

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Como Transgredir de la Moda al Arte: Danza y Movimiento

Elena Nestorovna Orrala Moreinas

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

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de

Tecnóloga en Diseño de Modas

Quito, mayo de 2015

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

Como transgredir de la moda al arte: Danza y Movimiento

Elena Nestorovna Orrala Moreinas

María Soledad Romero, B.F.A.,

Director de Tesis

.....

Santiago Castellanos, PhD.,

Miembro del Comité de Tesis

.....

Hugo Burgos, PhD.,

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: Elena Nestorovna Orrala Moreinas

C. I.: 171555026-3

Fecha: Quito, mayo de 2015

Agradecimiento

A mi madre Elena, quien siempre entendió y apoyó mi camino, a mi hijo Antonshka por haber aguantado mi ausencia por las noches durante mis clases por 3 años y medio, a mis maestros de danza y teatro Klever Viera y Guido Navarro, por enseñarme a “desaprender lo aprendido” y así poder bailarle a la vida, a la Vera por insistir en que termine este trabajo, al Carlos por su manera de acompañarme tan bonita, a mi familia, a mis amigos, a mi hijo Misha por haber llegado a mi vida.

RESUMEN

Como Transgredir de la Moda al Arte: Danza y Movimiento, es un análisis conceptual y creativo de cómo la moda pret a porter en pleno siglo XXI se ha limitado muchas veces a un concepto de igualdad y no se ha permitido explorar otras ramas para poder crear prendas que no solo cumplan su función social sino que también abarquen el mundo de la imaginación, la libertad de movimiento y sobre todo la singularidad. Esta colección trata de salirse de la norma y se apoya en la Danza Contemporánea como inspiración ya que es una de las artes que por si sola ya ha transgredido lo tradicional del Ballet Clásico. La colección se apoya también en la fotografía de retratos y de moda del francés Patrick Demarchelier, sus fotografías son conocidas por transmitir una sutil relajación aunque estén envueltas en estándares poco comunes. Por último toma como inspiración de cliente al famoso modelo andrógino Andrej Pejić cuya principal característica es la de mimetizar un cuerpo de hombre en un traje de mujer o viceversa y hacerlo ver como la cosa más inequívoca del mundo. La mezcla de estas 3 visiones permitió el nacimiento de esta muestra, que más que una colección pretende crear una nueva percepción de lo que es la moda tratando de llevarla a un estado menos limitado.

ABSTRACT

How to Transgress Fashion into Art : Dance and Movement, is a conceptual and creative analysis of how fashion pret a porter in the XXI century has often been limited to a concept of equality and has not been allowed to explore other areas in order to create garments that not only fulfill their social function but also cover the world of imagination, freedom of movement and especially uniqueness. This collection is trying to be out of the norm and is supported by contemporary dance as inspiration as it is one of the arts which alone has transgressed the traditional Classical Ballet. The collection is also supported by the standards of a relaxed fashion photography of Patrick Demarchelier, French. Finally for the client I have chosen to take as inspiration the famous androgynous model Andrej Pejić whose main characteristic is to mimic the body of a man in a woman's suit or vice versa, and make it look like the clearest thing in the world. The juxtaposition of these three visions allowed the birth of this capsule, more than a simple Collection, it aims to create a new perception of what fashion is by trying to get to the fashion industry a less restricted statement.

CONTENIDO

Resumen.....	6
Abstract	7
INTRODUCCIÓN	9
Justificación y Relevancia	11
Objetivos Generales y Específicos	13
FUNDAMENTACION CONCEPTUAL Y CREATIVA	
De la moda al arte.....	14
Historia de la danza.....	15
Patrick Demarchelier, una inspiración.....	18
Andrej Pejić.....	19
COLECCIÓN.....	23
Proceso de Diseño.....	24
Proceso Técnico.....	27
Fichas Técnicas.....	29
DESFILE.....	37
Conclusiones.....	43
Bibliografía.....	44

INDICE DE FOTOS

Foto 1, Collage Danza.....	21
Foto 2, Collage Demarchellier.....	21
Foto 3, Collage Andrej Pejic.....	22
Fotos 4 y 5 , Primeros Bocetos.....	26
Foto 6, Salida 1.....	38
Foto 7, Salida 2.....	39
Foto 8, Salida 3.....	40
Foto 9, Salida 4.....	41
Foto 10, Salida 5.....	42

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de moda nos limitamos a ciertos parámetros establecidos por una tendencia impuesta o adquirida que gira alrededor de un grupo social, cultural, socioeconómico, religioso e inclusive político. Una tendencia puede convertirse en limitada y aburrida si ésta solamente se condiciona a enfocarse en determinado mercado y no proponer ir más allá de los márgenes establecidos de la época o demás influencias.

