

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Orgullosa de tu Cultura

Anabel Abigail Tipán Tipán

María Soledad Romero, B.F.A., Director de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de Tecnóloga en Diseño de Modas

Quito, mayo 2015

Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

Orgullosa de tu cultura

Anabel Abigail Tipán Tipán

María Soledad Romero, B.F.A.,
Director de la tesis

Santiago Castellanos, Ph.D.,
Miembro del Comité de Tesis

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

Quito, mayo de 2015

© 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: Anabel Abigail Tipán Tipán

C. I.: 1723616502

Lugar: Quito Fecha: Mayo de 2015

RESUMEN

“Orgullosa de tu cultura” es una de las colecciones que fueron exhibidas en el desfile de moda “Carpe Diem” que se realizó el 6 de junio del 2013 en el centro de convenciones Quorum del Paseo San Francisco. El primer paso que dimos 25 estudiantes de la USFQ que pudimos presentar 5 atuendos cada uno, trabajo que lo conseguimos después de tres años de haber recibido por nuestros maestros los conocimientos necesarios, fueron prendas únicas e innovadoras.

ABSTRACT

“Proud of your culture” is one of the collections that were exhibited at the fashion show "Carpe Diem" which was held on June 6, 2013 at the Quorum Convention Center in Paseo San Francisco Mall. The first step that 25 students took as we presented five looks each unique and innovative garments. This was the culmination of our studies at Universidad San Francisco de Quito.

ÍNDICE

Resumen.....	5
Abstract	6
Justificación y relevancia del proyecto.....	8
Objetivos Generales.....	9
Objetivos Específicos.....	9
Fundamentación conceptual y creativa.....	10
Cliente.....	10
Inspiración.....	10
Colección.....	15
Desarrollo del proyecto.....	18
Elección de tendencia, paleta de colores y materiales.....	19
Propuestas de diseño	22
Ilustraciones.....	23
Toma de medidas.....	28
Fichas técnicas.....	28
Elaboración de patrones.....	34
Logros y dificultades.....	35
Conclusiones del proyecto.....	37
Bibliografía.....	38

Justificación y Relevancia del Proyecto

Carpe Diem fue uno de los proyectos más importantes de nuestra carrera, ya que por medio de este hemos podido dar a conocer las capacidades profesionales que hemos llegado a tener y a su vez demostrando la oportunidad que como país tenemos, para poder llegar a competir con las grandes industrias de la moda alrededor del mundo.

Llegar al consumidor o al cliente no es fácil como diseñador hay que estudiar todo en cuanto sea parte de la moda tenemos que saber con qué tipo de cliente estamos trabajando de acuerdo al target, edad, temporada, y lo más importante la silueta del cliente, para hacer ver y que el cliente sienta cómodo y seguro con la prenda que lleva puesta.

Todos los profesionales que nos desarrollamos en esta industria de moda tenemos un estilo único en nuestros diseños, desde el momento que se empieza a crear una colección, primero buscamos una inspiración hasta concluir en la confección de la prenda de vestir, se puede asegurar que aunque exista una sola inspiración que sea utilizada por varios diseñadores el punto de vista siempre va a ser diferente, esto significa un estilo único nadie comparte los mismos pensamientos.

Como profesional la carrera de diseño de modas es muy importante ya que gracias a esta nos podemos vestirnos, además un diseñador de modas debe crear una prenda de vestir funcional que sea cómoda, accesible y que brinde a su cliente seguridad al usarla.

Principalmente un diseñador de modas debe investigar cada detalle que se puede incluir en las prendas y los avances que se pueden tener para optimizar recursos y lo más importante estar al tanto de la temporada, colores y siluetas que van a ser utilizadas en el año actual.

Objetivos Generales y Específicos.

Generales:

Como profesional aportar e incursionar en el mundo de la moda dando a conocer los trabajos y la capacidad que se tiene en el Ecuador, de esa manera nos daremos la oportunidad de competir con los países reconocidos de la moda, así afirmaremos que tiene el mismo valor la ropa nacional y priorizaremos el producto nacional.

Específicos:

1. Crear una colección de alta moda dirigido a mujeres elegantes que en todo momento son únicas.
2. Utilizando la materia prima de nuestro país tales como telas, aplique y detalles elegantes.
3. Crear una colección de atuendos femeninos de alta costura elegantes y con distinción 100% únicos.

Fundamentación Conceptual y Creativa

Este es el punto donde se explica las razones por las cuales estos tres temas están juntos creando esta colección, aquí está la concordancia entre las bases de inspiración y el cliente, en este caso “Orgullosa de tu cultura” analizamos la armonía que se puede crear entre la cliente seleccionada, el folclore de Zuleta y el fotógrafo, los trabajos elegidos y la tendencia.

