

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Marlene Dietrich: El complemento perfecto de sensualidad y elegancia

Laura Pozzallo

Marisol Soledad Romero, título BFA Fashion Design

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de tecnología en diseño de modas

Quito, 22 de mayo de 2013

Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

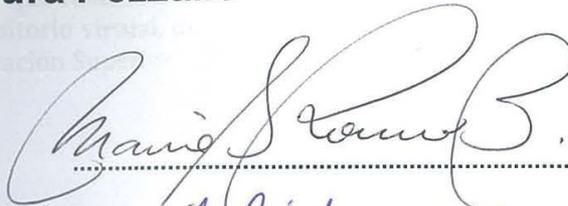
HOJA DE APROBACION DE TESIS

Por medio del presente documento certifica que:

Intitulado: **Marlene Dietrich: El complemento perfecto de sensualidad y elegancia**

Laura Pozzallo

María Soledad Romero, BFA
Director de Tesis

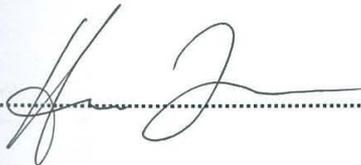
.....

Santiago Castellanos, Ph. D
Miembro del Comité de Tesis

.....

Hugo Burgos, Ph. D
Decano del Colegio de Comunicación
Y Artes contemporáneas

.....

Quito, 22 de mayo de 2013

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Laura Emilia Pozzillo Banderas

C. I.: 1712339695

Fecha: 22 - mayo - 2013

Abstract

El desfile de modas Reminiscentia Primavera 2013 se llevo a cabo el 21 de junio de 2012 en el club del Condado de la ciudad de Quito - Ecuador . El mismo que consistió en la presentación de varias colecciones con cinco salidas cada una. El desfile Reminiscentia fue el desenlace de la clase de colección V de las alumnas de diseño de modas de la Universidad San Francisco de Quito.

Las diseñadoras pudieron por primera vez presentar sus colecciones al mundo externo. Después de un largo proceso para la realización de sus distintas colecciones se logró obtener como resultado final un desfile de modas que nos llevo de una manera extraordinaria a viajar en el tiempo, en el cual cada una de las diseñadoras presentó un personaje histórico y con cada una de sus prendas lo supo transportar de una manera única al mundo real. El mismo que logró la satisfacción de un final de carrera que significa la entrada al mundo profesional pero también la realización personal de cada una de nosotras, logrando revivir muchos personajes que muchas veces se habían olvidado o tal vez que muchas personas no conocían y habían marcado la historia y dado aportes importantes a la moda como en el caso de Marlene Diestrich.

Sensualidad, elegancia, lujo

I Introducción

Marlene Diestrich: el complemento perfecto de sensualidad y elegancia

El desfile de modas Reminiscentia Primavera 2013 se llevo a cabo el 21 de junio de 2012 en el club del Condado de la ciudad de Quito - Ecuador . El mismo que consistió en la presentación de varias colecciones con cinco salidas cada una. El desfile Reminiscentia fue el desenlace de la clase de colección V de las alumnas de diseño de modas de la Universidad San Francisco de Quito.

Las diseñadoras pudieron por primera vez presentar sus colecciones al mundo externo. Después de un largo proceso para la realización de sus distintas colecciones se logró obtener como resultado final un desfile de modas que nos llevo de una manera extraordinaria a viajar en el tiempo, en el cual cada una de las diseñadoras presentó un personaje histórico y con cada una de sus prendas lo supo transportar de una manera única al mundo real. El mismo que logró la satisfacción de un final de carrera que significa la entrada al mundo profesional pero también la realización personal de cada una de nosotras, logrando revivir muchos personajes que muchas veces se habían olvidado o tal vez que muchas personas no conocían y habían marcado la historia y dado aportes importantes a la moda como en el caso de Marlene Diestrich.

II Justificación y relevancia del proyecto

Este proyecto se llevó a cabo con un propósito en particular, abrir el mercado de la lencería en el Ecuador. Fue un reto de igual manera personal ya que es una línea que es poco elaborada en desfiles universitarios porque denota mucho trabajo investigativo más halla del aprendizaje, de búsqueda de textiles determinados y utilización de maquinaria específica para cada uno de los detalles de su elaboración.

