

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

SOAK - Raznyye

Kimberly Alejandra Ortega Sánchez

Artes Visuales, Concentración en Diseño de Moda

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Visuales, Concentración en Diseño de Moda

Quito, 22 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

SOAK – Raznyye

Kimberly Alejandra Ortega Sánchez

María Soledad Romero, BFA

Quito, 22 de diciembre de 2020

© 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: Kimberly Alejandra Ortega Sánchez

Código: 00202415

Cédula de identidad: 1721336251

Lugar y fecha: Quito, 22 de diciembre de 2020

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 Committee 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

SOAK es una marca de moda cuyo valor principal es la consciencia ambiental y social, ligada al Slow Fashion en busca de transparencia, igualdad y libertad. Como primera colección representativa de lo que es la marca y su diseñadora se creó Raznyye, una gama de piezas únicas hechas con textiles naturales como algodón (CO), lino (LI) y seda (SE) tinturadas mediante procesos amigables con el ambiente. Se utilizó alrededor de ocho pigmentos distintos. La inspiración principal de Raznyye está basada en las ideologías, sentimientos y sueños propios de su creadora, evoca un estilo diferente, creando una nueva forma de vestir. Está dirigido a un mercado ambiental y socialmente consciente.

Palabras clave: moda, textiles, natural, tintes, consciente, medioambiente, social, manipulación textil.

ABSTRACT

Soak is a fashion brand whose main value is environmental and social awareness, linked to slow fashion in search of transparency, equality and freedom. Raznyye was created as the first representative collection of what the brand is and its designer, a range of unique pieces created with natural textiles such as cotton (CO), linen (LI) and silk (SE) dyed through environmentally friendly processes, for which it was used around of eight different pigments. Raznyye's main inspiration is based on the ideologies, feelings and dreams of the creator, evoking a different style, creating a new way of dressing. It is aimed at an environmentally and socially conscious market.

keywords: fashion, textiles, natural, dyes, conscious, environment, social, textile manipulation.

INTRODUCCIÓN

El mundo de la moda actualmente está saturado de marcas que buscan el consumo masivo de diferentes mercados trayendo consecuentemente el daño medioambiental y la explotación laboral. Como individuo considero que debe existir un cambio a favor de estas problemáticas, como artista y diseñadora cuestiono el porqué y el para qué de las cosas que consumimos. Después de una profunda investigación decidí crear SOAK, una marca de moda ecuatoriana perteneciente a la línea del Slow Fashion, amigable con el ambiente y derechos de los trabajadores dentro de la industria nacional.

SOAK es una marca que busca darle un plus a los procesos de diseño y confección para poder comprender el valor y esfuerzo que conlleva la creación de prendas de vestir con vida propia, sin minimizar o invisibilizar la mano de obra artesanal. Como primer paso se creó "Raznyye" una colección representativa de la marca, inspirada en la libertad, empatía e igualdad dando como resultado el diseño de prendas únicas con textiles y tintes 100% naturales, pensada en el reciclaje de retazos sobrantes, en los derechos y el reconocimiento de artesanos.

DESARROLLO DEL TEMA

Raznyye es una colección que representa la personalidad, la creatividad, valores principales de la marca y está basada en la búsqueda de identidad personal. Como diseñadora considero que la moda debe crear una sensación de comodidad e identificar la naturaleza de los individuos, las prendas de vestir en sí, hablan mucho de la construcción social y la deconstrucción que buscamos como sinónimo de cambio dentro de una comunidad.

Raznyye es una colección con prendas únicas, irrepetibles con la intención de tener una cadena de producción y procesos de creación razonables.

Esta primera colección esta inspirada en una introspección de la diseñadora junto con los valores de la marca. El proceso de diseño se basó en la recopilación de siluetas de colecciones pasadas junto a técnicas ya experimentadas. Considero que la moda necesita un cambio y que los consumidores y diseñadores necesitamos re-educarnos para poder entender el valor de las prendas que llevamos. Para el Moodboard se creó un collage digital con fotografías, afiches y recortes significativos para la diseñadora.

El mercado objetivo tanto de la marca como de la colección esta dirigido a un público de personalidad fuerte con ganas de verse distinto a los demás, un público que busque crear un cambio en su manera de consumir moda y de portarla. La intención de la colección es apostar por un mercado que rompa el constructo social consumista que como sociedad tenemos y que esté aliada al Slow Fashion para poder compartir valores, tiempos y procesos. Raznyye dentro del mercado busca incluir y cambiar consciencias con respecto a la moda actual.

