

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Reflexión de la colección Liduvina

Nancy Cristina Espinoza Moreno

Gestión y creación de moda

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Gestión y Creación de Moda

Quito, 11 de 05 de 2022z

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Reflexión de la colección Liduvina

Nancy Cristina Espinoza Moreno

Maria Soledad Romero, BFA

Quito, 11 de 05 de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

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

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

Nombres y apellidos: Nancy Cristina Espinoza Moreno

Código: 00209736

Cédula de identidad: 1600477655

Lugar y fecha: Quito, 11 de 05 de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Comité on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

En el siguiente trabajo se presentará una extensa reflexión a lo largo de la elaboración de la colección Liduvina. Una colección inspirada en la mujer y en la realidad que con lleva serlo, desde el amor incondicional, la valentía, la empatía y demás, son pocas de las características que serán representadas a lo largo de la creación, con el propósito de crear un colección en tendencia, creativa pero al mismo tiempo comercial.

Palabras clave: Delicadeza, creatividad, mujer, simbolización, empatía.

ABSTRACT

The following work is an extensive reflection that will be presented throughout the elaboration of the Liduvina collection. A collection inspired by women and the reality that it takes to be, from unconditional love, courage, empathy, and others, are few of the characteristics that will be represented throughout the creation, with the purpose of creating a collection on trend, creative but at the same time commercial.

Key words: Delicacy, creativity, woman, symbolization, empathy.

Table of Contents

Introducción	8
Desarrollo del Tema	9
Referencias bibliográficas	13
Anexo A: inicio de inspiración	13
Anexo B: Primeras ilustraciones y moodboard	17
Anexo C: EVOLUCIÓN DE COLECCIÓN	20
ANEXO d: FICHAS TECNICAS	21
ANEXO E: DETALLES A MANO	21
ANEXO F: SESION FOTOGRÁFICO	22

INTRODUCCIÓN

“Todos hemos tenido alguna vez o tenemos a alguien que nos persigue a todos lados. Alguien que hace de un momento normal algo mágico. Alguien que saca lo mejor de ti mismo. Alguien que es tu mejor amigo y que está junto a ti, no importa lo que pase. Es tu madre”
(autor desconocido)

A lo largo de mi carrera estudiantil, he desarrollado poco a poco trabajos inspirados en diversos temas que encontré relevantes a mi vida en ese momento, desde movimientos artísticos, las texturas que me rodeaban y mis sentimientos. Como artista desarrollé poco a poco afinidad hacia ciertos colores y hacia un estilo en específico que me representaba desde los pies a la cabeza. El último año de carrera sentí que mi vida cambió por completo, en sí yo cambié por completo, experimenté sentimientos que jamás me hubiera imaginado que iba a sentir, desde la felicidad extrema, la pérdida y la tristeza extrema. Dentro de todo este periodo pude analizar mi vida y la de la gente que me rodeaba, descubrí la magnitud del amor incondicional de los padres, la pérdida de un hijo y vi de cerca la desesperación de una madre al ver a su hija partir, un dolor que desde mi punto de vista jamás podrá ser superado, pero esta misma madre debe seguir adelante porque aún tiene una hija más pequeña que depende de ella, descubrí la fuerza real, aquella que no depende del tamaño de los músculos si no de la voluntad del individuo mismo. Desde aquí nace la inspiración principal de la colección Liduvina, nace de una mujer, del crecimiento de esta y de sus cualidades que pueden aparentar ser bastante frágiles, pero son las mismas que nos convierten en seres invisibles. La siguiente colección está dedicada a todas las mujeres que me rodean y que me hacen la persona que soy hoy en día, una colección que combina colores, texturas y se aprovecha del movimiento para así crear prendas delicadas, femeninas y únicas.

DESARROLLO DEL TEMA

La inspiración principal del siguiente trabajo es la mujer, en el siguiente proyecto se ha desarrollado una serie de análisis y observaciones de diversos individuos femeninos, con el propósito de sacar inspiración y simbolización para este. La siguiente colección está conformada por una serie de etapas: inspiración, ilustraciones en borrador, prueba de diseño, fichas técnicas, elección de materiales, patronaje y confección. Conforme la reflexión va avanzando, cada etapa será detallada con el propósito de plasmar correctamente el proceso de la creación de la colección Liduvina.

