UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Audrey Hepburn, Ícono de una era

Alison Nickhole Calucho Martínez

María Soledad Romero, BFA., Directora de Tesis

USFQ - BIBLIOTECA

Tesis de grado presentada como requisito

para la obtención del título de Tecnóloga en Diseño de Moda

Quito, mayo de 2013

244 E 0 CICC MUL 31

Universidad San Francisco de Quito

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE APROBACION DE TESIS

Audrey Hepburn, ícono de una era

Alison Nickhole Calucho Martínez

Maria Soledad Romero, BFA.

Director de tesis

Santiago Castellanos, Ph.D.

Comité de tesis

Hugo Burgos, Ph.D

Decano del COCOA

Mane Journ

Quito, 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: Alison Nickhole Calucho Martínez

C. I.: 1722778121

Fecha: mayo de 2013

Resumen

El proyecto tiene como fin desarrollar una colección reinventando el pasado y llevarla a cabo aplicando todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de Diseño de Moda. Se inspiró en Audrey Hepburn, uno de los personajes más influyentes en la moda y el cine de todos los tiempos. Se desarrolló en base a los grandes rasgos de estilismo y al legado que dejó esta musa de la moda y el cine.

El proceso para diseñar una colección, atravesó varias etapas entre ellas: la investigación, desarrollo de ideas, interpretación de la inspiración, búsqueda de nuevas tendencias, establecer al cliente al que va dirigida, búsqueda de insumos textiles, el diseño de las prendas, confección de las prendas, realizar ajustes y correcciones, calcular costos, producir y presentar la colección en un evento de moda.

Keywords: Audrey Hepburn, ícono, moda

Abstract

This project aims to develop a collection, reinventing the past and carry it out using all the knowledge acquired during the career of Fashion Design. It was inspired by Audrey Hepburn, one of the most influential personalities in the fashion and film of all times. It was developed based on the great style and the legacy that this muse left on fashion and film.

The process of designing a collection, went through several stages including: research, development of ideas, interpretation of inspiration, find new trends, set the client to whom it is addressed, search for textile inputs, clothing design, sewing garments, make adjustments and corrections, estimating costs, produce and present the collection in a fashion show.

Keywords: Audrey Hepburn, ícon, fashion

Tabla de contenido

Resumen	4
Abstract	5
Introducción	7
Justificación e importancia del proyecto	8
Objetivos	10
Fundamentos conceptuales y creativos	11
Desarrollo del proyecto	14
Conclusiones	22
Referencias	. 24

Audrey Hepburn, ícono de una era

Introducción

El proyecto tiene como fin desarrollar una colección reinventando el pasado y llevarla a cabo aplicando todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de Diseño de Moda. Se inspiró en Audrey Hepburn, uno de los personajes más influyentes en la moda y el cine de todos los tiempos. Se desarrolló en base a los grandes rasgos de estilismo y al legado que dejó esta musa de la moda y el cine.

El proceso para diseñar una colección, atravesó varias etapas. Entre ellas: la investigación, desarrollo de ideas, interpretación de la inspiración, búsqueda de nuevas tendencias, establecer al cliente al que va dirigida, búsqueda de insumos textiles, el diseño de las prendas, confección de las prendas, realizar ajustes y correcciones, calcular costos, producir y presentar la colección en un evento de moda.

El resultado final fue presentado exitosamente en la pasarela del desfile "Reminiscentia Moda para Primavera 2013" el día 21 de junio del 2012 en las instalaciones del Quito Tenis y Golf Club del Condado en la ciudad de Quito.

Justificación e Importancia del proyecto

La función de un diseñador es dejar un precedente, aportando a la cultura de su entorno en base a su experiencia, formación y aprendizaje. Diseñar implica ir más allá de la moda, es analizar y relacionarse con el mundo, la cultura, conocer los estilos de vida, sensibilizarse ante las necesidades y motivaciones de sus clientes. Proponer en base a nuevas tendencias y exigencias del mercado local, siendo fiel a su esencia como creador de moda. Es estar en la constante búsqueda de la belleza.

