la moda arte?
- Siglo XIX. De exclusiva a masiva. Del Haute Couture a la industria.
- La moda se inspira en el arte. Y el arte se inspira en la moda.
- Artistas textiles. Pre-Rafaelitas, Fortuny. Poiret.
- Colaboraciones. ¿A favor o en contra de la corriente?
- Arte como industria.
- Los medios de comunicación. Revistas. Warhol. Anti-Moda.
- En contra del dualismo: Hussein Chalayan, Martin Margiela, Viktor & Rolf, Helmut Lang and Nick Cave.

MÓDULO 2. LA HISTORIA DE ENCUENTROS DE LA MODA Y EL ARTE EN VENEZUELA.

Profesora: Mariela Ortega / horas académicas: 12 hrs.

1. Principios del Siglo XX - 30s

- Venezuela Agropecuaria
- Caudillismo y las clases sociales
- "Ropa Tradicional" alrededor del país
- Simbología del traje

2. Los 40s - 70s y la llegada de los Europeos

- La aparición del Sartre y la Costurera
- Alvaro Clement
- Los Sastres de los presidentes
- La Caracas de Dior y el "trickle down effect"
- Aparición del Miss Venezuela
- Grandes Novelas y Cine Venezolano (Parte 2)

3. Los 80s - 90s y la llegada de los Americanos

- La entrada de las grandes tiendas por departamento
- Introducción del "fast fashion"
- La aparición de los "Grandes Diseñadores Venezolanos"
- Casablanca y Minouche
- Grandes Novelas y Cine Venezolano (Parte 2).

PROGRAMA DE ESTUDIOS.

4. 2000 - 2015 el cambio de códigos.

- Desaparición de los códigos de vestimenta a nivel mundial
- Salida de franquicias Europeas vs. Entrada de franquicias Árabes
- La Nueva ola de “Grandes Diseñadores Venezolanos”
- HBO, MTV, E!, SONY - Venezuela como el “HUB” de Producciones televisivas en Latino América.
- CALIOPE y NEUTRONI - Disrupción del status quo

5. 2015 - 2023 Nuevo escenario de la moda nacional “up and coming designers”

- Propuestas de diseñadores emergentes
- Subculturas en Venezuela - Gen Z y lo que implica
- El renacimiento de la boutique Multi-Marca en la nueva Venezuela.
- NOTAS
 - Zapatos: Nardi_Luchi
 - Tiendas: VAN_ Celemar _Beco_ Tropicana

MÓDULO 3.

PROCESOS CREATIVOS: MODA Y DISCURSOS ESTÉTICOS.

Profesor: Harry Febres / horas académicas: 12 hrs.

1. El proceso creativo: de la complejidad a la simplicidad.

- Anatomía del proceso: leer, escuchar, bocetear y dialogar.
- El sujeto creativo: cazadores, recolectores y polinizadores.

2. La narrativa y las formas del espacio.

- El diseño del espacio narrativo: “La cocina del sentido”.
- Estructuras narrativas: del sintagma al laberinto.
- La construcción del mito: grotesco, monstruoso, camp y cyborg.

3. El juego y la seducción: inventar el mundo a fuerza de imaginar.

- Teoría del juego y retórica: estrategias de la seducción.
- La metáfora como juego: la comunicación como deseo.

4. (Pos)estética, inteligencia artificial y nuevas originalidades. Harry Febres. 4HA

- Nuevas políticas poéticas en la creación de discursos estéticos.
- Producción de nuevos sentidos y nuevas subjetividades.
- Nuevas originalidades en la imagen contemporánea.
- (Auto)crítica del ethos occidental.
- La creación como instancia de resignificación humana.

PROGRAMA DE ESTUDIOS.

MÓDULO 4. DIBUJO COMO BASE DEL PENSAMIENTO CREATIVO.

Profesor: Pedro Medina / horas académicas: 16 hrs.

- 1.-El dibujo como detonador o base de un concepto.
2. El sketchbook como punto de partida para la exploración de narrativas creativas propias.
3. Técnicas de representación: conocimiento de herramientas para la representación bidimensional y tridimensional de elementos y entornos.
4. Ilustración intuitiva y geométrica de formas, en dimensiones, escalas, y estructura.
5. Volumen gráfico y tridimensional, luz y sombra, textura.
6. Morfología: Conocimientos esenciales sobre los elementos y su relación en el espacio. Estudio de la forma y sus atributos:
7. Composición, simetría, ritmo, armonía, quiebre, y equilibrio.
8. Dibujo básico: ejercicios que implican el paso del pensamiento gráfico a la ilustración, por medio de herramientas como las líneas libres, boceto, control de la dirección, encaje, valorización, y trama.
9. Dibujo anatómico: comprensión e ilustración de la figura humana, nociones y prácticas orientadas a la obtención de formas singulares y comunicables de representar el cuerpo humano, propias de su naturaleza y visión. Dibujo de partes y posturas que interesan al desarrollo creativo en la moda.