La siguiente colección ha evolucionado durante el último año, llamándose principalmente Lift, la inspiración de Lift nace de detalles minimalistas, el rojo con la mezcla del color nude y los materiales orgánicos, con la siguiente cita como inspiración principal “All those things I didn't get, all those 'almost'- if i got them . i wouldnt be wonder women” - Gal Galdot , principalmente la siguiente colección hablaba de las oportunidades y de la mujer en sí , pero desde otro punto de vista , siendo esta una colección de verano rodeada igualmente de texturas pero con una gama de colores mucho más limitada y neutra. Sin embargo, el uso de movimientos orgánicos y el uso de texturas son características que se tomaron en cuenta hasta la producción final.

REVISAR ANEXO A

Lift forma gran parte de este proceso, ya que la inspiración nace en un principio de esta, las tonalidades rojizas y el uso de texturas conforman gran parte de lo que es hoy en día la colección. Dicho esto, es importante mencionar que Lift evolucionó respecto al uso de colores, el uso de texturas, al igual que el uso de materiales, después de una ardua investigación y con el propósito de extender la paleta de colores, Lift toma un giro y se añade a su paleta tonos otoñales, manteniendo el color neutro y los rojos, pero agregando más acentos, con el propósito de agregar más tonalidades veraniegas a este. Los primeros bocetos a color son realizados, en donde se mantienen las características principales: movimiento, materiales suaves y tonalidades neutras. El uso de prints al momento era de extrema importancia, lo cual se mantuvo en consideración hasta la elaboración de la colección final.

REVISAR ANEXO B

A principios del semestre de titulación, la colección toma una vuelta de 180 grados, ya que esta temporada se convierte en un periodo de aprendizaje y de superación personal, lo cual se ve afectado en el producto final. La pregunta principal que hace que la colección tome un giro es, ¿Cuánto valor se debe tener, para ser mujer? En este periodo analice a las mujeres de mi vida, las cuales me rodean y me empiezo a cuestionar lo duro que es ser una mujer, y la voluntad que se necesita para serlo. Con la siguiente idea en mente empiezo a analizar a mi madre, a mi abuela y desarrollo un dialogo, en donde aprendo, escucho y observo.

La mujer es un ser bastante complejo, que pasa su vida dedicándose a otros, en especial cuando una mujer es madre. Me puse a pensar ¿Qué significa ser madre? Y después de verlo, entendí que el ser madre es vivir por otra persona, es sentir a través de otra persona y es ver a través de otro individuo. Me di cuenta de cómo la vida de las mujeres ha ido evolucionando, pero aún se mantienen varias características que hacen que el ser mujer no sea nada fácil. Una de estas es el machismo, que trasciende por los años, dentro de mi observación escuche la siguiente frase

varias veces “no me puedo ir por que, si me voy, el no hará nada por mis hijos” frases que note que se referían a que muchas mujeres se mantienen en una relación solo por sus hijos y la estabilidad económica de ellos o “si me divorciaba hubiera dependido de mis hijos y no quiero ser un peso para ellos, no tenía elección”. El ser mujer no es fácil y el ser madre mucho peor, que el tener la magnífica habilidad de crear vida, también conlleva de una responsabilidad y fuerza de voluntad inmensa. Es por eso por lo que, a partir de este análisis, descubrir que mi propósito sería crear una colección dedicada a las mujeres, que sea femenina, que represente sensibilidad, ternura y fuerza.

El nombre de la colección “Liduvina” nace del segundo nombre de mi abuela, una mujer dulce y agradecida con la vida, que era imposible que no se convirtiera en mi inspiración, de ella heredé la pasión por el arte y también la pasión por la costura. La colección está repleta de símbolos que la representan, el amor a las plantas, la dulzura y la femineidad, detalles que rodean las prendas, a partir de esto se crea el último moodboard el cual se convierte en el moodboard final. La paleta de colores se transforma y toma como color principal el rosado, el blanco y el naranja, con el propósito de hacer un contraste llamativo. Las siluetas de las prendas se fusionan con el movimiento de las plantas, al igual que las texturas y los detalles de nudo que se repiten en varias ocasiones. Los detalles de nudo simbolizan la unión entre las mujeres de mi vida conmigo y la unión que estas representan a lo largo de mi vida laboral y estudiantil.

REVISAR ANEXO C

Una vez plasmada la inspiración principal y terminada las ilustraciones, se continuo con la búsqueda de materiales, texturas, y detalles que se presentarán en la colección, este paso es de extrema importancia por lo cual era importante conseguir la mayor cantidad de opciones. La

siguiente etapa fue bastante entretenida ya que por fin la colección empezaba a tomar forma, sin embargo este paso invito a que varios cambios sean realizados, ya que en quito no existían los colores exactos los cuales yo estaba buscando, por lo que se tomaron decisiones de cambios, manteniendo la idea principal.