Presentar una colección, generar diseño, proponer innovación, hace que la industria de la moda crezca, tanto a nivel local como a nivel regional, fomentado cultura, comercio y adelanto en este campo. Plantear una colección implica desafiar parámetros establecidos de una forma sutil o provocativa, exponiendo una visión diferente e innovadora que satisfaga las aspiraciones de sus clientes, estimulando en ellos el deseo de adquirirla.

La indumentaria es el reflejo de nuestra interioridad, de nuestro carácter y de nuestro estilo de vida, es por esto que no solo evidencia las preferencias y gustos de quien la usa, sino que también plasma ideas de quien las diseñó. El crear moda es transmitir al cliente/consumidor toda una experiencia, que involucra todo un proceso de búsqueda, de inspiración y experimentación expresadas en una prenda. Fusionar la industria y el diseño es un reto, ya que no solo se trata de crear y proponer piezas innovadoras, se trata también de comercializar estos productos y que satisfagan las necesidades de quien lo compre.

En la situación específica de las plazas nacionales, se advierte al Ecuador como un país bastante tradicionalista, su cultura es muy conservadora y los nuevos conceptos y propuestas no siempre son aceptados. Sin embargo la tecnología ha permitido que no

existan límites en cuanto a información, hoy en día todos quienes acceden al internet pueden conocer cuáles son las propuestas del mercado mundial en cuanto a moda dando apertura a nuevos conceptos y talentos.

Analizando el mercado nacional, esta colección adapta todos estos conceptos de moda en función de sus necesidades propias y específicas, pero haciéndola universal en base a lo que toda mujer actual requiere.

Este proyecto estimula al diseñador y difunde su talento, le da mayor apertura en el mercado local. Afianza su interés en la investigación y en el compromiso de cultivar su carrera dentro de esta área.

Para la carrera, es notable que año con año existe un crecimiento en cuanto propuestas y la producción de estos eventos que son la ventana de los diseñadores nuevos, creativos y talentosos. Marca un precedente para todos quienes vienes detrás en la búsqueda de consolidar sus estudios en la carrera de diseño de moda.

En el ámbito personal, este proyecto fue una búsqueda de mi identidad como diseñadora y me desafío a explotar los conocimientos adquiridos durante años, no solo de carrera sino también de una preparación empírica. Considero que este es apenas el primer paso para entrar en la industria, mi principal objetivo es ser capaz de entender las necesidades de los mercados y saber canalizar mi creatividad hacia algo relevante.

Objetivos

Objetivos generales

- Analizar y comprender el entorno, las necesidades y motivaciones de los clientes.
   Proponer en base a nuevas tendencias y exigencias del mercado, comunicando propuestas que vayan acorde a los cambios culturales, sociales, políticos y económicos del mundo.
- Aplicar habilidades, conocimientos y capacidades obtenidas a los largo de la carrera de Diseño de Moda.

Objetivos específicos

- Desarrollar una colección inspirada en un ícono de la moda, identificando los rasgos más significativos de su estilo y traerlos al presente con una concepción moderna que evoque tiempos pasados.
- Recorrer todas las fases que involucra el crear una colección desde los conceptos iniciales hasta la ejecución de la obra tangible.
- Generar una primera experiencia en el ámbito profesional de la moda y relacionarse directamente con el mercado local.

Fundamentos conceptuales y creativos del proyecto

Cliente. Mujer actual, vanguardista y arriesgada. Profesionista, persona pública, dirige proyectos de moda. Su imagen es su principal carta de presentación. Viaja por placer y por trabajo, sus ciudades favoritas son París y Londres. Esta al día de todo lo que involucra la moda y el arte, las nuevas tendencias, nuevos artistas. Le gusta leer revistas internacionales como Vogue, Harpers Bazaar, Allure, Grazia y blogs de life-style y moda como facehunter.blogspot.co.uk, streetpeeper.com, www.thesartorialist.com.

La seguridad y la confianza son sus principales características, es carismática y le gusta siempre diferenciarse de los demás, busca innovación y diseño. Tiene una vida social muy activa entre eventos culturales, cócteles, lanzamientos y salidas nocturnas. Es fiel a las marcas, pero no se limita solo a nombres conocidos, sabe reconocer nuevos talentos que presenten calidad y buen gusto en sus colecciones.

