

Diplomado

Arte y Moda

Coordinado por:
Pedro Medina y
Ana Lugo

Bienvenid@^[04]
a Moda Ucab

00. Índice

0.1 Moda Ucab

- 03 Bienvenida
- 04 Propuesta de valor
- 05 ¿Cómo vive el estudiante la ADM Ucab?
- 06 Beneficios de estudiar en la ADM

0.2 Diplomado de Arte y Moda.

- 08 Introducción
- 09 Programa de estudios

01. Bienvenida

Somos pioneros de una academia de moda creada en un campus universitario en Venezuela.

Apasionados por la moda con un enfoque moderno, crítico y creativo sobre todos los territorios en los cuales se experimenta la industria de la moda, nuestra búsqueda es hacia la innovación, la trascendencia y la interdisciplinariedad como un reflejo de expresión del contexto social, político y económico.

Propuesta de Valor

Nuestros cuatro pilares, Diseño, Oficio, Gestión y Cultura, definen nuestro enfoque integral y vanguardista en la formación de profesionales de la moda.

DISEÑO: Fomentamos el pensamiento creativo, promoviendo la conceptualización e ideación a través de la investigación. Buscamos la resolución de problemas mediante la innovación y la creación de propuestas creativas, ya sea en la forma de productos, marcas o enfoques auténticos en el área de la moda.

OFICIO: Profundizamos en las técnicas y habilidades necesarias para resolver problemas técnicos, destacando la importancia del diálogo creativo-técnico. Damos especial valor a la mano de obra a través del conocimiento y la excelencia en la ejecución. Estimulamos la relación armónica entre las prácticas de la artesanía, la tecnología y los materiales, reconociendo la relevancia de cada elemento en el proceso creativo.

GESTIÓN: El enfoque de nuestra formación abarca el desarrollo de estrategias y conocimientos especializados en la industria de la moda, reconociendo su esencia como un negocio integral. Con plena conciencia de que la sostenibilidad a largo plazo es fundamental, proporcionamos una matriz completa que engloba todos los elementos esenciales para el éxito de un negocio en el ámbito de la moda. Este abordaje incluye la conceptualización de la identidad empresarial, estrategias de mercadeo, planificación y sistemas de producción, gestión de ventas, finanzas, procesos legales, y vías de internacionalización.

CULTURA: Reconocemos la responsabilidad de la moda como una industria que influye en el individuo, la sociedad y el entorno. Promovemos prácticas conscientes y educamos al consumidor sobre la importancia de sus elecciones. Entendemos que somos parte de un sistema interconectado, donde el individuo, la sociedad y el ambiente deben trabajar en sinergia. Buscamos la creación de profesionales conscientes y éticos, que contribuyan a un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Cómo vive el estudiante la ADM Ucab?

Talleres & charlas de formación, disfrute y conexión, por talentos locales e internacionales, con acceso gratuito.

Concursos donde premiamos la creatividad y la innovación.

Colabs en eventos o proyectos de moda donde experimentas el campo laboral.

Contamos con diferentes rutas de formación para ti.

Postúla tu tesis de investigación sobre moda.

Residencias creativas & tours de formación en moda.

Experiencias de lujo. espacios de networking para vivir la moda aspiracionalmente.

Programas de intercambio internacional.

Te ayudamos a elegir la ruta más adecuada en base a tus necesidades.

Asesoría y orientación educativa por Premium Edu Consulting, para estudiar en el exterior.