Terminado este paso, se empezó con la elaboración de fichas las cuales eran necesarias para el momento de confección y para el patronaje. Es importante la elaboración de fichas técnicas ya que estas requieren de la mayor cantidad de detalles de confección, para que así las personas encargadas de esta puedan tener una guía precisa, en las fichas técnicas se detalla el material utilizado, detalles de costura, tipos de terminados, entre otras cosas.

El patronaje en su mayoría fue realizado por mí, con el propósito de aplicar todo lo aprendido, es importante en este paso hacer pruebas y siempre probar los moldes, antes de este paso también es importante analizar el diseño y buscar una solución. Los patrones fueron trazados en papel periódico, para previamente realizar los cortes en tela de estos mismos. Una vez terminados los cortes los patrones se mandaron a confeccionar en las telas escogidas.

REVISAR ANEXO D

Por último, una vez que las prendas estuvieron listas fue el momento de agregar diversos detalles a mano que estaban detallados en los diseños. Los siguientes detalles fueron creados de tela, y se agregó textura con puntadas invisibles.

REVISAR ANEXO E

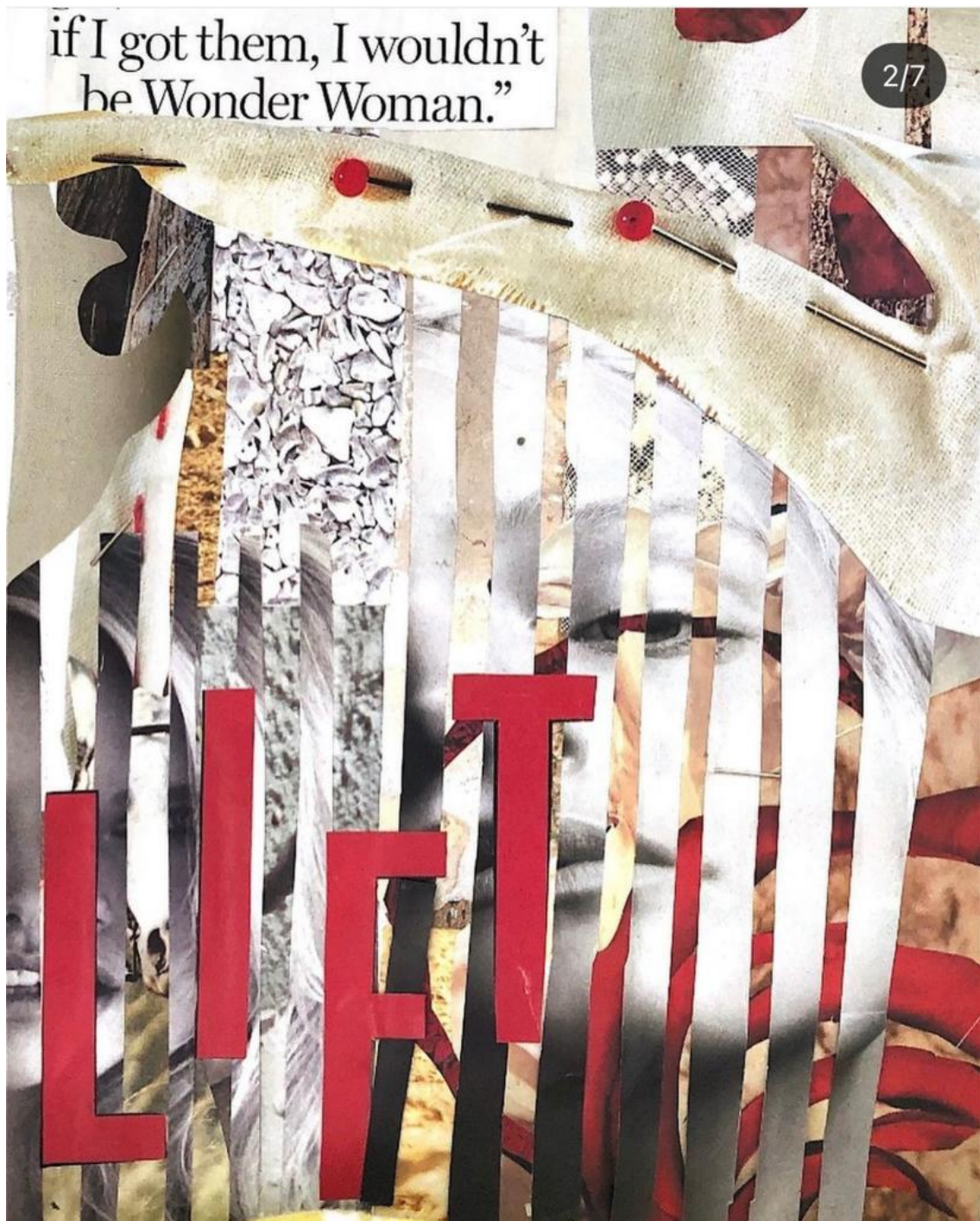
CONCLUSIONES

Como estudiante de diseño de modas, comprendo que aún queda mucho por aprender y por descubrir. Es importante siempre saber a quienes nos estamos dirigiendo y por que no estamos dirigiendo a este grupo, como artistas siempre es importante ser fiel a nosotros mismos y creer en nosotros mismos. El siguiente trabajo me enseñó a creer en mis habilidades y el aprendizaje que llevaba recolectando durante 4 años y a la vez me ayudo a aplicar todo lo que he aprendido y de la misma manera a través de la práctica, perderle miedo a crear y transformar una idea a realidad. La industria de la moda yo la considero en extremo competitiva y siento que es importante aprender a vivir dentro de ella, uno como artista o diseñador siempre está expuesto a críticas y es importante aprender a como recibir estas. En el proceso del siguiente trabajo, hubo numerables cambios los cuales en el momento se sentían importantes y positivos. Siento que el hecho de que la colección haya cambiado tantas veces es que yo como diseñadora y persona constantemente estaba cambiando, lo cual se reflejaba en mi trabajo, para un futuro sería más fiel conmigo mismo y creería más en mi visión.

BIBLIOGRAPHY

- Grimaldo, A. (03 de 08 de 2022). *Expansion Mujeres*. Obtenido de Mujeres.Expansion:
<https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2022/03/08/que-significa-ser-mujer>
- Andana, R. (26 de 01 de 2022). *La mente es maravillosa*. Obtenido de Lamenteesmaravillosa:
<https://lamenteesmaravillosa.com/lo-significa-madre/>

ANEXO A: INICIO DE INSPIRACIÓN

Material es que se pueden utilizar.

- Chiton.
- Lino.
- Algodon . Stretch .