Considero que mi proyecto tiene una gran importancia, no solos para mi sino para denotar el aprendizaje dado por la Universidad en está gama que es poco frecuente. De igual manera espero lograr incentivar a futuras generaciones de diseñadoras para que se arriesguen en su desfile final hacer algo diferente, algo fuera de lo común que sea único como fue en este caso.

La industria de la moda en el Ecuador en los ultimos años está surgiendo con nuevas diseñadores y se está dando a conocer también de manera internacional. Personalmente considero que todavía tenemos que explotar más este mercado ya que la mentalidad de la gente ecuatoriana sigue siendo que lo de afuera siempre es lo mejor sin tomar en cuenta diseño o calidad.

Las diseñadoras ecuatorianas hoy en día trabajan en su mayoría en líneas pret a porter o gala pero en lo que es las lencería y los trajes de baño no se a dado mayor énfasis ya que el mercado nacional está tomado por líneas ya sean colombianas en su mayoría o americanas, es por esto que considero sumamente esencial darle una mayor importancia a esta gama dentro del mercado, por que de está manera si se incentiva al diseño de la lencería se podrá abrir un nicho de mercado nacional. De está manera generar una confianza en el cliente y convencerlo que no solo la lencería colombiana es la mejor sino que también existe un producto nacional de alta calidad.

Mi colección tiene una importancia elevada ya que tiene detalles dentro del campo de la

lencería que otras no tienen como son tela de alta calidad detalles de insumos y encajes colocados a mano. Para cada una de las distintas prendas se realizó una selección minuciosa del material a utilizar realizando distintas pruebas hasta lograr un excelente resultado final.

De igual manera los accesorios utilizados en mi desfile fueron una elaboración artesanal realizada totalmente a mano y con materiales propios de nuestro país. Finalmente podemos decir que la colección generó los resultados propuestos, lencería con detalles únicos a la medida y con un símbolo histórico como fue Marlene Dietrich traído a la actualidad.

III Objetivos Generales y Específicos

- ❖ Diseño de modas como carrera busca formar profesionales creativos y de mentes artísticas sin dejar a un lado la parte técnica y tecnológica. El concepto general de la carrera de diseño de modas es a través del aprendizaje tanto manual, artístico teórico y técnico que el alumno logre expresar sus ideas y fomentar su creatividad a través de sus prendas. Utilizando de manera adecuada cada uno de los procesos y herramientas otorgadas por cada materia se busca lograr un concepto global para expresarlo al mundo exterior.
- ❖ El ideal de la carrera de diseño es sacar nuevos profesionales al mercado ecuatoriano de la moda, no solo en el ámbito de elaboración de vestimenta sino hacer que las distintas personas puedan abrirse en el inmenso mundo de la moda, teniendo conocimiento en varios campos como la tecnología textil, la utilización de programas tecnológicos de patronaje, producción industrial, elaboración de distintas líneas de vestimenta o tan solo sin quitarle importancia tener la capacidad de gestionar y construir su propia empresa ya sea de indumentaria, accesorios, accesoría entre otros.

- ❖ A través de esta colección quiero lograr abrir un mercado más amplio en el Ecuador en cuanto a la elaboración de indumentaria íntima, ya que es un segmento de la moda que no se ha explotado y que tenemos que hacer que surja para ser un país más competitivo y estar a la par con países como Colombia que han logrado surgir y que nosotros mismos estamos siendo sus consumidores.
- ❖ A través de mi colección con cada uno de los detalles de la misma quiero demostrar que la moda no es solo en la prenda que vemos en una tienda, va mucho más allá de eso que el resultado final tiene un proceso de elaboración teórica técnica y práctica minuciosa y que muchas veces puede durar meses para conseguir una colección final, que no solo tenemos que ver una prenda a la primera, tenemos que analizar hasta el último detalle y costura porque eso es lo que la valoriza y la hace única
- ❖ En esta colección quiero lograr demostrar que si existe talento y las ideas nuevas y vanguardistas en nuestro país y que lo tenemos que explotar cada día un poco más para dejar que surja y no solo pensar que lo de afuera siempre es lo mejor, analizar el diseño la calidad y el trabajo, la dedicación que cada diseñadora en este caso yo con mi colección empleamos en nuestras prendas y la cual tiene que sobresalir, destacarse y respaldarse cada día más en el Ecuador.