Basado en nuestros 4 pilares de estudio:

DISEÑO

OFICIO

GESTIÓN

CULTURA

En la academia de moda ucab puedes estudiar:

CERTIFICACIONES

CURSOS & PROGRAMAS

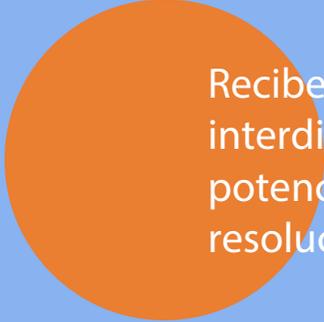
DIPLOMADOS

MASTERCLASS

ONE YEAR EN LA ADM UCAB

PASANTÍAS & INSERCIÓN LABORAL

Beneficios de estudiar en la ADM

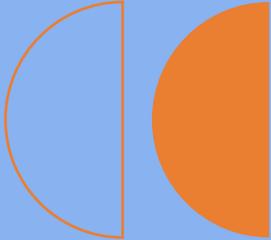

Recibe una formación de enfoque interdisciplinario que te permita desempeñarte potencialmente con criterio, creatividad y resolución en diferentes áreas de la moda.

Recibe calidad educativa con profesores activos y experimentados en la industria de moda.

Aprovecha nuestra alianza con Premium Edu Consulting y amplía tus horizontes profesionales con la red de universidades en todo el mundo.

Sé parte de una comunidad creativa, y conecta con una red de talentos y fábricas locales e internacionales.

Crea y produce proyectos escalables, más que presentaciones finales llevarás a cabo proyectos trascendentales y aplicables al mercado laboral.

Estudia en instalaciones modernas, donde puedes contar con talleres de producción.

02.

Diplomado Arte y Moda

Este diplomado proporciona una base sólida en las técnicas y habilidades necesarias para crear y producir propuestas de moda únicas e innovadoras. Este programa está dirigido a Estilistas, Diseñadores, Artistas, Directores Creativos, Fotógrafos, Realizadores audiovisuales y cualquier persona con un deseo de aprendizaje en el campo creativo de la moda

Introducción

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.

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.

COMPETENCIAS:

- Comprende los vínculos teóricos, conceptuales y metodológicos que relacionan el arte y la moda.
- Desarrolla un lenguaje creativo propio a partir del dominio de técnicas audiovisuales, plásticas y expresivas, aplicándolas en la producción de moda.
- Crea propuestas creativas que integran moda y arte, utilizando conceptos, metodologías y variables como recursos estéticos, durabilidad, funcionalidad y eficiencia para lograr un impacto óptimo en su trayectoria

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Prácticas y ejercicios periódicos, debates, estudio de casos, exposición, visitas a talleres y lecturas.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE:

- Evaluaciones grupales
- Ensayos parciales e investigaciones finales
- Cumplimiento del 75% de asignaciones y asistencia de la actividad para tener derecho a la acreditación.

Coordinador:
Pedro Medina

Artista plástico, pintor.

Coordinadora:
Ana Lugo

Directora Creativa, Psicólogo y Coordinadora de Academia de Moda UCAB.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

MÓDULO 1:

PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL ARTE EN LA MODA

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 (Sonia Delaunay, Yinka Shonibare). Pre-Rafaelitas, Fortuny. Poiret.
 - Colaboraciones. ¿A favor o en contra de la corriente? Thayaht-Vionnet. Dalí-Cocteau-Schiaparelli. Yves Saint Laurent-Mondrian. Peggy Guggenheim-Calder.
 - Arte como industria. Warhol. Koons.
 - 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

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"
 - Carolina Herrera
 - Angel Sanchez
 - Oscar Carvallo
 - Durant y Diego
 - Guy Meliet - y su exclusivo universo
 - Mayela Camacho
 - Ferrari
 - Casablanca y Minouche
 - Grandes Novelas y Cine Venezolano (Parte 2)
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"
 - Efrain Mogollon
 - Daniela Panaro
 - Constanza Oquendo
 - Andrea Gomez
 - Tarbay + MEC
 - Vanessa Boulton
 - 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:
 - Puerta Negra - MA Espinoza (Rescatando Técnicas - Nuevos Códigos)
 - Yenny Bastidas - Hana (Trabajo con Artesanos)

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

- Robin Morales - Vanessa Farina - Espeletia - Mariela Soucy (Generación de Relevo)
- Rocatarpeya - Garzes - Bedrosian (Comentario Social)
- Monica Sordo - Port de Bras (Dinero Global)
- 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.

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.
 - 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.