Cliente: Penélope Cruz

En esta colección la cliente es Penélope Cruz Sánchez, actriz española con mayor proyección en Hollywood. Tras imponerse como una de las intérpretes más activas y

cotizadas del panorama nacional, se lanzó a la conquista de la Meca del Cine y hoy cuenta con una serie de trabajos que la vinculan a las grandes estrellas de Hollywood.

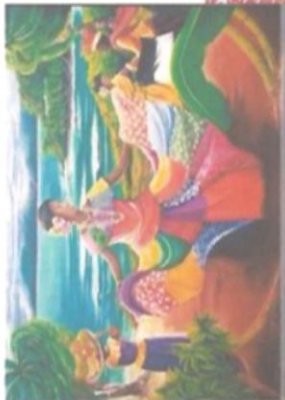
Ella es una de las personas ideales para mi colección fue elegida por ser única, elegante y una mujer segura de sí, a la que le gusta marcar tendencia en cada momento de su vida, a ella le gusta siempre innovar y con ella pudimos dar a conocer el glamour y la elegancia que toda mujer lleva dentro.

Atmosfera de cliente (Penelope Cruz)

Zang jin fotógrafo es elegido como inspiración para esta colección porque nos muestra la excelencia de su trabajo, con su estilo único demostró ser el indicado para esta colección, ya que sus fotografías son influencias y fundamentos de su desarrollo artístico, que utiliza para su propio beneficio personal para poner en marcha a sí misma en el mundo del arte debido a su talento único de la creatividad y la pintura digital.

Atmosfera de inspiración (fotografía Zang jin)

Colección

Nombre de la colección:

“Orgullosa de tu cultura” este nombre fue elegido porque engloba a la tendencia y la fotografías de inspiración.

Orgullo representa a las fotografías de inspiración que demuestra orgullo y Cultura fue tomada por la tendencia que es el folclore de Zuleta, todo esto junto quiere decir el orgullo que una persona tiene de sus orígenes, y el orgullo que se tiene cuando lucimos una prenda que tiene un toque de cultura como es el caso de esta colección con una prenda que es única y diseñada especialmente para alguien.

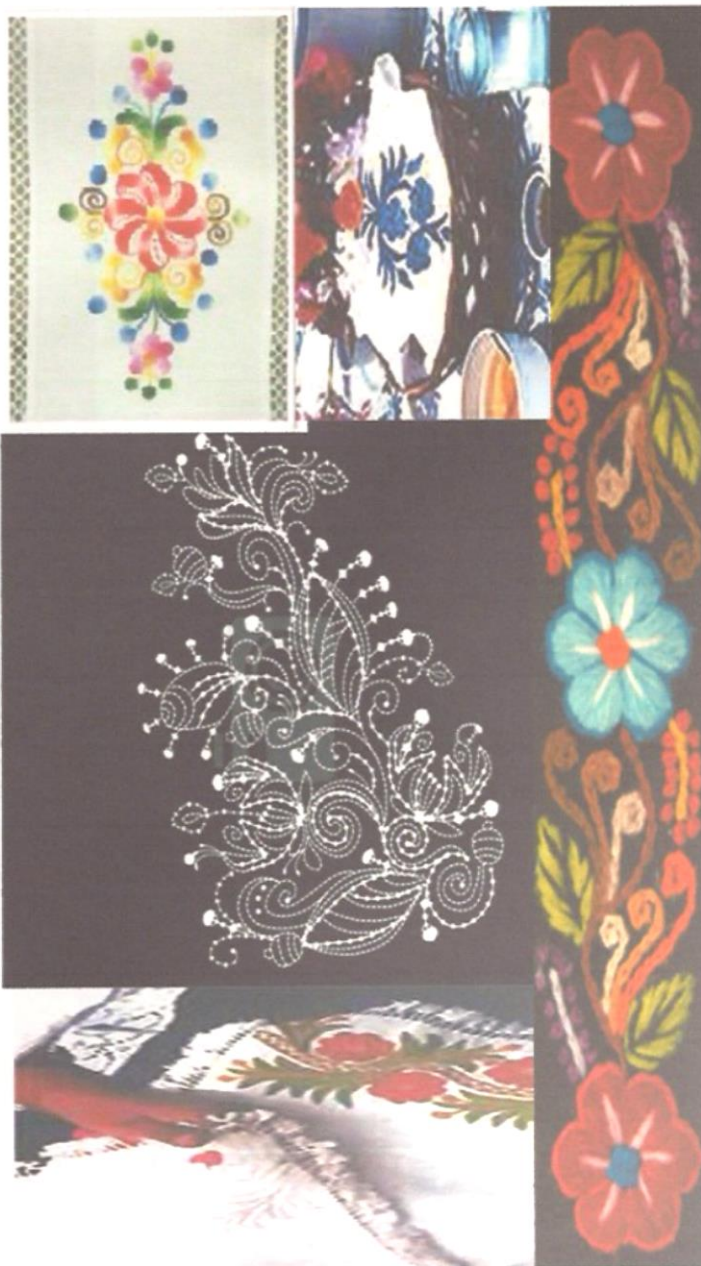
Tendencia “Folclore de Zuleta” Cultura

La tendencia que se escogió es esta colección es el folclore específicamente es llevar una prenda con un “estilo diferente y con orgullo”.