La búsqueda de materiales se realizó en treinta días, siendo indispensable encontrar los textiles adecuados. Se utilizó Algodón (CO) crudo 100% natural, Lino (LI) 100% natural y Seda (SE) 100% natural, como insumos utilizamos cierres invisibles y botones de tagua naturales. La paleta de color de la colección es cálida, basada en muestras y tintes de experimentaciones anteriores, como paleta principal tenemos los siguientes colores: Amarillo, Verde, Azul, Rosado, Morado, Naranja, Nude.

Todas las prendas fueron tinturadas a mano, los pigmentos utilizados fueron: Cúrcuma (polvo), Lacca Kerria (insecto), Índigo (polvo), Achiote (Pepa), Aguacate (piel & semilla), Granada (Cáscara + Hierro), Nuez (Cáscara en Polvo) y Cochinilla (insecto). Se realizaron muestras de cada uno de los colores para poder definir la paleta madre. Se investigó de manera exhaustiva mediante pruebas y mezclas entre pigmentos.

El proceso de tinturado se realizó en cuatro fases: lavado, mordentado, tinturado y secado. Para el lavado de las telas se utilizó jabón neutro al 5 % del peso total de la tela, en un punto de ebullición medio por treinta minutos. Para la segunda fase (mordentado) se utilizó alumbre para telas de fibras a base de celulosa y alumbre con crémor tártaro para telas de fibras a base de proteínas. Las cantidades de mordiente utilizadas se basaron igualmente en el peso total de la tela, se empleó 10% de alumbre y 5% de crémor tártaro dejándolo en ebullición a temperatura media por una hora. En la tercera fase (tinturado) los porcentajes de pigmento se hicieron en base a las características tintóreas del pigmento y la cromática de la colección.

Para Raznyye se utilizaron tres procesos de tinturado distintos. El primero fue con hojas, plantas, frutas, raíces y semillas como el aguacate (piel y semilla), granada, cúrcuma, achiote y nuez. Este tipo de pigmentos se realizaron por el método de reposo y ebullición. Los tiempos de tinturado para este proceso fueron de una hora a fuego medio tomando en cuenta que para lograr un tinturado uniforme tal cual el diseño se tuvo que revolver la tela constantemente. Dentro de este mismo proceso se realizó el tinte con granada que como resultado nos dio un verde claro, para conseguir el color verde oscuro utilizamos el 2% en hierro del peso total de la tela.

El segundo proceso se ejecutó con Lacca Kerria y Cochinilla, para obtener el pigmento de estos insectos se realizó un secado previo y triturado, obteniendo así el polvo como producto final. Al igual que el proceso anterior se colocó el pigmento y las telas a fuego medio alrededor de una hora. Para las telas a base de proteína es importante tomar en cuenta que los colores tienen una mayor intensidad y los tiempos de ebullición pueden ser menores para evitar que las fibras sufran una reducción en su tamaño.

Finalmente se realizó un procedimiento minucioso con Índigo. Para sacar los tonos azules utilizamos Índigo orgánico en polvo, cal y fructuosa. La relación de porcentaje entre estos tres productos fue 1: 2: 3, la cantidad de producto dependió de la intensidad de color que se necesitaba en la colección. Para el tinturado se tomó en cuenta el tiempo y la cantidad de inmersiones del textil en la mezcla. En los tonos más claros se ejecutó una inmersión de dos minutos y para los tonos más oscuros de dos hasta tres inmersiones de tres minutos por pieza.

Es importante tomar en cuenta que el tamaño de las telas fue reducido por la disponibilidad de espacio y elementos. La logística de producción se ejecuto de manera distinta, primero realizamos los cortes de cada una de las prendas con varios centímetros extra para salvaguardar el tamaño original de las mismas y que no haya alteración durante el proceso de tintura. Posteriormente a esto seleccionamos cada uno de los cortes para ser tinturados individualmente, una vez tinturados se realizó la confección de las prendas. Para que la colección cumpla con todos los objetivos medioambientales también se reutilizó retazos sobrantes de corte para la creación de texturas, según la propuesta de diseño.

Como primer objetivo principal de la marca y la colección es visibilizar a los artesanos que forman parte de la cadena de producción. En esta ocasión contamos con la colaboración de Paola Tirira, una joven mujer ecuatoriana con 32 años de edad, proveniente de la provincia del Carchi, confeccionista desde los catorce años, el trabajo y su habilidad artesanal son su motivación diaria. Cabe indicar que Paola es una persona con la cual se pudo trabajar en equipo, su responsabilidad y perfeccionismo contribuyeron a que el producto final sea de calidad. También es importante destacar la mano de obra de uno de los proveedores de textiles Julián Muenala quién elabora telas de algodón crudo 100% natural siendo su base de operaciones la ciudad de Otavalo en la provincia de Imbabura.