IV Fundamentos Conceptuales y Creativos del Proyecto

Esta colección fue creada a partir del ideal de querer vestir a un segmento específico del mercado por que esto nos ayuda a definir el concepto real que nosotros queremos dar a una colección y directamente saber a quien estamos dirigiendo la misma. Nuestra cliente es una mujer que su edad oscila entre los 25 – 45 años, por lo tanto madura, con un status social medio alto que busca en sus prendas íntimas una sensación de elegancia y

sensualidad. Nuestra cliente se interesa por las últimas tendencias de moda en cuanto a color estilos y detalles de líneas y texturas únicas. Cuando realizamos un perfil de cómo es un cliente estándar para la creación de la colección pudimos llegar a un concepto de mujer totalmente real y autentica, una emprendedora que tiene una doble faceta diaria. En su día a día necesita comodidad en su ropa intima mientras que en su tiempo libre y cuando sale de su vida laboral busca un toque de sensualidad y elegancia sin ser vulgar.

Nuestra cliente vive una ciudad grande que puede ser una metrópoli como Nueva York o Milán, está siempre buscando nuevas tendencias en cuanto a la moda al asistir a varios desfiles y leer revistas de moda actuales. De igual manera, busca las últimas tendencias en decoración de interiores para su departamento o casa es una mujer glamorosa en su totalidad. Su circulo social es de gente de su mismo estatus medio alto personas intelectuales profesionales preparados que no dejan a un lado su tendencia y pasión por la moda.

<http://blog.leiweb.it/novella2000/files/2011/06/Dior01-e1307443257679.jp>

El desfile Reminiscencia se centro en un tema global que fue traer personajes históricos al mundo moderno. Mi tema principal lo encontré a partir de una búsqueda detallada de un personaje que pudiera reflejar el tipo de cliente, de mujer y el concepto que quería dar a

mi colección. Mi personaje fue la icónica Marlene Dietrich, una mujer que fue un icono de sensualidad con un toque de masculinidad en su época. La cual me pareció perfecta para el concepto que quise dar en mi colección una mujer sensual pero con un toque masculino.

Marlene Dietrich, una mujer alemana,, que logró captar la atención de su público con su voz ronca y su físico sexy en los años 1930s (Jan,Knunfinke,2001). Marlene Dietrich fue una de las musas más fatídicas de todos los tiempos. Su vida fue la de una mujer agresiva, llena de cambios, como se ve en su personaje alemán, influenciado por el contexto de la época nazi, pese a su posterior transformación en un personaje americano, mito de una vida de rebelión hollywoodense

Desde sus primeras apariciones fue considerada un icono de la época ya que marcó una diferencia de la mujer común en aquel momento al mostrar su sensualidad a través de su canto y sus piernas (Jan,Knunfinke,2001). Donde surgió su fama y reconocimiento Internacional fue en la película "El ángel azul" donde interpreta una mujer de cabaret sensual y extrovertida, pero a su vez con una agudeza y fortaleza sobresaliente y entra en el grupo de las "mujeres fatales y lolitas" es aquí donde es bautizada por Lola (Jan,Knunfinke,2001,p.33). Estas mujeres fueron denominadas así, por su rigidez combinada con su sensualidad, ya que estas mujeres atraían a los hombres los atrapaban y al conseguir lo deseado y tratarlos como esclavos se deshacían de ellos sin ninguna piedad (Jan,Knunfinke,2001). Marlene Dietrich fue un símbolo trascendente para la moda de aquella época . Otra vez fue fácil para nuestro personaje pasar de estrella de cine a icono de la moda .

" Marlene fue la embajadora de la alta costura parisina y estimuló la creatividad de los más grandes: Balenciaga, Piguet, Dior y, sobre todo, Chanel, de quien lució más 170 trajes" (El periódico de Aragón, 2003).