MÓDULO 4:

DIBUJO COMO BASE DEL PENSAMIENTO CREATIVO

1. El dibujo como detonador o base de un concepto.
 - El sketchbook como punto de partida para la exploración de narrativas creativas propias.
2. Técnicas de representación: conocimiento de herramientas para la representación bidimensional y tridimensional de elementos y entornos.
 - Ilustración intuitiva y geométrica de formas, en dimensiones, escalas, y estructura.
 - Volumen gráfico y tridimensional, luz y sombra, textura.
3. Morfología: Conocimientos esenciales sobre los elementos y su relación en el espacio. Estudio de la forma y sus atributos:
 - Composición, simetría, ritmo, armonía, quiebre, y equilibrio.
4. 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.
5. 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.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

MÓDULO 5:

LA PLÁSTICA APLICADA A LA MODA

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.
2. Gráfica y estampa: técnicas de estampación ilustrativa.
 - 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 aplicativa.
 - Creación de diseños y patrones más elaborados y detallados.
3. Estructura de la forma, en la moda.
 - ¿Todo elemento de la moda es escultórico?
 - Estructura de un sistema interno que permita a los componentes que la puedan conformar, acoplarse al cuerpo y mantener así una relación armónica entre ellas.
 - Ejercicios exploratorios de elementos escultóricos y ergonómicos utilizables.
 - Revisión de diseñadores:
 - Iris Van Herpen. El desfile hipnosis y su colaboración con el escultor Anthony Howe’s.
 - Video de George Michael TOO FUNKY dirigido por Thierry Mugler.
 - Thierry Mugler
 - Mugler Fall Winter 2021
 - Gertrud Goldschmidt GEGO
 - Luis Perez Oramas.

MÓDULO 6:

ARTES VISUALES APLICADAS A LA MODA.

1. La fotografía de moda. Arte vs. Comercio
 - 100 años de sociedad: fotografía, bellas artes, y moda.
 - Conceptualización.
 - Puesta en escena.
 - Revisión de proyectos.
 - Entrega final con trabajo expositivo.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

2. Fashion Film.

- Definiciones sobre el Fashion Film.
- La Historia del Fashion Film.
 - Danse Serpentine - Los Hermanos Lumière.
 - George Méliès.
 - Newsreel o noticieros.
 - Contar historias, analizar la moda y generar sensaciones - Who are You, Polly Maggoo?
 - Basic Black, el primer Fashion Film de la historia.
 - SHOWstudio.
 - Trembled Blossoms by PRADA.
 - Fashion Films en la era digital.
 - Cierre de la historia del Fashion Film.
- El Fashion Film y la Fotografía.
 - Fusión rítmica de efectos visuales y auditivos.
 - Imagen en movimiento, no nueva.
 - Más exploración gracias a los nuevos medios y tecnologías.
 - Comparte clientes, escenarios, presupuestos y, progresivamente, herramientas de imagen de la fotografía.
 - Fashion Film encuentra su plataforma en museos, espacios públicos, revistas y sitios web.
 - Campaña de Inez & Vinoodh para Yves Saint Laurent.
- Directores de Cine en Fashion Films.
 - Roman Polanski and Ronald Harwood.
 - Sofia Coppola.
 - Martin Scorsese.
 - David Lynch.
 - Baz Luhrmann.
- Marketa Uhlirova.
- ASVOFF (A Shaded View on Fashion Film).
- Nowness.
- Masterclass.

• Desarrollo de una Propuesta Visual y el Lenguaje Audiovisual.

- El Lenguaje Audiovisual.
 - Encuadres y tipos de planos.
 - Tipos de enfoques.
 - Movimientos de cámara.
- Desarrollo de la Propuesta Visual.
 - La importancia de trabajar con un Director Creativo.
 - Cómo armar tu propia propuesta.
 - Cómo bajar la idea a referencias.
 - Cómo armar un moodboard.
 - Cómo hacer un storyboard.
 - Presentación personal de propuestas hechas.
 - Realización de contenidos para redes.
 - Ejercicio práctico / cartulinas, marcadores, lápices, revistas recicladas, pega.