El folclore es conocido por las personas por sus tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas ya que estos nos dan a conocer sus bailes, comidas típicas, su vestimenta son muy carismáticos con toda la gente que va a todos los desfiles les tratan por igual les brindan toda la atención para que se sientan como en casa y así que disfruten de todas sus fiestas sin llevarse ninguna mala impresión del evento realizado.

Atmosfera de Inspiración

Folklore de Zuleta

Fotografías de inspiración Orgullo

Las fotografías seleccionadas para realizar esta colección fueron 3, los colores, las formas y las siluetas que aparecen en las fotografías elegidas armonizaron perfectamente, pero la palabra orgullo fue tomada al ver la actitud de las fotografías que demuestran.

En conjunto estos tres temas el fotógrafo, la inspiración y la tendencia encajan perfectamente pero por eso no se puede decir que los tres temas son iguales es lo contrario cada punto da su aporte y en conjunto armonizan a la colección.

Desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto es la explicación de cada paso, especificando su desarrollo para crear una colección, comenzando por la inspiración hasta concluir con la presentación de los atuendos que fueron presentados en el desfile de modas Carpe Diem.

- Elección de la inspiración

Para crear una colección debemos elegir un tema el cual va a ser nuestro punto de partida y el objetivo de este además cual será el mensaje que transmitiremos con la colección.

Carpe Diem es el nombre del desfile de modas, donde el tema o inspiración era la fotografía, debíamos elegir un fotógrafo famoso del cual sus fotografías nos serviría de inspiración. En mi caso fue Zhan Jim quien por medio de sus fotografías exprese el sentimiento de la colección en este caso “Orgullosa de tu cultura”. Luego lo específico era encontrar fotografías que se conecten con este tema. El siguiente paso fue trabajar con la tendencia es un paso muy importante, ya que por medio de esta podremos comenzar con los primeras propuestas de diseño y así desarrollar el proyecto.

Herramientas que se utilizan para este paso:

Suficiente información de la tendencia, fotografías y los moodboard de la inspiración y de la tendencia.

- Elección del cliente

Buscar al cliente es indispensable ya que él es quien va a ser estudiado y de acuerdo a su actitud y estilo de vida cual es su entorno social, cuáles son sus gustos y que le gusta transmitir cuando luce algún traje. En este caso “Orgullosa de tu cultura” donde fue elegida Penelope Cruz actriz famosa se tuvo que investigar todo lo referente a ella, que le gustaría transmitir, como sería su experiencia al usar una prenda y que tipo de prenda debería usar de acuerdo a la ocasión donde ella la va a utilizar.

Herramientas utilizadas para este pasó:

Información de el cliente y el moodboard del cliente.

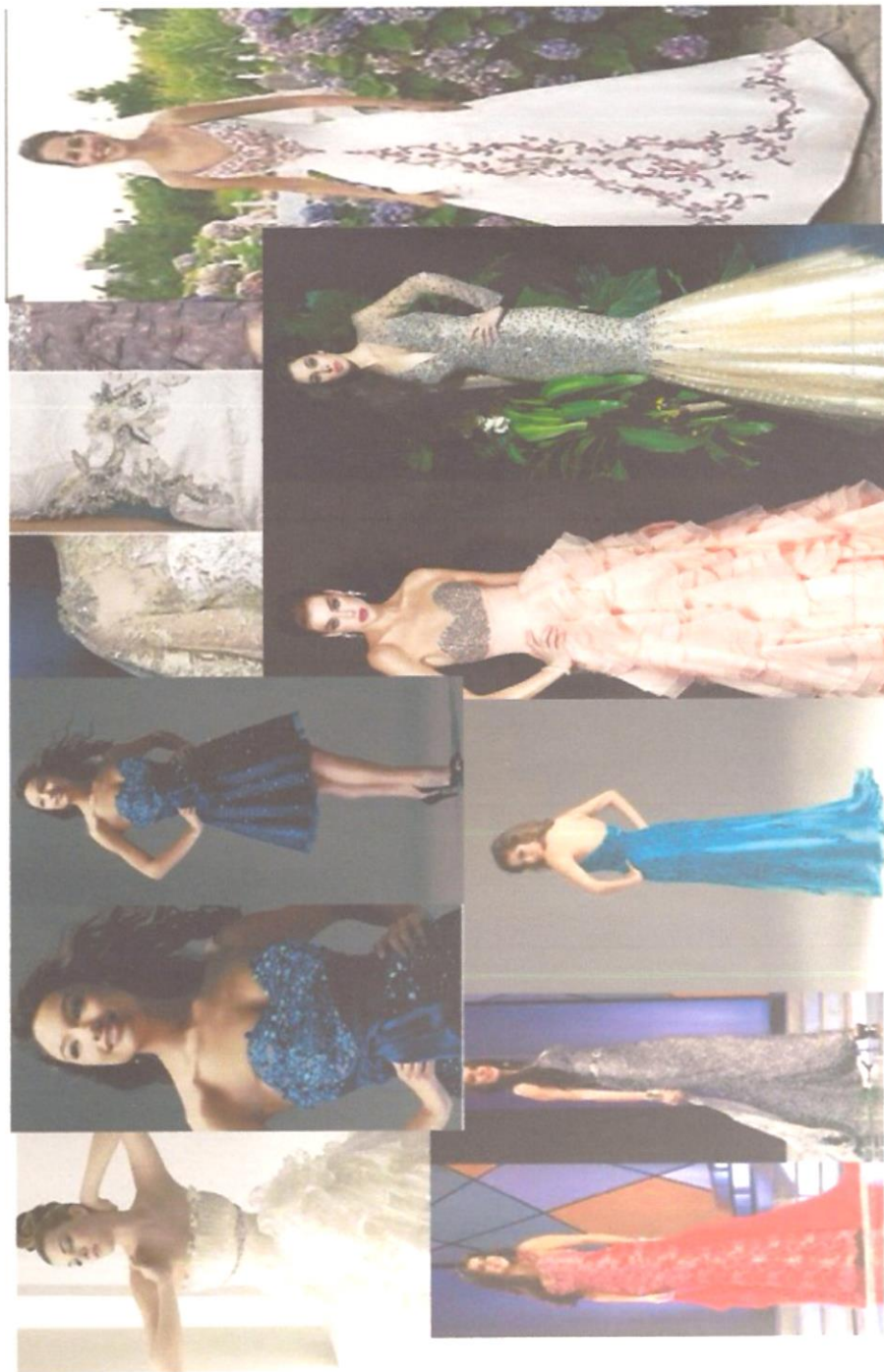
- Elección de la tendencia, paleta de colores y materiales que van a ser utilizados.