Fue por muchos años la imagen de la casa Dior, y creó un estereotipo que se repetirá por muchos años, como ejemplo; de mujer fatal , misteriosa, glamurosa y ambigua. Marcó un estilo de la moda de aquella época. Se atrevió a lo que muchas nunca se hubieran atrevido: labios rojos trascendentales, cabello corto con hondas rubias y el uso de indumentaria sexy con un toque masculino. Fue así como surgió un icono de moda y pasó a formar parte de las “divas de Hollywood”. (El periódico de Aragón, 2003). Marlene tuvo una vida llena de cambios y mucha transgresión, determinada por sus distintos papeles dentro del cine, desde el alemán al hollywoodense. Marcó, de igual manera; u. Es notable la diferencia en la época de los años treinta de la “ mujer fatal” con la mujer cotidiana (normal). Si se tiene en cuenta por un momento a la mujer de entonces que, en la vida normal no tenía ni el derecho a votar. El contexto de la sociedad de ese tiempo marginaba mucho al sexo femenino, poniendo aun más en evidencia y en contraste a estas mujeres “fatales” que estaban por encima de cualquier cosa. Privilegios consentidos solamente a ellas. Marlene definitivamente fue una de las consentidas.

Marlene Dietrich en J'afore 2011

<http://www.doctormacro.com>

V Desarrollo del Proyecto

El desarrollo de un desfile o una colección de moda no es como muchas personas se idealizan que se diseña y se produce, es un proceso largo que duró alrededor de seis meses. Se inició el proceso en la clase de colección la cual iniciaron las investigaciones para seleccionar un tema global el cual fue investigado por un grupo grande de personas. A continuación cada una de nosotras escogió una línea, que en mi caso fue lencería ya que es algo que me apasiona y me parece fuera de lo común.

Personalmente considere que era una meta para mí por que es una línea que muy pocas veces se decide trabajar. Proseguimos con la conceptualización de cual era el cliente al que nosotros íbamos a vender nuestro producto algo que es fundamental antes de iniciar una colección saber para quien vamos hacerla y quien va a buscar nuestro producto final. Después, cada una se encargo de la investigación de su propio personaje, esta investigación duro mas o menos un mes ya que tenia que ser un personaje en el cual podíamos identificar nuestra colección en su totalidad, que al verlo transformado en nuestras prendas se entienda nuestro mensaje global. Finalmente después de una búsqueda amplia de varios personajes encontré el ideal el que representaría mi colección y fue Marlene Dietrich.

A continuación iniciamos un trabajo de búsqueda de tendencia para el periodo que se iba a realizar nuestro desfile que era primavera, aquí pudimos seleccionar una gama de temáticas y colores importantes para consecutivamente iniciar la etapa de diseño.

La misma que toma inicio con los dibujos planos o técnicos que son los que nos harán entender la elaboración y el detalle de cada una de las prendas se realizo una cantidad mayor a la que iría al desfile para después ir seleccionando hasta obtener lo que se presentarían al final.

Realice conjuntamente el dibujo de los figurines que nos dan una idea de cómo se verá la prenda sobre el cuerpo humano en una dimensión menor, para una colección es importante la realización del figurín ya que podemos ver de una manera más clara cómo se verá nuestra prenda.

Figura 1 Diseñadora: Laura Pozzallo

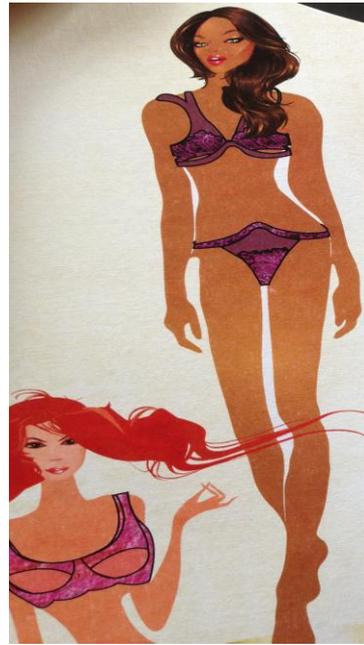

Figura 2 Diseñadora: Laura Pozzallo

Al obtener una selección de las cinco salidas principales que irían al desfile se inicio el proceso de casting de modelos y en conjunto con el patronaje después de haber obtenido las medidas exactas de las modelos asignadas. Los patrones son uno de los procesos fundamentales previos a la confección de la vestimenta ya que a partir del molde podemos ir viendo como será nuestra prenda y también haciendo algunas correcciones en la misma previo al corte.