PERFIL DEL CLIENTE Categoría del mercado: Universo del vestuario: Grupo de edad: Rango de precio:	Contemporáneo		
	Prêt-à-porter Formal 24-35 años \$2.500-\$5.000 por prenda		
		Grupo social:	Clase alta
		Género:	Femenino
		Temporada:	Primavera 2013
Cultura:	Occidental		
Profesión:	Editora de moda		

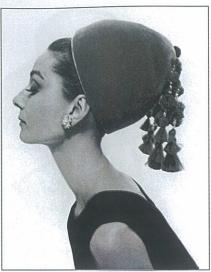
Inspiración. Audrey Hepburn, actriz ganadora de varios premios, recordada por películas como Breakfast at Tiffany's, Sabrina, etc. Dejó un legado como uno de los más grandes íconos del estilo y la moda de Hollywood y una de las actrices más exitosas de la historia. En lo personal fue una mujer de carácter fuerte, sencilla, carismática y poseía una elegancia natural.

Fotografia1. Audrey Hepburn, fotografiada por Gian Paolo Barbieri, Vogue Italia, 1969.

Fotografía 2. Audrey Hepburn, fotografíada por Howell Conant, 1961

Fotografia 3. Audrey Hepburn, fotografiada por Cecil Beaton, Vogue, 1964.

Musa del diseñador Hubert de Givenchy quien la vistió en varias de sus películas. Esta dupla influenció de gran manera el mundo de moda y terminó de consolidar la imagen de Hepburn como ícono. La actriz, marcó su estilo contraponiéndose a los criterios estéticos de la época, un polo opuesto a las curvas pronunciadas, los labios rojos, las cabelleras rubias provocativas y de gran sensualidad. Audrey por el contrario optó por la elegancia y sobriedad al vestir. Su vestido negro Givechy, las perlas y aquellas gafas wayfarer usados en "Desayuno en Tiffanys", se convirtieron en su firma.

Fotografía 4. Audrey Hepburn como Holly Golightly en Breakfast at Tiffany's (1961)

La imagen de la mujer de esa época cambió gracias a Hepburn, su gracia natural y garbo aportaron delicadeza y sofisticación a la imagen femenina de entonces. Su estilo se caracterizó por su frescura y minimalismo, fue el modelo a seguir para todas aquellas mujeres que no se sentían identificadas con Marilyn Monroe. Su legado no culmina y no ha encontrado comparación, después de décadas la imagen delicada y elegante de Audrey es atemporal y sigue presente en la memoria de los apasionados del cine y de la moda.

Desarrollo del proyecto

Conceptualización de la colección. Para desarrollar la colección se determinó cual sería la función de sus prendas: formales, elegantes, confortables. Se utilizaron cierres invisibles para que estos tuviesen mayor armonía con las piezas. Su estructura se complementó con bolsillos y franjas de colores contrastantes.

En cuanto a la forma, las piezas presentan volumen, cortes estructurados, simetría, superposición de formas y texturas, contraste de siluetas. El valor estético lo aportan las texturas lisas y livianas, los colores vibrantes y llamativos en contraste y los tonos cálidos. La imagen proyecta vitalidad, dinamismo, alegría, espontaneidad.

Inspiración. El primer paso para desarrollar esta colección fue la investigación sobre la vida y carrera de Audrey Hepburn, su estilo y su vida. Elegir los elementos que sirvieron de inspiración entre ellos sus películas, su vestimenta, su carácter. Se elaboró un moodboard/atmósfera de ideas relacionadas con el tema.

Posterior a esto, se valoraron las tendencias propuestas por la industria para la primavera/verano del 2013 tanto en estructuras, en colores, accesorios. Se inicio con el trabajo de bocetar los primeros diseños que conjugaron la inspiración y las tendencias. Se inician las pruebas de color y de tejido más apropiadas y que armonicen con toda la colección. Se eligen de entre 30 diseños, los 5 que van a ser confeccionado y exhibidos en la pasarela del desfile.