Analicemos primeramente el concepto de moda: manera o mecanismo que regula las elecciones de uno o varios colectivos basándose en criterios subjetivos durante un cierto periodo de tiempo, tendencias que marcan estilos de vida y maneras de comportarse, se la asocia generalmente a la industria de la ropa, pero también se la encuentra en accesorios, tecnología, alimentación, entretenimiento y en general todo lo que el ser humano pueda consumir de una u otra manera. Generalmente se la vincula al concepto de mejora de la imagen superficial del individuo y este puede ser un concepto real o imaginario.

La moda se ha convertido en un fenómeno social que ha marcado profundamente la conducta de las personas, podemos encontrar varias razones por las que vamos adoptando ciertas tendencias para nuestras vidas, una de las fundamentales es que el ser humano, como un ente meramente social, tiene la necesidad de estar dentro de un colectivo y para poder lograrlo debe adoptar costumbres y normas que rigen dicho colectivo. Ahora bien, un colectivo se forma porque se tienen intereses en común, pueden ser intereses musicales, literarios, filosóficos, políticos, culturales, etc. La pregunta es: ¿estos intereses, inclinaciones o gustos son reales en cada una de las personas o son simplemente algo adquirido e impropio? El entorno, la educación y las

experiencias vividas son las principales influencias que tienen las personas a la hora de adoptar o mejor dicho, adaptar su vida hacia ciertos cánones y modelos que le permitan asignarse a si mismo un nombre dentro de la sociedad, sin embargo hay un límite muy pequeño entre una verdadera pasión por algo y el hecho de adaptar esa pasión únicamente por ser aceptado y formar parte del colectivo.

El siglo XX fue el siglo de los cambios acelerados, muchos piensan que estos cambios han sido para el bien del progreso hablando económica y tecnológicamente, más sin embargo se han ido perdiendo muchas cosas esenciales como lo son los valores comunitarios, la generosidad, la comunicación interpersonal y el apoyo desinteresado, la sociedad se ha visto inmersa en un mundo de competitividad donde los valores de las personas se miden por sus situaciones económicas y no por su valía real. El adolescente es el que más se ve afectado por su entorno y es quien adaptará su vida más fácilmente a lo que la propaganda pro-consumista diaria trata de vender. No podemos hacer la vista gorda ante la creciente simbiosis que tiene la juventud, en su manera de vestir, hablar, idealizar y comportarse. Hice un pequeño estudio dentro de mi universidad que a continuación detallo: En el hall principal permanecí durante 1 hora exacta, tomé como referencia el género femenino que creo que es el más influenciado en aspectos de moda, aunque poco a poco los hombres también le han dado mucha importancia a este punto, analizando vestimentas me di cuenta que el 50% o más de las muchachas tendía a elegir exactamente los mismo botines, inclusive el 30% lo usaban del mismo color, leggings apretadas y estampadas y camisetas holgadas, no únicamente en la forma de vestir sino también en los peinados y maneras de andar y moverse, mi conclusión fue que estamos inclinados cada vez más a seguir el molde preestablecido que se nos está imponiendo.

Si echamos una vistazo rápido hacia nuestras raíces e historia, no solamente como ecuatorianos con raíz meramente indígena, sino como seres humanos que tienen su originalidad así como también su individualidad y personalidad únicas, podemos llegar a la conclusión de que nada puede interferir en nuestra libertad a la hora de elegir vivir nuestras vidas como mejor veamos para nosotros mismos, que ninguna imposición, por más imperceptible que sea, debe aplicarse a la hora de tomar nuestras decisiones, y es aquí donde llego a la conclusión de que prefiero abogar por un ser humano que, por instinto, por necesidad o por decisión, se incline a una búsqueda de su propia individualidad que puede ser reflejada en su comportamiento diario y porque no, en su forma de vestir.