A partir de estos procesos inicie la búsqueda de las telas por que con los moldes ya hechos se puede ver cada detalle y tela que vamos a necesitar para la confección. Las telas las

busque basándome en las tendencias y los colores investigados previamente, de igual manera investigue las telas que serían las más apropiadas para mi línea de lencería ya que se necesitan telas elásticas y muy delicadas no se puede usar cualquier tipo de textil.

Tuve serias dificultades en encontrarlas en Ecuador de igual manera los insumos necesarios para la confección de mi línea como por ejemplo: barillas, copas, elásticos (del mismo color que mi tela) etc. Aprovechando la oportunidad de un viaje a Medellín, Colombia realice la adquisición del 90% de las telas utilizadas en mi colección.

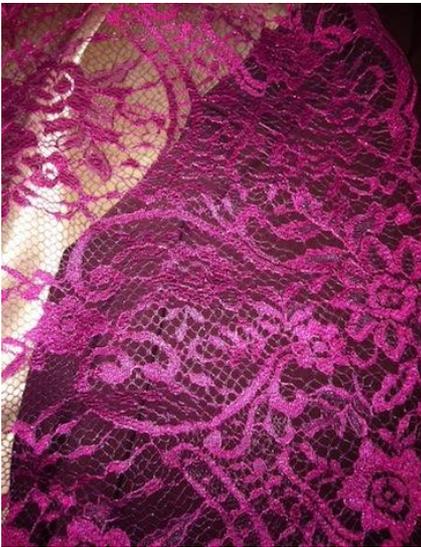

Foto 1 Laura Pozzallo

Foto 2 Laura Pozzallo

Finalmente se da inicio el proceso de corte con el patrón base realizado previamente y posteriormente la confección, que en el caso de la lencería se utiliza tres maquinas: la zigzag, la recubridora y pequeños detalles en recta. Este proceso se lleva a cabo en algunas partes ya que existen de por medio pruebas de vestuario para las modelos en este caso fueron dos pruebas de vestuario.

Foto 3 Laura Pozzallo

Foto 4 Laura Pozzallo

Foto 5 Laura Pozzallo

En la lencería es importante mencionar que para la primera prueba las prendas tienen que estar prácticamente listas por que es realizado con costuras o detalles continuos en su mayoría los cuales no se pueden quedar en medio camino para la primera prueba. En esta prueba de vestuario se midió a las modelos cada una de las prendas y se realizaron algunos ajustes para la ultima prueba que prácticamente las prendas debían estar completamente listas para el desfile final.

Finalmente, se escoge el orden de las salidas para el desfile consiguiendo un balance entre las distintas líneas en este caso mi línea de lencería fue la primera debido al balance de los tonos de mis prendas y al haber solo dos líneas de lencería en todo el desfile.

A continuación se realiza la organización previa al desfile donde se ubican cada una de las salidas con sus respectivos accesorios y el nombre de las modelos así existe un orden establecido para el momento del desfile. Para concluir el proceso se realiza la vestimenta de todas las primeras salidas por modelo para estar listas en el momento de inicio del evento y así continua la rotación de todas la modelos por cada colección hasta culminar con la salida final de las diseñadoras con su modelo principal.

En está ultima etapa es fundamental la organización de todo el equipo de trabajo en el backstage ya que si existe un retraso o alguna equivocación será perjudicial para todo el desfile, se puede decir que se lograron los objetivos previstos y que el desfile REMINISCENCIA finalizo con total cabalidad .

Foto 6 Laura Pozzallo

Foto 1 fotógrafo: Christian Falcony

Foto 2 fotógrafo: Christian Falcony

Foto 3 Fotógrafo: Christian Falcony

VI Conclusiones

Finalmente, al haber culminado el proyecto pude ver que vas mas allá de un proyecto final o de grado es un cumplimiento de un objetivo generado dese el primer momento en el que uno entra a la carrera. Más que algo obligatorio es un logro a nivel personal, logre expresar y demostrar al mundo mi esencia como diseñadora por medio de mi colección.