MÓDULO 5. LA PLÁSTICA APLICADA A LA MODA.

Profesores: Lubeshka Suárez, Jonathan Lara y Francisco Martínez / horas académicas: 44 hrs.

1. Principios y aplicaciones del color en la moda. Lubeshka Suarez. 16 HA.

- El color
 - La luz – Espectro de luz
 - El espectro visible: Newton.
- Historia del círculo cromático
 - Historia desde el círculo de Newton hasta el círculo actual. Diferencias de los círculos de Moses. Harrys, Young, Maxwell, Ittems, RYB, CMYK.
- Tipología del color
 - Colores primarios, secundarios y terciarios. Proceso de las tipologías cromáticas para generar los colores primarios, secundarios y terciarios. "El círculo cromático"
- Propiedades de los colores: Tono, saturación, brillo.
- Corrección por parte del Docente del boceto para la entrega del Círculo Cromático.
- Colores complementarios: Triadas, dobles complementarios, armonía, analogía y gamas múltiples. Ejemplos:
 - Colores tierras
 - Quebrados directos.
- Propiedades del color: Matiz, luminosidad.
 - Luminosidad o brillo. Escala de rebajados
- Colores cálidos y fríos. Colorimetría. Ejemplo y relación con la moda y el arte.

PROGRAMA DE ESTUDIOS.

2. Gráfica y estampa: técnicas de estampación ilustrativa. Jonathan Lara. 12 h académicas.

- La estampa en diferentes momentos de la historia.
- Arte, Artistas, y Moda.
 - Referentes históricos dentro de la cultura, la sociedad, el arte y actores actuales que trabajan con la serigrafía como método de creación.
- Métodos de estampación.
 - La serigrafía desde un punto de partida básico y sus posibilidades. Conocer algunos materiales, herramientas, sus funciones, mantenimiento, etc.
- La serigrafía como herramienta al alcance inmediato.
 - Trabajo con elementos cotidianos, incentivar a la creación con dinámicas propias, con materiales y herramientas sencillos.
 - Introducción a procesos previos a la estampación, como recorte de plantillas, experimentación de la técnica a través de ejercicios simples y visualización de una propuesta personal.
- Dibujo sobre malla y proyecto final
 - Método artesanal y alternativo, que permite la utilización de materiales más cercanos a la serigrafía profesional desde otra lógica aplicada.
 - Creación de diseños y patrones más elaborados y detallados.
- Estructura de un sistema interno armonioso.
- La pieza de moda como estructura visual y corporal. Soporte corporal y emocional.
- Ejercicios exploratorios para crear elementos escultóricos y ergonómicos utilizables.
- Trabajo de varios diseñadores.
- Revisión de entrevistas:
 - Gertrud Goldschmidt GEGO
 - Luis Perez Oramas.

3. Estructura de la forma, en la moda: ¿Todo elemento de la moda es escultórico? (Mezcla entre lo pictórico y lo escultórico) Descubrimiento e indagación de las propiedades de la escultura que participan en la creación de una pieza de moda. Francisco Martínez. 16 h académicas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS.

MÓDULO 6. ARTES VISUALES APLICADAS A LA MODA.

Profesores: Juan Zerpa, Anderson Delgado (Malos hábitos), Maco Díaz, Nicole Crespo, Gabriela García (Rocatarpeya) y Ricardo Báez / horas académicas: 52 hrs.

1.- La fotografía de moda. Arte vs. Comercio. Juan Zerpa y Anderson Delgado. 16 HA

- 2.100 años de sociedad: fotografía, bellas artes, y moda.
3. La fotografía de moda, o "la hijastra bastarda del mundo del arte".
4. Conceptualización.
5. Puesta en escena.
6. Revisión de proyectos.
7. Entrega final con trabajo expositivo.

2. Fashion Film. Maria Corina Díaz. 12 h académicas.

1. Definiciones sobre el Fashion Film.
2. La Historia del Fashion Film.
3. El Fashion Film y la Fotografía.
4. Directores de Cine en Fashion Films.
 - a. Masterclass.
5. Desarrollo de una Propuesta Visual y el Lenguaje Audiovisual.
6. Desarrollo de la Propuesta Visual.
7. Quienes conforman un Fashion Film.
8. Ejercicio práctico. Ejecución en set.