La producción. Se define la fecha y otros aspectos importantes para el desfile REMINISCENTIA 2013. La fecha elegida es el día 21 de junio, a las 20h00 en las instalaciones del Quito Tenis y Golf Club. Se procede a convocar al casting para el desfile, varios modelos acudieron y se eligieron a los que se adaptaban mejor a nuestras necesidades. Sucesivo a esto, se asignaron las modelos a cada uno de los diseñadores y se realizó una toma de medidas correspondientes. Conociendo las medidas, la cantidad de tela e insumos necesarios, se obtienen todos los implementos necesarios, visitando varias tiendas hasta encontrar todo lo requerido.

El proceso de patronaje. Se estudia cada diseño, la tela elegida y bajo la supervisión de un tutor, se desarrollan los patrones en base a las medidas exactas tomadas de las modelos. Se elaboran las fichas técnicas que detallan los procesos e insumos a utilizar. Los vestidos tienen estructuras sencillas, pero son los detalles los que hacen más complejo este trabajo. Una a una las piezas se cortan y se marcan para no confundirlas.

La confección. Arrancó con el primer diseño se arman todas las piezas y las tiras son aplicadas sobre la falda del primer vestido, se usa cierre invisible para darle mayor elegancia y minuciosidad. Algunas costuras son hechas a mano para lograr que se pierdan sutilmente en la tela.

El segundo vestido tiene una proceso similar al anterior, la diferencia es el volumen y corte de la falda, que requiere mayor presión para logra el volumen deseado, la ubicación exacta de las tiras es importante, se midió con exactitud la distancia y altura de cada una de ellas para lograr que el trabajo quede prolijo

El tercer vestido requirió especial cuidado debido al color de su tela en una tonalidad claro podía mancharse fácilmente. Tuvo un proceso similar a los anteriores. El vestido cuatro, requiero un estudio minucioso de la tela ya que buscaba conseguir unos pliegues a los costados de la falda que fueran sutilmente estructurados, después de varias fallas, se consiguió por fin encontrar el corte indicado.

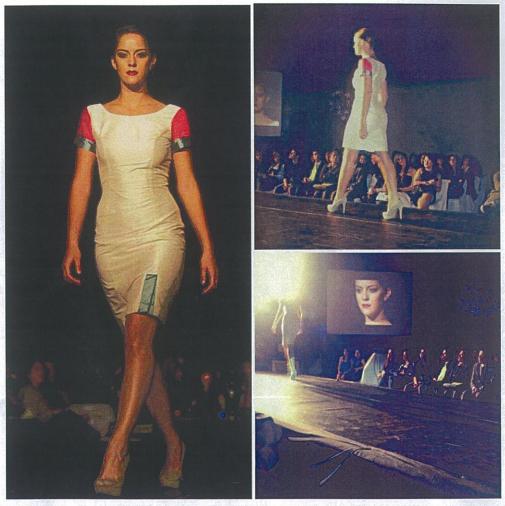
El traje final requirió un acoplamiento distinto de los tejidos ya que estaba compuesto por un corsé con varillas que ayudarían a estilizar la figura, se cuidaron todos los detalles para armar esta pieza y para que luciera perfecta.

La prueba. Se realizó con las modelos semanas antes del desfile, permitió corregir errores y fallas en la confección. Conociendo esto se procedió a arreglar los desperfectos y realizar los detalles finales.

Fotografía 6

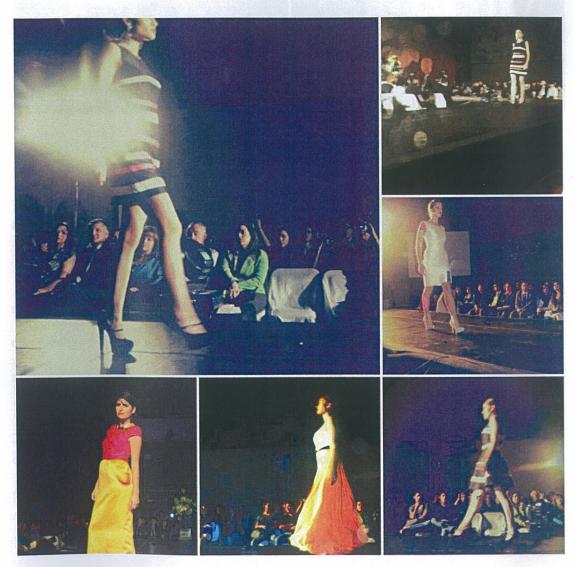
El desfile. El proceso de producción del desfile inicio eligiendo los temas del maquillaje y peinado de las modelos, fue un poco complicado elegir una opción que armonizara con todas las colecciones pero al final se encontró un maquillaje apropiado al igual que el peinado. Se organizó el orden y la salida de los modelos, el orden de mi colección fue el número 21.