La selección de la paleta de colores que van a ser utilizada para esta colección, es de acuerdo a la temporada con la que se va a trabajar en este caso fue primavera-verano, para la cual utilizamos colores cálidos. En el caso de esta colección se eligió colores tierra y muy llamativos como: ladrillo, negro, oro, durazno. También hay que buscar los accesorios que van a ser utilizados para así seguir manteniendo la armonía en los atuendos. También hay que considerar que los accesorios que se elijan estén disponibles en el mercado que estamos trabajando y que vayan de acuerdo a la tendencia y a la línea que trabajamos, se debe también tener una segunda opción de accesorios en el caso de que no fuese posible encontrar.

Herramientas utilizadas en este proceso:

Investigación sobre este tema y los moodboards de tendencia, paleta de colores y de accesorios.

Atmosfera de Tendencia

- Primeras propuestas de diseños y selección de atuendos para la confección.

Realizar los primeros bocetos con las propuestas de diseños es uno de los procesos más complejos en la colección y es más complicado cuando se tiene una inspiración muy limitada o por el contrario es muy extensa ya que en este paso, son varias las situaciones por las que podemos atravesar al diseñar son tantas ideas que están volando para ser incluidos en los diseños.

“Orgullosa de tu cultura” es una de las colecciones del desfile de modas Carpe Diem que está compuesta por 5 vestidos, cabe recalcar que para llegar a la elección de estos atuendos se realizó anteriormente alrededor de 80 propuestas de diseños dibujadas a mano y luego propuestas en diferentes colores y combinaciones.

Para seleccionar los atuendos finales como se mencionó anteriormente es necesario ya tener visto los textiles y accesorios para realizar estos diseños para no tener que estar cambiando colores, texturas y accesorios por no estar disponibles en el mercado.

La elección de los materiales ideales y los 5 atuendos finales de la colección se deben hacer mutuamente para que tengan la armonía y concordancia.