3. Videoarte. Nicole Crespo y Gabriela García. 8h académicas.

1. Video Arte / Antecedentes / Historia / Conceptos.
2. Características (Técnicas / Estructura)
3. Diferenciar sus tipos nos ayuda a comprender los objetivos buscados por los videoartistas:
- 4.- La vídeo-acción / performance (pregrabados / en directo)
- 5.- El vídeo experimental
- 6.- La videoinstalación o video escultura
7. Video Arte.
8. Práctica: conceptualización / Análisis Semiótico / Simbólico / Estético
9. Realización de un videoarte.
RocaTarpeya.

4. ¿Dónde está el GRAPHIC design en el FASHION design? 16 h académicas.

- IDENTITY IN FASHION: Identidad visual en la moda (Diseño)
- TYPO IN FASHION: Tipografía en la moda (Tipografía)
- PRINTED IN FASHION: Eventos impresos en la moda (Imprenta)
- EJERCICIOS PRÁCTICOS.
- ¿Qué color identifica a mi marca como diseñadxr?
- ¿Qué tipografía identifica a mi marca como diseñadxr?
- ¿Qué soundtrack suena en mi primer Fashion Show?
- Todas las anteriores juntas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS.

MÓDULO 7. PERFORMANCE/MODA, UNA RELACIÓN PROTÉSICA.

Profesor: Raúl Rodríguez / horas académicas: 12 hrs.

1. ¿Performance: show/art?
2. Resumen histórico de la performance. Principales exponentes vinculados a - conceptos como- estéticas comerciales, la indumentaria y la cuerpo disidente.
3. Cuerpos Raros - investigación que expone un espectro amplio de la diversidad de los cuerpos y cómo esta diversidad se relaciona actualmente al campo artístico como la performance, la fotografía y la moda.
4. Nuevas estéticas comerciales y su vínculo arte/ moda.
5. Referentes Globales vinculado a tendencias globales.
6. Referentes Locales.
7. Referentes Latam.
8. Comprensión de nuestro cuerpo · Activación del cuerpo performático.
9. Ejercicios de reconocimiento corporal (inhibición de los sentidos)
10. Percepción desde la otredad · Poses y expresión incómoda.
11. Prenda/Cuerpo/Objeto/Acción · Indumentaria y vínculos personales
12. Relación individual con la moda. (Indumentaria, objetos de deseo, accesorios, joyas,...)
13. Práctica de expresión corporal partiendo de la indumentaria como necesidad comunicativa.

MÓDULO 8. ANTROPOLOGÍA Y MODA: UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO

Profesor: Santiago Méndez / horas académicas: 16 hrs.

1. Cultura y moda.

1. La identidad cultural en el proceso creativo.
2. Moda como fenómeno y hecho social en el mundo occidental.
3. La representación de las características culturales de lo prehispánico y post-conquista.
4. Tendencias latinoamericanas en la moda y sus códigos.

2.- Aplicaciones de la artesanía en la moda.

1. Antropología de la indumentaria.
2. Textilería en la tradición venezolana.
3. Vínculos entre indumentaria, artesanía y arte.

3. Propiedad Intelectual de la cultura tradicional.

- Industria de la moda y representación indígena y afro.
- Saberes ancestrales y sustentabilidad: ¿de qué manera se relacionan?
- Apropiación cultural.
- Análisis de Casos.

MÓDULO 9. METODOLOGÍA CREATIVA PARA LA PRODUCCIÓN

horas académicas: 16 hrs.

1. Realización paso a paso de una propuesta creativa orientada a la moda, estudio general de variables como la economía de recursos, perdurabilidad, ecología, utilidad y eficiencia para la obtención de los objetivos.
2. Sesiones de asesoría.
3. Entrega y exhibición de propuestas realizadas.

DIPLOMADO / ARTE Y MODA.

Estrategias didácticas.

Prácticas y ejercicios periódicos, interrogatorios, estudio de casos, exposición, diálogo y lecturas:

- Clases presenciales.
- Masterclass digitales.
- Análisis de casos.
- Ejercicios prácticos.
- De forma transversal el proceso creativo es constante.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

Evaluaciones grupales y transversales que despertaran un sentido crítico a la vez que muestran al evaluador si existe el manejo de términos e identificación de elementos plásticos.

Ensayos parciales e investigaciones finales a entregar por parte del asistente.

Evaluación cualitativa de los productos propuestos por el alumno, midiendo y comparando así su nivel de creatividad en la ejecución.

*Importante | Cumplimiento del 75% de cumplimiento de asignaciones y asistencia de la actividad para tener derecho a la acreditación. (certificado).

DIPLOMADO / ARTE Y MODA.

Fecha:

13 de mayo al 18 de octubre 2024.

Inversión:

1300\$ USD financiando a 4 cuotas (325\$ c/u).

Horario:

Lunes, miércoles y viernes.

09:00 a.m. a 12:15 p.m.

Modalidad:

Presencial.

Academia de Moda UCAB, Montalbán.