Fotografía 7

Para el día del evento la organización empezó 5 horas antes con el peinado y maquillaje de las modelos, así como disponer las prendas en los lugares asignados y organizando el espacio.

Empezó el desfile a las 20h00 la organización y el orden es crucial en este momento, todo debe estar dispuesto en perfecto orden, cada modelo cuenta con escasos minutos apenas para cambiarse y salir nuevamente a la pasarela. El tener todos los vestidos listos facilitó que las modelos pudieran vestirse con facilidad, colocarse los zapatos y accesorios. Cada modelo lució su traje con gran estilo y profesionalismo. El desfile fue un gran éxito todo salió de acuerdo a lo planeado.

Fotografía 8

Fotografía 9

Conclusiones

Este proyecto significó la consolidación de todos los conocimientos y la experiencia que se adquieren a lo largo de la carrera de diseño de moda. Así también comprender que estas son las bases para iniciar una carrera en la producción de moda, no obstante faltan aún muchos conocimientos por adquirir.

Permitió explorar ámbitos creativos y experimentar en distintas áreas, reconocer debilidades y fortalezas. Representó un reto y un acercamiento positivo con el mundo profesional al que dirige esta carrera.

Al significar un desafío, desarrollar esta colección trajo consigo dificultades que evidenciaron el carente desarrollo que tiene la producción de moda en el país. Encontrar una reducida oferta de textiles e insumos fue uno de los principales inconvenientes, ya que

en el ámbito local existen limitados proveedores que balanceen la calidad y la accesibilidad de sus productos.

En lo personal esta experiencia ha significado el inicio apenas de muchos otros retos, pero será siempre mi primer logró en el área profesional. De este proyecto surgen para mí nuevos planteamientos propios sobre la industria de la producción de moda y el diseño en el país. Mi meta en adelante es establecer mi marca y mis productos, complementando mis estudios en diseño con el ámbito gerencial y comercial de este campo.

Referencias

- Barbieri, G. P. (fotógrafo). (1969). *Audrey Hepburn* para Vogue Italia [Fotografía]. Extraído el 11/05/13 desde http://pinterest.com/pin/55591376621079659/
- Beaton, C. (fotógrafo). (1964). *Audrey Hepburn* para Vogue [Fotografía]. Extraído el 10/05/13 desde http://www.vogue.com/culture/article/vd-passion-for-fashion-an-audrey-hepburn-auction/#1
- Bowles, H. (2009, Noviembre 24). Passion for fashion: An Audrey Hepburn auction. *The Vogue archive*. Extraído el 12/05/13 desde http://www.vogue.com/culture/article/vd-passion-for-fashion-an-audrey-hepburn-auction/#1

Calucho, A (2013). Desfile Reminiscentia [Fotografías 6-9].

Faerm, S. (2010). Moda curso de diseño. Barcelona: Parramón.

- Olmo, J. L. (2010). *Marketing de la moda* (3ra ed.). Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
- Artes desfile [Afiche 1]. Extraído el 10/05/2013 desde http://agenciadis.wordpress.com/2012/04/20/artes-desfile/
- Audrey Hepburn biography. (2013). *The Biography Chanel website*. Extraído 20/05/2013 desde http://www.biography.com/people/audrey-hepburn-9335788

Audrey Hepburn como Holly Golightlly en Breakfast at Tiffany's [Fotografía]. Extraído el 10/05/13 desde http://pleasurephotoroom.wordpress.com/2012/10/22/audrey-hepburn-as-holly-golightly-in-breakfast-at-tiffanys-1961-the-paramaunt-image/

Audrey Hepburn fashion icon. (s.f.). *Tendances de mode*. Extraído 19/05/2013 desde http://www.tendances-de-mode.com/en/2008/01/28/651-audrey-hepburn