• Quienes conforman un Fashion Film.

- Director Creativo.
 - Director de Fotografía.
 - Director de Arte.
 - Stylist.
 - Maquillador.
 - Productor.
- Ejercicio práctico. Ejecución en set.

4. Videoarte.

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

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

MÓDULO 7:

PERFORMANCE/MODA, UNA RELACIÓN PROTÉSICA

1. ¿Performance:show/art?
 - Resumen histórico de la performance. Principales exponentes vinculados a -conceptos como- estéticas comerciales, la indumentaria y la cuerpo disidente.
 - 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.
2. Nuevas estéticas comerciales y su vínculo arte/ moda.
 - Referentes Globales vinculado a tendencias globales: Marina Abramovic, Alexander McQueen, Arca, Anne Imhof, Mit Borrás · Rachel Lamote.
 - Referentes Locales: Clemencia Labin, Dominica Agliarolo , Sandra Vivas, Ramsés Larzábal, Eliseo Solís Mora, Diana Leal, Yosmel Araujo.
 - Referentes Latam: Rocio Boliver, Nadia Granados, Natacha Voliakovsky, Johan Mijail.
3. Comprensión de nuestro cuerpo · Activación del cuerpo performático.
 - Ejercicios de reconocimiento corporal (inhibición de los sentidos)
 - Percepción desde la otredad · Poses y expresión incómoda.
 - Prenda/Cuerpo/Objeto/Acción · Indumentaria y vínculos personales
4. Relación individual con la moda. (Indumentaria, objetos de deseo, accesorios, joyas,...)
 - Práctica de expresión corporal partiendo de la indumentaria como necesidad comunicativa.
 - Ejercicio de intervención de una prenda (t-shirt).
 - Registro como medio y soporte del arte del tiempo.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

MÓDULO 8:

ANTROPOLOGÍA CULTURAL Y MODA.

1. Cultura y moda.
 - La identidad cultural en el proceso creativo.
 - Moda como fenómeno y hecho social en el mundo occidental.
 - La representación de las características culturales de lo prehispánico y post-conquista.
 - Tendencias latinoamericanas en la moda y sus códigos.
2. Aplicaciones de la artesanía en la moda.
 - Antropología de la indumentaria.
 - Textilería en la tradición venezolana.
 - 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

1. Realización paso a paso de una propuesta creativa orientada al vínculo entre arte y moda, considerando la aplicación de variables como economía de recursos, perdurabilidad, ecología, utilidad y eficiencia para la obtención de los objetivos.
2. Sesiones de asesoría conceptual, estética, y técnica.
3. Presentación de requisitos de participación en el espacio expositivo (visita a galería).
4. Desarrollo de una presentación que comunique la propuesta ideada. Considerando elementos como:
 - Identidad conceptual y visual.
 - Claridad y contundencia en el mensaje / statement / proceso creativo.
 - Explicación clara de todas las fases del proyecto.
 - Realización técnica (materiales, soportes, presupuesto).

MÓDULO 10:

TALLER DE PRODUCCIÓN

En este módulo los estudiantes podrán poner en ejecución sus ideas, adentrándose en la exploración técnica de materiales y soportes que mejor se ajusten a sus necesidades e intereses. Esta fase le permitirá al participante alcanzar un prototipo o fijar las bases técnicas sobre las cuales construirá su proyecto.

Edif. Cincuentenario, P1. UCAB Caracas, Venezuela.
T: (+58) 424-1176765

MAIL:
moda@ucab.edu.ve

IG/X
FB/TK:
[@modaucab](https://www.instagram.com/modaucab)

moda.academiasucab.com

Diplomado *Arte y Moda*

Coordinado por:
Pedro Medina y Ana Lugo

\$1100USD

Financiado en
5 cuotas de \$220

02 jun al
05 dic ^[04] 2025

Lunes, miércoles y viernes
9:00 am a 12:15 pm

Academia de Moda UCAB, Edif. Cincuentenario, P1. UCAB Montalbán.