Justificación y relevancia del proyecto

Las artes visuales y artes escénicas siempre han sido un pilar fundamental para la comunicación y expresión, por lo tanto son casi una necesidad para el ser humano, que para transmitir se ha valido no solo de la expresión oral, sino también del lenguaje no verbal, de gestos y movimientos, todo esto ante su indiscutiblemente necesidad de expresar para motivar su propio funcionamiento, para darse a conocer, comprenderse y así comprender su entorno. Este trabajo se enfoca principalmente en la danza moderna y la ve como una herramienta, o mejor dicho, como un punto de partida para crear una colección contemporánea que sea sinónimo de la danza actual: libertad, expresión, movimiento, sutileza, fuerza, transgresión.

El proyecto va dirigido para aquellos que de alguna u otra forman se entusiasman con el arte y ven en la moda una forma de expresión que va más allá de los parámetros tradicionales, para aquellos que buscan una idea, una emoción, pero siempre teniendo presente que la forma es fundamental para poder transmitir el concepto o la simbología

que va detrás de cada prenda, trabajar el cuerpo de la colección para lograr esa comunicación. Poniendo como ejemplo un lienzo en blanco, el primer paso es tener la idea a trabajar, luego hacer el boceto para plasmarlo en el borrador, poco a poco jugar con los colores y texturas hasta ver plasmada la obra de arte, pero saber reconocer la diferencia entre una simple reproducción, una simple imitación y el haber realizado un trabajo con conceptualización y creatividad.

El cliente de esta colección es un innovador, un buscador de patrones fuera de lo común, un bailarín, un artista, un niño, un joven, un viejo, todos con el mismo denominador común de poder encontrar en el mercado prendas cómodas, ergonómicas, suaves, pero sobre todo prendas que transmitan desde la primera vista una belleza artística, no solamente estética, tal como transmite una buena portada en un libro, al verla por primera vez puedes reconocer que hay detrás una atractiva historia que están a punto de contar.

Todo esto lleva a la conclusión de que esta colección o mejor dicho, esta visión de una nuevo concepto de moda debe ser necesariamente trabajado de una manera más artesanal que industrial, si el cliente se ve en la necesidad de ser no solo atendido sino comprendido por su vendedor entonces es imposible que pueda encontrar lo que busca en una gran cadena, De la Moda al Arte se asemeja más a una galería pequeña de Paris que a una tienda pret a porter a gran escala.

Objetivos Generales

- Diseñar una colección inspirada en la danza moderna con el objetivo de brindar una opción diferente para un público que persigue el arte y la creatividad a la hora de elegir una prenda.
- Que esta colección sea base para empezar un proceso creativo a largo plazo y así lograr establecer una marca cuya principal característica sea la de la innovación y la mezcla de las artes escénicas con una nueva tendencia de moda.

Objetivos Específicos

- Hacer un análisis de cómo en cierto momento el ballet se vio en la necesidad de dar un pasó más experimental y de movimiento más libre para poco a poco convertirse en danza contemporánea, hacer una analogía con la necesidad básica del ser humano de una búsqueda menos arquetipo e instintiva.
- Plasmar esa necesidad de transgresión de la danza a la moda.
- Crear una colección vanguardista donde se valore más que nada el arte y la facilidad de movimiento de la prenda.

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

De la moda al arte

El arte es el mecanismo más liberador que hemos podido encontrar para poder expresar nuestra visión del mundo, ya sea real o idealizada, cuanto nos motiva a una búsqueda de belleza o a encontrar una respuesta para el existencialista que cada uno lleva dentro. Vamos a enfocarnos en el arte de la danza contemporánea para usarla como instrumento de partida para crear una colección de moda que esté fuera de la moda.

La danza ha servido al ser humano a través del tiempo como instrumento para expresar sus emociones, creencias y estados de ánimo, donde la propia respiración y los latidos del corazón inspiraron para dar el primer compás que acompañaría a movimientos rítmicos para celebrar un sin número de rituales que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra historia. En un principio tenía un componente litúrgico, celebrada en ceremonias de fecundidad, caza, guerra, nupcias, muertes o diversa índole religiosa, también ha servido para la representación de sucesos históricos, grandes romances y tragedias donde los sentimientos más profundos, sublimes y hasta oscuros han tenido que volver a surgir. Es un valioso instrumento que va mucho más allá de la palabra donde cada espectador es libre de hacer su propia interpretación y visión del movimiento en el espacio.