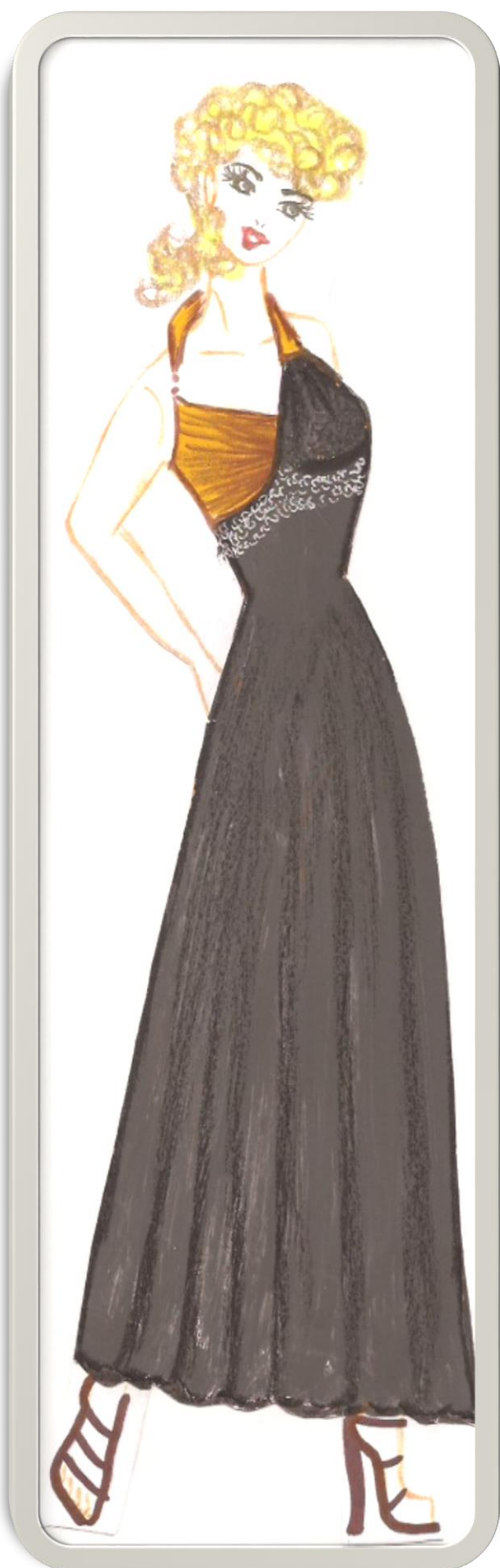
Herramientas utilizadas en este proceso:

Sketbook, lápiz y colores todo esto debe estar realizado con la con la observación de la paleta de colores y materiales.

- Toma de medidas y asignación de las modelos.

En este paso se tomó las medidas a las modelos asignadas las cuales serían las encargadas de lucir los trajes de cada colección. La toma de las medidas de las modelos fue realizada por los estudiantes y supervisada por los profesores asignados y por la coordinadora de la carrera Marisol Romero que fue la encargada de dirigir a los estudiantes en el proceso de la elaboración de los atuendos además de eso se tuvo que elegir a la modelo correcta para que luzca y sobresalte la prenda en ella e indicarle cual es el mensaje que debe transmitir a los espectadores y a la cliente a quien fue dirigida esta colección.

Cuando ya teníamos las medidas aprobadas por los maestros, procedimos a la elaboración de las fichas técnicas y a la elaboración de patrones.

- Fichas técnicas

Estas fichas son muy importantes ya que en ellas explicamos los detalles que tiene cada prenda tales como: cortes, breteles, posición de bolsillos, ubicación de cierres, botones y accesorios adicionales. Esta ficha también nos indica los colores, los materiales que van a ser utilizados y las cantidades es una guía para la elaboración de los patrones.

Herramientas utilizadas en este paso:

Dibujos planos de cada prenda, materiales y especificación de la elaboración.

Ficha técnica del Prototipo

Colección: Primavera - Verano
Universo de Vestuario: Alta Costura

Vestido recto con bretes ala sisa

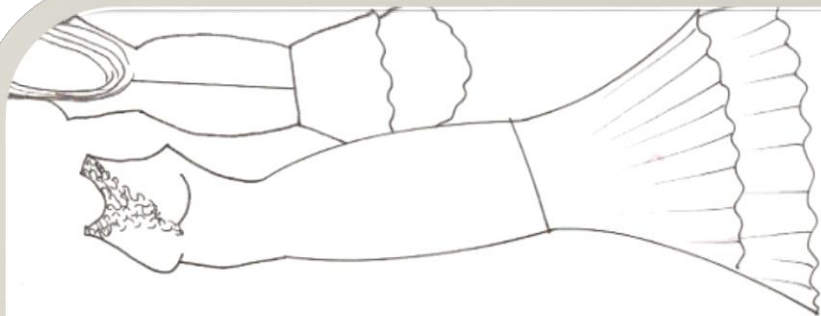
Información de la prenda:

Se trata de un vestido recto con bretes a la sisa, con la parte superior delantera recta con un escote redondo y bordado alrededor del escote y en la parte de la espalda superior una atractiva cascada mostrando toda la espalda hasta el inicio de la cintura el largo es hasta 5 cm arriba de la rodilla todo esto hecho en color negro, desde ahí nace la continuación del vestido en dos capas de color oro, utilizando un corte de media capa y la última capa con un alargamiento en la parte superior de modo que le de más elegancia.

Información de los materiales utilizados:

- 2 metros de tela silquisua stretch color negro
- 2 metros de tela chiffon stretch color negro (forro)
- 0,50 cm de fisionable nylon color negro
- 2 metros de varilla con respaldo
- 1 cierre invisible negro de 60 cm.
- 5 grupos de gipiure con pedrería negro.