Ideas de prints

↳ BRAINS DORM

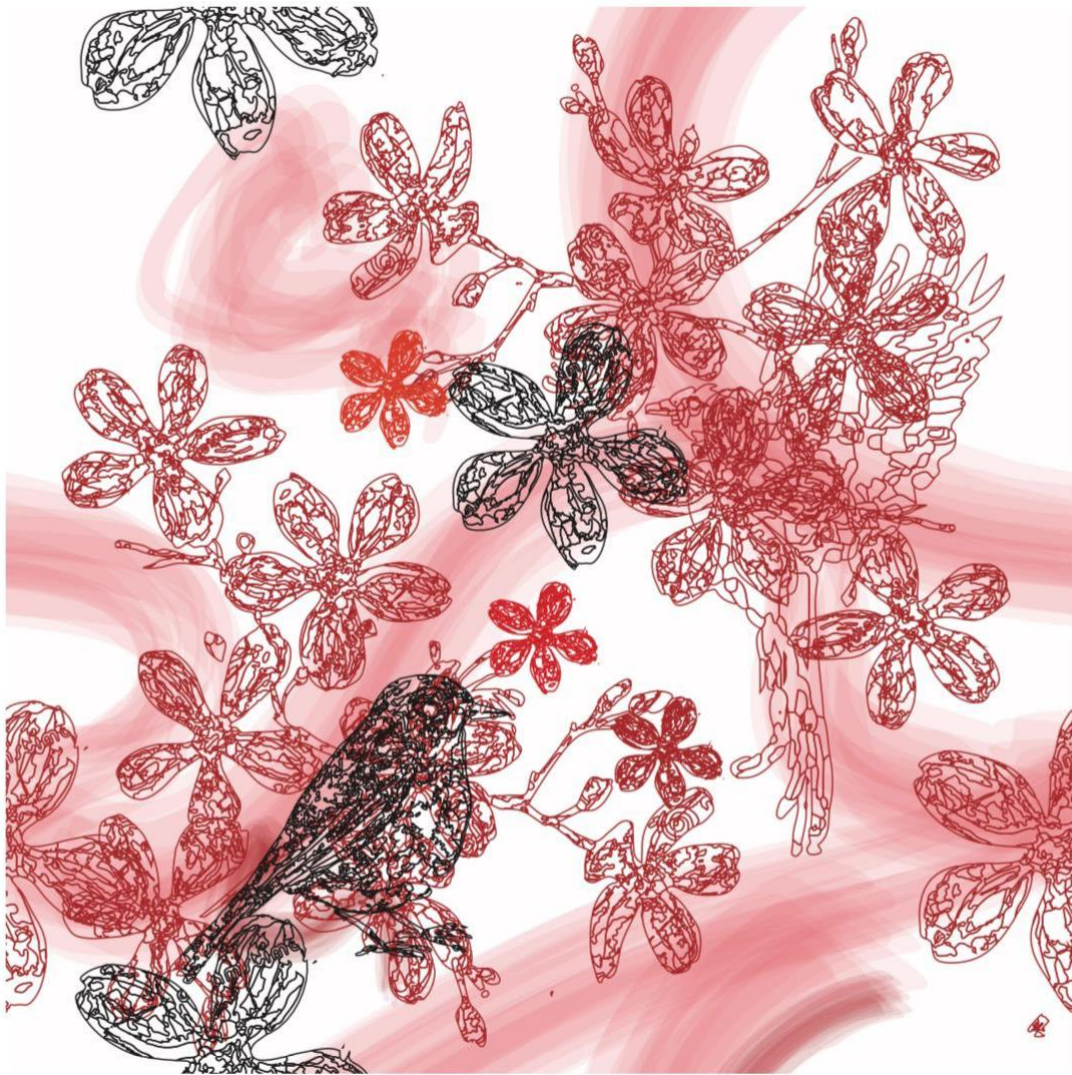
- FIORES
- AVES.
- TONOS DELIADOS

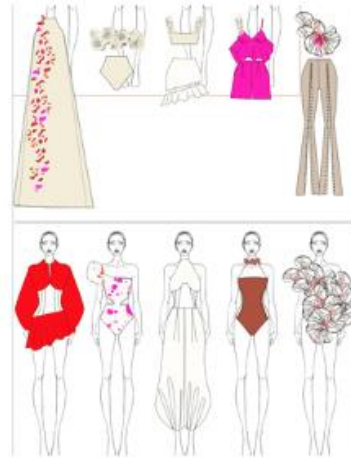
ANEXO B: PRIMERAS ILUSTRACIONES Y MOODBOARD