La danza ha ido experimentando una profunda metamorfosis a lo largo de los tiempos, cambios en su estructura y su fondo que le han dado la oportunidad de ir evolucionando a la par con que lo ha hecho el hombre, por ejemplo, en un principio el ballet clásico mantenía su orden y su técnica inalterables, se pretendía ir más allá de las

propias capacidades para tener un control casi absoluto del movimiento y también para poder llenar expectativas interpretativas. Poco a poco esas necesidades de forma como la técnica, la velocidad, y la perfección han ido transformándose hasta que se dio más importancia a las sensaciones, la energía, la expresión y a la improvisación, se empezó a buscar un movimiento que nazca desde el interior y fluya más acorde con la naturalidad espontánea del bailarín y no sea impuesto del todo por la técnica, a este movimiento se lo denominó danza contemporánea, que influenciado por el entorno cultural, social e inclusive político sigue haciendo revolución y muchos la han adoptado no solamente como un arte sino también como un camino espiritual.

Historia elemental de la danza

Desde las antiguas culturas hasta el imperio greco-romano donde formaba parte de ceremonias solemnes, religiosas, civiles, festividades e incluso en los famosos juegos públicos, fue utilizada para la celebración de rituales y también para la danza profana en diversiones públicas y populares, poco a poco fue adquiriendo un carácter de necesidad social, luego en las altas culturas de Egipto y Mesopotamia la danza empieza a ser considerada como un arte destinado tanto para la nobleza como para cualquier tipo de espectáculo.

Con la llegada del cristianismo se ponen muchos límites a la danza por considerarla profana y únicamente se permiten las danzas religiosas. Con la aparición de los laicos se da cabida para que se puedan interpretar otro tipo de bailes como la danza de los muertos, pero es en el renacimiento cuando adoptan un carácter más de espectáculo y se da mas libertad para su ejecución.

El nacimiento del Ballet data en el año de 1584, Baltazar de Beaujoyeux, coreógrafo y compositor italiano, pone un espectáculo de alrededor de 5 horas donde se conjugan música, argumento, escenografía y movimiento, todos ellos expresados por medio de la danza. Durante el reinado de Louis XIV, surge la necesidad de la profesionalización del ballet y en 1661 se inaugura la primera escuela: Académie Royale de la Danse. Se comienzan a codificar los pasos y a transcribir cada una de las figuras para que la escuela pueda basarse en textos y así formalizar más la academia. Se construye un sistema cada vez más meticuloso, “representa en sí un sistema de movimientos elaborado con exactitud y en el cual no hay nada casual o que sobre” (Bazorova y Mey, 2000, p.15)

Cuando se trata de conceptualizar al ballet se lo interpreta como un acercamiento a los dioses, es por ello que se usan las zapatillas de punta que hacen que la figura se alce y estilice simulando una cercanía con los cielos y la divinidad, es por ello que se buscan movimientos hermosos, finos y armoniosos donde se representaba a dioses, reyes, nobles y héroes, “el romanticismo llamó a la bailarina, que representaba un ser no terrenal, a separarse del suelo, y ella se elevó sobre las puntas” (Bazorova y Mey, 2000, p.17). Luego apareció la danza campesina ennoblecedora donde se interpretó casi siempre a doncellas que de alguna u otra forma debían volver a su estado original de grandeza.

Es en el año de 1864 cuando se ve un giro en la manera de interpretar las piezas, un poco más atrevidas y fuertes, no siguiendo las leyes establecidas de la rigurosa escuela y es aquí donde aparece el término de “Clásico”, para diferenciar bien la primera escuela de la nueva que empezaba a nacer, pero no fue hasta el siglo XX donde por fin este nuevo movimiento ve la luz.

Si podemos dar un título al siglo XX podría ser el de “la Creación y el Caos”, pasaron tantas cosas que marcaron el curso de nuestra historia que es difícil de creer que estamos hablando de la misma civilización: industrialización, guerras mundiales, la conquista del espacio, armas nucleares, ciencia, contaminación, Internet, Dalí, Klimt, Picasso, Chomsky, Russell, Einstein, Curie, Sagan, etc. En el mundo de la danza igualmente suceden acontecimientos importantes que cambian su curso considerablemente.