CONCLUSIONES

La industria de la moda al estar saturada de comportamientos consumistas tiene consecuencias negativas con el medio ambiente además de la explotación laboral. La creación de marcas conscientes es indispensable para el bienestar y equilibrio que necesita la humanidad con el planeta. A manera de solución se creó SOAK una marca de moda ecuatoriana que busca la consciencia medioambiental y social dentro de la industria nacional.

Podemos concluir que tanto la marca como la primera colección de la misma "Raznyye" cumplen el objetivo ambiental y social dentro de la moda en nuestro país, basada en experimentación textil, reciclaje y tintura natural. Como diseñadora y artista personalmente considero que tomar en cuenta estos cambios dentro de la segunda industria más grande del mundo es importante y necesario. Esta marca perteneciente a la línea del Slow Fashion proyectada hacia un cambio ambiental y social positivo nacional e internacional.

Esta colección visibilizó los procesos y habilidades de artesanos como Paola y Julián quienes formaron parte de la cadena de producción. Atribuir el trabajo y el esfuerzo de aquellos que lo merecen es parte de los objetivos principales de SOAK. Finalmente se sugiere implementar un sistema educativo medioambiental, sostenible e incluyente dentro de la industria de la moda y la creación de talleres con la intención de incentivar el arte – moda para que la sociedad valore esta profesión sin minimizar a las personas que forman parte de ella.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Domestika. (2020). *Teñido textil con pigmentos naturales*. Obtenido el 9 de septiembre 2020 de <https://www.domestika.org/es/certificates/5753e159f54c7f3e3886f54829d5f509.pdf>
- Botanical Colors. (2019). *How to use Iron*. Obtenido el 18 de octubre 2020 de <https://botanicalcolors.com/botanical-colors-how-tos/how-to-use-iron-powder-ferrous-sulfate/>
- Botanical Colors. (2019). *How to use Scour*. Obtenido el 20 de octubre 2020 de <https://botanicalcolors.com/how-to-scour/>
- Guirola, C., Cajas, A., & Herrera, S. (2010). *Tintes Naturales. Guatemala: Asociacion FLAAR mesoamérica*.
- Papa, E. (2018). *Teint: investigación de tintes naturales, aplicado a la lana como fibra natural*.

ANEXO A: CONCEPTUALIZACIÓN

Concepto

Después de tantas ideas por mi cabeza, me puse a respirar en el tiempo en busca de evolución y cambio, si lo progreso y una moraleja.

Cuando parte en porqué? estudio modelos también parte en el porqué? Me gustaría verlas cosas entre esas mi creatividad, valores y personalidad.

Mi creatividad estaría pero no plástica. "es fácil caer en eso, no quiero hacerlo por ello regrese en búsqueda de mi identidad" es fácil pensar en números y capturar ~~...~~

o hacer la intención de capturar. lo que no es fácil es capturar, conectar, pensar en los demás como humanos y crear para inspirar. Ser me es difícil cumplir a los demás y con el tiempo he aprendido que no lo vale. Lo que si me es fácil es ser yo mismo con mis valores, ideológicas e intereses por ello esta colección está inspirada en mi personalidad gestos, detalles, ideologías, preposiciones y estilo.

Considero que es una persona que está en constante evolución me gusta sentirme incómodo para salir de donde estoy, y espero que mis abejas y proyectos también. Jan disign el curso de vida que llevo personal.

La intención de mi colección es exponer todas mis directrices y personalidades ~~...~~ por medio de un proceso minimal que busque ayudar al medio ambiente ya pensar en diferentes ideologías de género. Es importante que los países que tienen la ropa se sientan cómodos en su piel, cuerpo, pero es importante que se sientan libres de ser quienes son o sentirse como desear sin pensar en lo políticamente correcto. Es importante que se sientan libres y no ser reprimidos.

Quiero prendas funcionales, libres para pensar libre, sin estereotipos, sin leyes, sin sobras, ser y sobre todo pensar que se vestiran como yo y ...

pedir cambios en cambio.

- Valores y personalidad. — Anteriormente yo era una mujer llena de conflictos mentales, inseguidades, cambios por medio del arte y evolución a un ser humano (Humano-empatico) poder transmitir eso y crear la sensación de libertad y disfrute en los demás es primordial. Sigo en proceso de esa evolución y creo que nunca va a parar.