Muestras físicas de los materiales utilizados

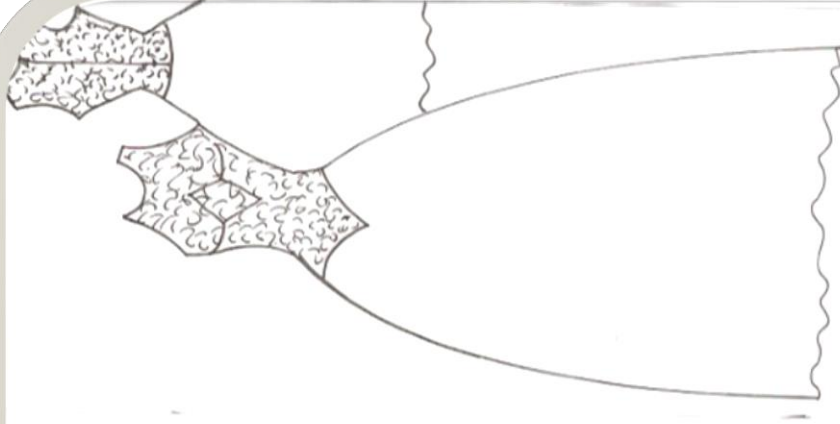

Talla única, debido a que se trata de prendas de alta costura la opción que se ofrece es sobre medida ya que los diseños son exclusivos y únicos.

Ficha técnica del Prototipo

Colección: Primavera - Verano
Universo de Vestuario: Alta Costura

Vestido largo con corte diamante

Información de la prenda:

Se trata de un vestido largo de color ladrillo con un corpiño que en la parte inferior al unirse con la falda es en punta y en el pecho en medio de los senos tiene un atractivo corte diamante que permite ver el cuerpo, de la misma forma es en la parte de la espalda recalcando que en la parte inferior de la espalda al unirse con la falda es recto y sobre esta va una organza bordada formando una transparencia. Y en la falda a sido utilizada dos medias capas del respectivo color y frunciendo en la parte de la cintura para dar volumen.

Información de los materiales utilizados:

- 6 metros de tela bellísima color ladrillo
- 0.50 cm de fisionable nylon color negro
- 0.75 cm de organza bordada
- 2 metros de varilla con respaldo
- 1 cierre invisible ladrillo de 60 cm.

Muestras físicas de los materiales utilizados

Talla única, debido a que se trata de prendas de alta costura la opción que se ofrece es sobre medida ya que los diseños son exclusivos y únicos.

Ficha técnica del Prototipo

Colección: Primavera - Verano
Universo de Vestuario: Alta Costura

Vestido Straples estilo Sirena

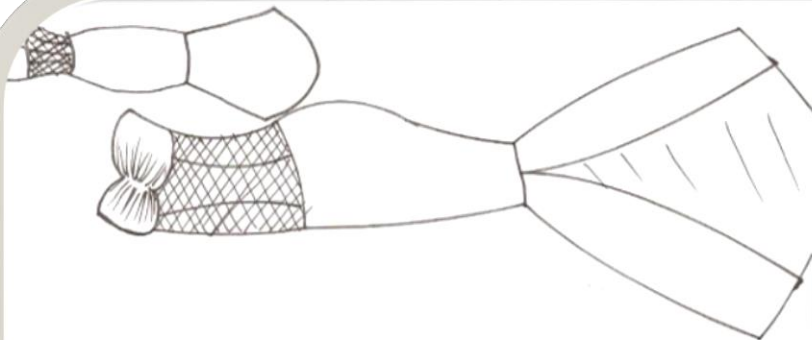
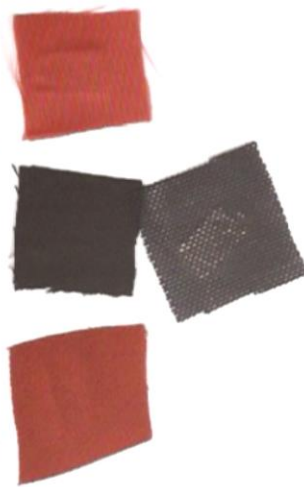
Información de la prenda:

Se trata de un vestido straples estilo sirena, con la parte superior delantera drapeada en color ladrillo y en la espalda del mismo color pero es lila, en la parte media delantera y espalda con una transparencia de color negro muy atractiva con respaldo de varillas formando unos breteles, en la parte de la falda delantera y posterior es de color negro muy ceñida debido a la silueta utilizada, en la parte inferior delantero tiene una abertura y por medio de esta se puede apreciar el otro color de la tela que lleva por dentro y en el posterior tiene una simulación de una cola que sale del mismo vestido. Y el modo de ponerse la prenda es por medio de un cierre invisible ubicado en la parte posterior.

Información de los materiales utilizados:

- 2 metros de tela bellísima color ladrillo
- 2 metros de tela silquisua stretch color negro
- 0.25 cm de fisionable nylon color negro
- 0.50 cm de tela humo color negro
- 2 metros de varilla con respaldo
- 1 cierre invisible negro de 60 cm.