Fue un proceso largo de varios meses y horas de trabajo tanto investigativo como practico pero al obtener el resultado final se pudo decir que valió la pena.

Considero que los retos mientras más complicados son y requieren un mayor esfuerzo son los que nos traerán mayores satisfacciones en un futuro. Desde un inicio siempre existen miedos pero durante el proceso eso se va forjando para irlos eliminando hasta que cuando uno ve su colección culminada se da cuenta que obtuvo una realización no solo a nivel académico sino interpersonal también.

Muchas veces durante el proceso pueden existir algunas dificultades, en mi caso el encontrar textiles e insumos en el país pero estas dificultades son las que nos enseñan a no dejarnos caer y buscar soluciones inmediatas como las que tuve que realizar para la

ejecución de mi colección. Esto solo es el primer paso de una vida de colecciones , desfiles, diseños, solo la experiencia será la que nos enseñe el mejor camino a seguir. Este desfile y colección a pesar de ser la primera nos llenó de muchas experiencias incluyendo puntos positivos y negativos, que fueron los que nos ayudaron a entender como trabajar en equipo, como superar inconvenientes y crecer como personas.

Esto será lo que en el futuro tendremos que enfrentar en nuestra vida diaria. Y así, como gracias a esta colección final ya vamos con un incentivo y preparadas para todo lo que vendrá y como mencione anteriormente solo la experiencia combinada con aprendizaje y conocimiento será lo que nos llevara a sobresalir en la vida y lograr ser las mejores diseñadores en nuestros campos específicos . Tenemos que reflexionar que nosotros somos las futuras generaciones, que haremos que la moda en el Ecuador crezca y se destaque como otros países a nivel nacional e internacional, sin temer a los límites sino superándolos.

En cuanto a mi línea de lencería yo me he propuesto que en un futuro próximo la quiero lanzar al mercado combinada con una asesoría de imagen personalizada, así mis clientes podrán encontrar lencería e indumentaria adecuada para cada tipo de cuerpo hecho a la medida. De esta manera, mi propósito es ser una de las pioneras en este segmento dentro del país y lograr incentivar generar confianza el mercado ecuatoriano.

Desde el primero momento en que Marlene Dietrich se convirtió en mi personaje de inspiración no solo fue un personaje que yo quise traerlo al mundo actual, fue un personaje que se convirtió parte de mi vida y cada tela, accesorio y pensamiento en ese momento fue en base a Marlene, mas que traerla a mi colección tan solo como una inspiración fue hacerla revivir en una época vanguardista en la moda actual.

Lista de referencias

Costa, J. y Martín, J. (2011). Heroínas y víctimas del cine: Lola – Lola Marlene Dietrich. Barcelona, España . Océano.

El periódico de Aragón. (2003). El periódico de Aragón. Paris muestra el glamoroso armario de Marlene Dietrich. Recuperado de http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/paris-muestra-glamouroso-armario-de-marlene-dietrich_63363.html.

Falcoy, Christian, (2012). Fotografía 1-3 . Reminiscentia 2012

(Fotografía sin título de Charlize Theron). Obtenida el 15 de mayo, 2013, de:

<http://blog.leiweb.it/novella2000/files/2011/06/Dior01-e1307443257679.jpg>

(Fotografía sin título de Marlene Dietrich). Obtenida el 15 de mayo, 2013, de:

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/09/06/article-0-0DBCF90C00000578-283_634x418.jpg

(Fotografía sin título de Marlene Dietrich). Obtenida el 14 de mayo ,2013,de:

<http://www.doctormacro.com/movie%20star%20pages/Dietrich,%20Marlene-Annex.htm>

Laura, Pozzallo. (2012). Figura 1-2. Colección V. Reminiscentia 2012

Laura, Pozzallo. (2012). Fotografía 1-6. Reminiscentia 2012

Valdés, Z. (2008). El ángel azul. Barcelona, España: Gedisa