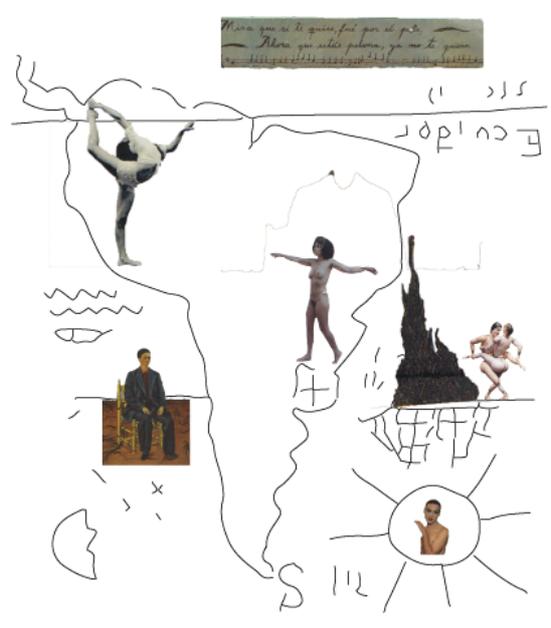
Pasar en cantidades, números de prendas y negocio límite mi creatividad no encuentre el equilibrio por ello en esta colección he decidido ser yo. No limitar mis siluetas, cuerpos y actitudes, texturas y abaje. sino que de cada una de ellas crea algo único.

Cada prenda es especial desde la producción hasta si chiste ... por ello solo habrá 1 prenda por diseño y color, excepto en elementos o prendas complementarias que en eso caso serán (2).

La intención de esta colección es no crear producción masiva y convertir mis inspiraciones plásticas reproducido a masa para una economía mejor.

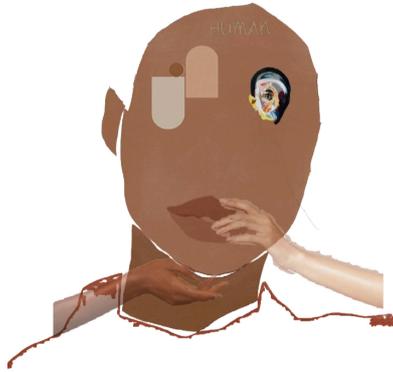
(Especial y Diferente)

Conceptualización textual 1



Moodboard de inspiración 2

ANEXO B: CLIENTE & PROCESO CREATIVO



Moodboard de Cliente 3



Ilustración Digital – Técnica Collage 4

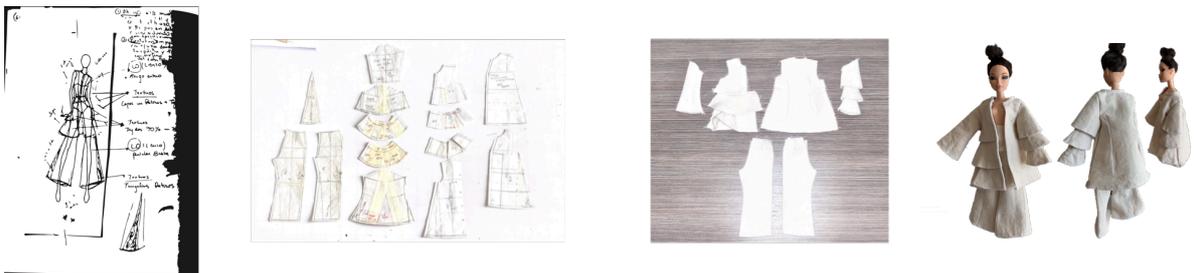
ANEXO C: BOCETOS & PROTOTIPAJE



Bocetos 7



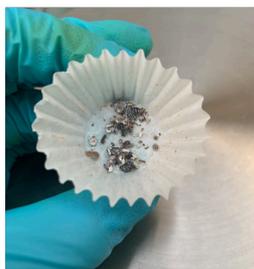
Line Up Final 8



Proceso de creación de prototipos 9

ANEXO D: PROCESOS TINTOREOS & TEXTILES

Procesos de Tinturado – Cúrcuma 10



Procesos de Tinturado – Cochinilla 11



Procesos de Tinturado – Índigo 12



Tinturado de la colección 13



Manipulación textil en retazos de producción 14

ANEXO E: PRENDAS TERMINADAS



Prendas Finales 15



Prendas Finales 16



Prendas Finales 17

ANEXO F: ARTESANOS



Julián Muenla – Artesano de textiles 100% CO 18



Paola Tirira – Confeccionista 19

ANEXO G: BACKSTAGE