Muestras físicas de los materiales utilizados

Talla única, debido a que se trata de prendas de alta costura la opción que se ofrece es sobre medida ya que los diseños son exclusivos y únicos.

Ficha técnica del Prototipo

Colección: Primavera - Verano
Universo de Vestuario: Alta Costura

Vestido largo estilo princesa con cuello Jalter.

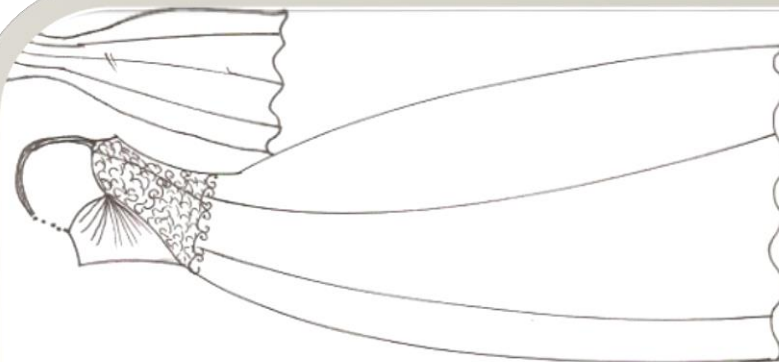
Información de la prenda:

Se trata de un vestido estilo princesa largo de color negro con breteles al hombro de la misma forma es la espalda pero en la parte del seno derecho tiene un sobre puesto de color oro, y del lado izquierdo sale el cuello Jalter de color oro que se uno con el otro lado drapeado y en la parte inferior bajo el busto tiene una banda horizontal de gipiure bordado negro que resalta junto con el drapeado.

Información de los materiales utilizados:

- 6 metros de tela silquisua stretch color negro
- 6 metros de chiffon stretch negro
- 0.75 cm de fisionable nylon color negro
- 2 metros de varilla con respaldo
- 1 cierre invisible negro de 60 cm.
- 1 metro de gipiure negro con pedrería

Muestras físicas de los materiales utilizados

Talla única, debido a que se trata de prendas de alta costura la opción que se ofrece es sobre medida ya que los diseños son exclusivos y únicos.

Ficha técnica del Prototipo

Colección: Primavera - Verano
Universo de Vestuario: Alta Costura

Vestido Straples drapado asimétrico

Información de la prenda:

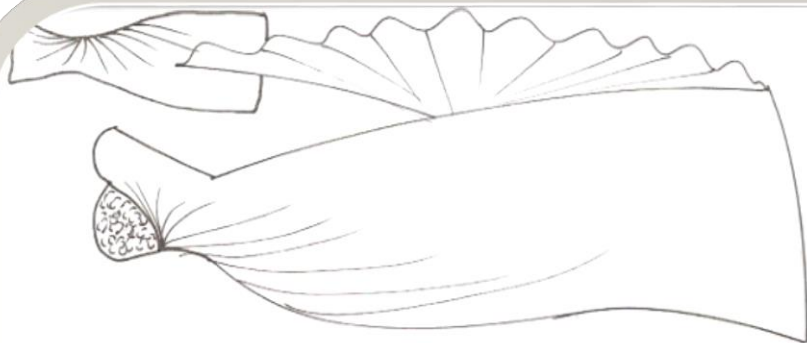
Se trata de un vestido straples asimétrico largo, en la parte superior e inferior del vestido es drapeada en color ladrillo excepción de la parte del seno derecho que es de color durazno con un sobrepuesto de una organza bordada de la misma forma es la parte de la espalda pero omitiendo la parte del seno.

Como adicional tiene este vestido un tipo de abanico de color durazno previamente plisado que le da elegancia que sale a partir del alto de cadera.

Información de los materiales utilizados:

- 6 metros de tela bellísima color ladrillo
- 3 metros de tela carolina de color ladrillo
- 0.25 cm de fisionable nylon color negro
- 2 metros de varilla con respaldo
- 1 cierre invisible ladrillo de 60 cm.
- 2 metros de tela bellísima de color durazno
- 0.25 cm de organza bordada color café

Muestras físicas de los materiales utilizados

Talla única, debido a que se trata de prendas de alta costura la opción que se ofrece es sobre medida ya que los diseños son exclusivos y únicos.

- Elaboración de patrones

Los patrones se elaboran con las medidas de cada modelo y de acuerdo al patrón de cada prenda, aquí aplicamos líneas de construcción y verificamos cuantas veces sean necesarias para obtener un patrón maestro y que las prendas quedan idénticas a las que se presentó en las fichas técnicas. Una vez que ya tenemos listos los patrones procedemos a cortar los moldes y a poner los símbolos necesarios para cada molde tales como: hilo de tela, dobléz de tela, costuras, número de piezas, el nombre de quien lo realizo, etc.

Siempre debemos conservar los moldes para cualquier verificación o cambio estos deben estar realizados en papel sketch.

