

PRONTUARIO

TÍTULO: Introducción y fundamentos del Sistema de la Moda

CODIFICACIÓN: MOD 105

PRERREQUISITOS: N/A

CRÉDITOS: 3 créditos | 45 horas contacto | 1 término

DESCRIPCIÓN

Este curso aborda el surgimiento, desarrollo y posicionamiento histórico de la moda como fenómeno social. Indaga en su constante proceso de cambio y su relación directa con aspectos sociales como los sistemas económicos y las relaciones jerárquicas, los fenómenos culturales, el folclor, el arte y el espectáculo. Profundiza en temas como la revolución industrial y la evolución de los métodos de producción, la imitación como instrumento de democratización de la moda y sus aspectos éticos, al igual que la influencia que ejerce sobre nuestros hábitos de consumo. Mediante el estudio de la historia, teorías y métodos de producción, el estudiante aplicará lo aprendido a través de ejercicios en clase aplicables a sus respectivas disciplinas trabajando desde el punto de vista de la moda.

JUSTIFICACIÓN

Las industrias del consumo y el entretenimiento rigen en la actualidad las dinámicas culturales de la sociedad, en las cuales la moda tiene un rol protagónico. A pesar de que esta disciplina se incorpora al estudio académico poco antes de la segunda mitad del pasado siglo, el análisis de la misma gana cada vez más interés y relevancia por parte de filósofos, sociólogos, instituciones culturales y académicas. El sistema de la moda en su constitución se halla intrínsecamente relacionado a otras disciplinas tanto artísticas como comerciales y comunicativas entre ellas el cine, el teatro, el arte, el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, la sociología, economía, psicología, etc.

Este curso ofrece un vistazo al rol histórico de la moda sobre los cambios socio políticos, el papel de las nuevas tecnologías, la globalización del mercado y el consumo masivo en el fortalecimiento de las industrias textiles, mediáticas y de entretenimiento a la vez que brinda al estudiante soluciones éticas como alternativas que permitan alcanzar un paradigma más justo y a tono con las necesidades actuales tanto en el andamiaje de la moda como en su relación directa con todas las disciplinas antes mencionadas. El estudiante podrá formarse un juicio afín con su dinámica generacional al entrar en contacto con las nuevas prácticas de la moda, su rol histórico-social y su relación con otras disciplinas.

En resumen, este curso significa una experiencia cognoscitiva en términos estéticos y culturales que aporta al estudiante conocimiento de su entorno desde una perspectiva global y le convierten en un ser participativo, íntegro y responsable.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Entender la moda como una manifestación evolutiva y cambiante.
2. Situar determinados atuendos en su contexto histórico.
3. Manejar conceptos aplicables a los aspectos sociales y políticos de la moda.
4. Entender y enlazar los aspectos comerciales, políticos y sociales de la moda.
5. Analizar la relación entre el consumo de moda, el entretenimiento y los medios masivos de comunicación.
6. Reflexionar sobre el impacto de la democratización de la moda y su efecto en la globalización.
7. Indagar sobre la relación entre las nuevas tecnologías, la ciencia y la reconsideración de los métodos de producción frente a los nuevos retos económicos, ecológicos y sociales.
8. Reflexionar sobre la relación histórica entre la moda y el arte.

CONTENIDO

- I. ¿Qué es la moda?
  - A. Definición y orígenes de la Moda.
  - B. Génesis de la Moda.
  - C. Aparición de la figura del modisto.

- D. Vestimenta Burguesa.
  - E. Principios de la democratización de la moda.
- II. Surgimiento y desarrollo del sistema de la moda
- A. Producción en masa.
  - B. Belle Epoque, Influencia Oriental y Rusa.
  - C. Retail y diseño de experiencias
  - D. Cine: años 20 y 30's
- III. Moda y Política
- A. Influencia Militar
  - B. Moda y Guerra
  - C. Moda y Posguerra
  - D. Moda y Poder Político
  - E. Moda como instrumento de Resistencia Social
  - F. Feminismo y Moda
  - G. Jerarquía y Power Dressing
- IV. Moda como herramienta de expresión individual y colectiva
- A. Tribus Urbanas
  - B. Moda y Género
  - C. Streetstyle
  - D. Antimoda
  - E. Graphic T-shirt
- V. Moda y Mercado
- A. Ciclo de la moda
  - B. Indumento y mercancía
  - C. Fast Fashion
  - D. Imitación
  - E. Métodos de Producción: de la producción en masa a la sostenibilidad
  - F. Retail y diseño de experiencias en el siglo XXI
- VI. ¿Moda en función del arte o arte en función de la moda?
- A. Mariano Fortuny
  - B. Elsa Schiaparelli, Salvador Dalí y el Surrealismo en la Moda
  - C. Ilustración de Modas
  - D. Man Ray y la fotografía de Moda
  - E. Futurismo
  - F. Deconstructivismo