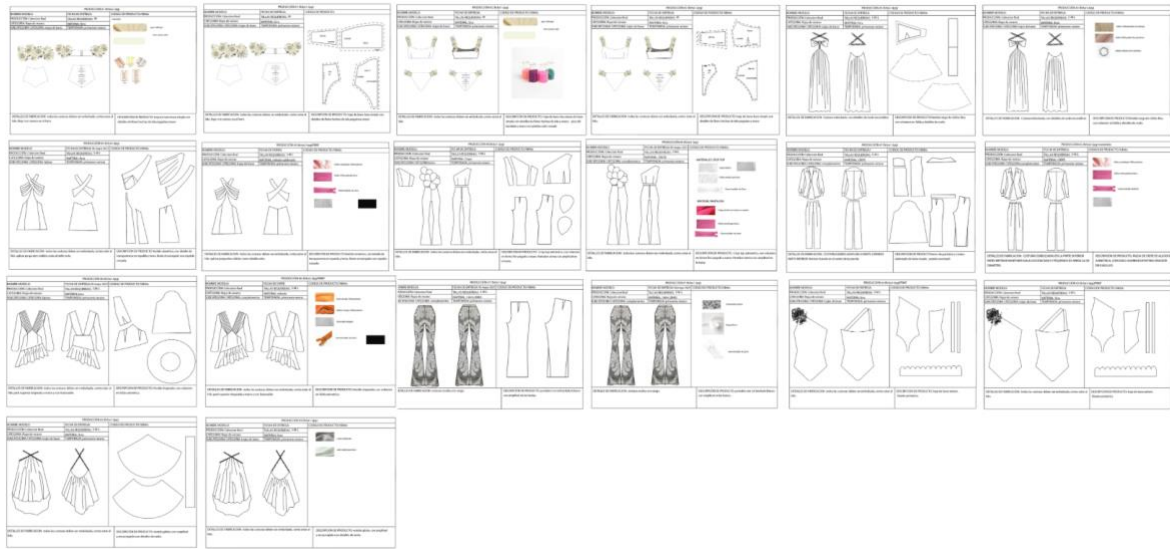

ANEXO C: EVOLUCIÓN DE COLECCIÓN

ANEXO D: FICHAS TECNICAS**ANEXO E: DETALLES A MANO**

ANEXO F: SESION FOTOGRAFICO

ANEXO G: COLECCIÓN TERMINADA