Herramientas utilizadas en este pasó:

Papel sketch, papel comercio, lápiz, tijeras, cinta métrica, mesa de patronaje, reglas de patronaje medidas.

Corte de los moldes en la tela y confección.

Cuando ya tenemos listo los moldes de papel del despiece, procedemos a ubicar a la tela en la mesa de corte que sea amplia, para poder extender la tela correctamente y ubicar cada uno de las piezas y moverlas cuantas veces podamos con el fin de ahorrar tela y tener y desperdicio mínimo.

Después de este paso procedemos a marcar la simbología y si alguna necesitara ser fusionada o planchada antes del ensamble de las piezas a máquina para luego realizar la primera prueba el éxito es no tener que descocer la prenda para hacer correcciones ya que si descocemos muchas veces podemos maltratar la tela.

Herramientas utilizadas para este proceso:

Moldes en papel, telas que van a ser cortadas, tijeras, tiza, cinta métrica, maquinaria industrial y materiales adicionales para este proceso hilos, cierres, fisionables, etc.

Primera prueba de las prendas a las modelos.

Este es un paso esencial donde se hace cualquier tipo de ajustes o entalles en mi caso no tuve mayor inconveniente las únicas correcciones que tuve que hacer fueron el largo de los vestidos, con esta prueba para mí fue suficiente para ya poder terminar de confeccionar los vestidos la confeccion si fue larga y laboriosa ya que tuve que ser muy cuidadosa en el manejo de las telas ya que algunas eran muy delicadas y no permitían descocer.

Herramientas utilizadas.

Modelos, prendas, alfileres, cinta métrica y tiza.

- Segunda prueba de vestuario a las modelos

Esta es la segunda y última prueba que realizábamos a las modelos en mi caso yo ya tenía terminados los vestidos, solo tuve que marcar puntos donde iba los detalles de bordados en gipiure y pedrería y cuando ya estaba esto listo tuve que pulir, y planchar a vapor las prendas.

Logros y dificultades

Los materiales utilizados en esta colección fueron adquiridos en nuestra ciudad así como los accesorios. Los patrones y la confección de la prendas fueron realizadas en un pequeño taller que tengo en mi casa, con la supervisión de la coordinadora Marisol Romero, en tanto al patronaje y confeccion fue guiada por la profesora Jaqueline Carvajal. Las dificultades que tuve fue que una de las modelos era muy delgada y mi vestido no fue lucido como yo quería. El mayor logro que yo tuve en este trabajo y que me ahorro mucho tiempo, fue elaborar unos patrones perfectos esto fue gracias a la profesora Jaqueline Carvajal quien me enseñó y me dio unos tips para elaborar unos buenos patrones que gracias a estos no tuve que hacer ajustes o cambios.

Cuando empecé a estudiar esta carrera me di cuenta que es una carrera muy interesante en donde aprendí muchas cosas que hasta ahora las pongo en práctica he aprendido a dar

soluciones a cosas que parecen que no tiene arreglo innovando y creando nuevas prendas es así como un diseñador de modas demuestra su profesionalismo y la capacidad que tiene. CARPE DIEM fue el nombre del desfile de modas que se realizó en el Paseo San Francisco, el 6 de Junio del 2013 donde 25 alumnos de la carrera de Diseño de Modas de la USFQ demostraron sus habilidades presentando sus colecciones, cada quien aportando su estilo que posteriormente será la que les identifique. La preparación del desfile fue muy largo, hasta se puede decir que fue muy complejo ya que cualquier detalle o sugerencia tenía que ser discutida con 25 personas para la cual se necesita mucha paciencia y calma. Tuvimos acuerdos y desacuerdos desde el día del casting de los modelos, presupuestos, decoración del lugar pero para todo esto siempre contamos con el apoyo incondicional de la coordinadora Marisol Romero y la colaboración de nosotros los estudiantes.

Conclusiones del proyecto

En conclusión se puede decir que es el primer paso para adentrarse en el mundo de la moda y empezar una vida profesional, ya que en esta se presentan varias circunstancias para resolver, situaciones que aparentemente no son importantes pero que sí lo son, a perder el miedo de elaborar trajes más complejos.

Los resultados obtenidos de este proyecto fueron positivos y el más importante fue como nuestros trajes dejaron anonadados a los espectadores ya que muchas personas estuvieron interesadas en las prendas, otra emoción que sentí fue la satisfacción de haber terminado y presentar mi colección. Desde aquí me di a conocer, ahora muchos familiares y amigas me piden que les diseñe y confeccione vestidos para fiestas y ocasiones sociales pero más me enfoque más en el mercado femenino.

Bibliografía

Jin, Z. (2013) Fotografías. Recuperado el 18 de marzo de 2013 de

<http://www.masterphotographyawards.co.uk/2008-winners-os.php>

Bibliografía y Vidas. (2013). La enciclopedia en línea. Recuperado el 18 de Marzo de 2013

de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cruz_penelope.htm