- G. Límites entre moda y arte
- H. La marca y la figura del artista

VII. Moda y Espectáculo

- A. El efecto red carpet
- B. ¿Celebridad o diseñador?
- C. Moda y deporte
- D. Concursos de belleza
- E. Pasarela

VIII. Moda y Tradición

- A. Moda como símbolo de identidad
- B. Folclor, tradición y performatividad
- C. Apropiación cultural
- D. Tradición, jerarquía y estatus

IX. La política del cuerpo

- A. Tallas de vanidad
- B. Moda y salud
- C. Diversidad étnica
- D. Diversidad de género
- E. Diversidad funcional

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes metodologías de aprendizaje activo:

- *Project Oriented Learning* -**POL** / Aprendizaje Basado en proyectos - **ABP**
- *Research Based Learning* - **RBL** / Aprendizaje basado en investigación -**ABI**
- *Design Thinking* - **DT** / Pensamiento de diseño

EVALUACIÓN

Trabajos parciales	40%
Composiciones	15%
Experiencia de Inmersión	25%
Participación	20%
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Activist and Icon: Katharine Hamnett, CBE - British Fashion Council - Google Arts & Culture. (n.d.). Recuperado de <https://artsandculture.google.com/exhibit/activist-and-icon-katharine-hamnett-cbe/CAKyXPygZ7rDIA>
- Anorowsky Cronberg, A. (n.d.). Hello, Welcome. I'm John. *Vestoj*. Retrieved October 31, 2020, from <http://vestoj.com/hello-welcome-im-john/>
- Antonelli, P., & Fisher, M. M. (2017). *Items: is fashion modern?* New York: Museum of Modern Art.
- Art, T. (n.d.). Paul Poiret and Raoul Dufy - The Metropolitan Museum of Art. Recuperado el 25 de octubre de 2020 de <https://g.co/arts/MxMDDHyPhjEJ8Uvr9>
- Barnard, M. (2020). *Fashion Theory: A Reader*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Baudrillard, J. (1993). Moda o la magia del código. En *El intercambio simbólico y la muerte* (pp. 101-115). Caracas: Monte Avila Eds.
- Blumer, H. (1969). Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. *The Sociological Quarterly*, 10(3), 275-291. doi:10.1111/j.1533-8525.1969.tb01292.x
- Bolton, A. (2011) Alexander McQueen: Savage Beauty. New York: Yale University Press.
- Bourdieu, P., & Criado, E. M. (2011). Alta Costura y alta cultura. En *Cuestiones de sociología* (pp. 195-205). Madrid, España: Akal.

- Breward, C. (2014). *Fashion*. Oxford: Oxford University Press.
- Bryan, R. E. (2009) *American Fashion Menswear*. New York: Perseus Distribution Services.
- Clothing Sizes: How Vanity Sizing Made Shopping Impossible. (n.d.). Recuperado el 25 de octubre 2020, de <https://time.com/how-to-fix-vanity-sizing/>
- Cruz Fidalgo, D. (2018, diciembre). La industria de la moda en la colonia. *Revista Del ICP*, (9), 57-69.
- Dalí, S., & Schiaparelli, E. (2017). *Dalí & Schiaparelli*. St. Petersburg, FL: Salvador Dalí Museum.
- Dooley, R. (2013, July 29). The Psychology Of Vanity Sizing. Recuperado el 25 de octubre de 2020, from <https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2013/07/29/vanity-sizing/>
- Erner, G. (2014). *Sociología de las tendencias*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Erner, G. (2010). *Víctimas de la moda: Cómo se crea, por qué la seguimos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fashionpedia: The visual dictionary of fashion design*. (2019). Hong Kong: Fashionary International.
- Fernández González, D. (2014, diciembre 3). EL CLOCHE...sombrero para la mujer moderna. Recuperado el 25 de octubre de 2020, de <https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/11/10/el-cloche-sombrero-para-la-mujer-moderna/>
- Fernández González, D. (2014, July 06). PRIMERA GUERRA MUNDIAL y la imagen de la mujer moderna. Recuperado el 25 de octubre de 2020 de

<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/06/28/primer-guerra-mundial-y-la-imagen-de-la-mujer-moderna/>

Figarella García, F. V. (2018, diciembre). Cooperativas de la aguja en Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María. *Revista Del ICP*, (9), 125-137.

García, N. (2009). *The Little Black Book of Style*. New York: Harper Collins.

García, N. (2011). *The One Hundred: A Guide to the Pieces Every Stylish Woman Must Own*. New York: Harper Collins.

Givhan, R. (2015). *The Battle of Versailles: The night American fashion stumbled into the spotlight and made history*. New York: Flatiron Books.

Glover, C., O'Hara Callan, G. (2008). *The Tames & Hudson Dictionary of Fashion and Fashion Designers*. Sydney: Thames & Hudson.

Hebdige, D. (2004). *Subcultura: El significado del estilo*. Barcelona: Paidós.

Hernández Matos, A. (2018, diciembre). Fashion and Modernity in Puerto Rico: 1920-1930. *Revista Del ICP*, (9), 92-105.

Koda, H., & Yohannan, K. (2009). *The model as muse: Embodying fashion*. New York, New York: Metropolitan Museum of Art.

Laureano, R. (2018, diciembre). Cuerpos y seres emblemáticos de Puerto Rico: Certámenes, moda y relaciones internacionales. *Revista Del ICP*, (9), 109-119.

Laver, J., Haye, A. D., & Tucker, A. (2002). *Costume and fashion: A concise history* (Fourth ed.). New York: Thames & Hudson.

- Lipovetsky, G., López, C., & Hernández, F. (2000). *El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona: Anagrama.
- Loschek, I. (2009). *When clothes become fashion design and innovation systems*. Oxford: Berg.
- M., & G. (Directors). (2017, junio 8). *How did the black dress become an icon?* [Video file]. Retrieved October 25, 2020, from <https://youtu.be/N6kovrOuL5g>
- Mair, C. (2018). *The psychology of fashion*. Abingdon, Oxon: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group.
- Nelson, S. (Director). (2016). *Black Panthers: Vanguard of the Revolution* [Documental]. PBS.
- Poiret, P., & Bureba, B. (2017). *Vistiendo la época: Recuerdos*. Valencina de la Concepción (Sevilla): Renacimiento.
- Reddy, K. (2019, abril 5). 1930-1939. Recuperado el 25 de octubre de 2020 de <https://fashionhistory.fitnyc.edu/1930-1939/>
- Simmel, G. (1957). Fashion. *American Journal of Sociology*, 62(6), 541-558.
doi:10.1086/222102
- Textilepedia: The complete fabric guide*. (2020). Hong Kong: Fashionary.
- Thompson, M., & Rothman, M. (2018, octubre 14). Designing accessible fashion for people with disabilities. Recuperado el 25 de octubre de 2020 de <https://www.pbs.org/newshour/show/designing-accessible-fashion-for-people-with-disabilities>

What is Fashion? - Google Arts & Culture. (n.d.). Recuperado el 25 de octubre de 2020 de [https://artsandculture.google.com/theme/what-is-](https://artsandculture.google.com/theme/what-is-fashion/hwKSYSaJMOWAKA)

[fashion/hwKSYSaJMOWAKA](https://artsandculture.google.com/theme/what-is-fashion/hwKSYSaJMOWAKA)

Woo Shim, G. (2019, agosto 5). 1938. Recuperado el 25 de octubre de 2020 de

<https://fashionhistory.fitnyc.edu/1938-2/>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados| Sagrado| Noviembre, 2022