Gracias a la búsqueda de nuevas maneras de expresión de las norteamericanas Isadora Duncan y Ruth St.Denis surge un nuevo movimiento al que se lo llamó danza moderna, se convirtió en un reflejo de las sensaciones y se lo expresaría con el cuerpo, sin preocuparse de la tecnicidad estética. “Isadora Duncan, obedeciendo a su indomable y personal espíritu, se revela contra los cánones vigentes y se traslada a Europa, no para ponerse a las órdenes de otros maestros sino para beber la belleza natural del arte” (Ossona, 1984, p. 8)

El concepto de perfección se ha derrumbado cuando se empezó a dar más importancia al movimiento natural del ser humano, la originalidad para llegar a la diferencia, pero entendiendo la palabra origen como principio, como natural, como base de la esencia de lo que verdaderamente somos, “el hombre ha perdido el sentido del movimiento natural, solamente en la naturaleza encontrará el bailarín su fuente de inspiración. Observando el temblor de las hojas agitadas por la brisa, a Isadora se le ocurre utilizar el estremecimiento de sus brazos, manos y dedos” (Baril, 1977, p.26).

Los bailarines empezaron a buscar otros movimientos que los aleje de la posición estricta y colocada frente al espejo, buscaban fluir más con el movimiento natural, escuchando sus cuerpos, buscaban el movimiento líquido, el fluir espontáneo indagando

más allá de la agitación de torso, piernas y brazos sino que se incluían todas las partes del cuerpo, desde dedos, expresión del rostro y respiración.

Este nuevo movimiento surge no solamente por las necesidades interiores del bailarín, sino que también se empiezan a reflejar cuestiones filosóficas, fluctuaciones sociales, económicas y políticas, tal como lo mostraría Martha Graham (1894-1991) en su danza donde presenta varios aspectos que inquietan al ser humano, pero su indagación del movimiento no se basa en la invención del movimiento sino en el descubrimiento y lo que pueda aportar a la expresión de la emoción, es decir, el volver a encontrarse y así, a partir de ahí, poder llegar a un público que de alguna manera refleja sus propias necesidades e inquietudes, una danza que aflore la expresión de emociones pero también sea medio de denuncia social. “El cuerpo de Graham se convirtió en estado puro de expresionismo, de rodillas, mostraba terribles movimientos de dolor, desmontando la urgentes líneas de las formas y las emociones” (Mackrell, 1997, p.76)

Y así, la danza contemporánea sirve como inspiración, recogiendo palabras clave como libertad de movimiento, naturalidad, arte, sensación, fluir y creación, puedo construir un colección que abarque toda estas y alejarme de los estándares comunes para llegar a un público que quiera definitivamente salirse del molde, que quiera bailar en su caminar por la vida.

Patrick Demarchelier, una inspiración

Como segunda fuente de inspiración he tomado varias de las fotografías del talentoso fotógrafo francés de Patrick Demarchelier, quien tiene la capacidad de dar movimiento a lo estático buscando escenarios fuera de lo común y en la simplicidad de la imagen es capaz de llamar la atención desde la primera toma. Es así como pretendo

que nazca mi colección, desde la naturalidad del movimiento hasta la transgresión mas altanera.

En estas fotografías se puede apreciar la predominación del blanco y el negro aunque también usa tonos suaves de gris, rosa, azul, y verde agua, la estética del modelaje y el fondo son minimalistas, solo se requiere de algo simple pero fuera de lo común para llamar la atención. Belleza e inhibición conjugados a la perfección.

Su carrera empezó en 1963, ha trabajado con revistas tan prestigiosas como Elle, Marie-Claire, Glamour, Mademoiselle, Vogue, GQ y Rolling Stone. Su talento editorial lo llevó a realizar campañas de publicidad para Revlon, Chanel, Calvin Klein, The Gap, Gianni Versace, Giorgio Armani y Elizabeth Arden, así como para compañías cinematográficas y de grabación.

Demarchelier ha sido fuente de inspiración para muchos por su naturalismo y espontaneidad, a pesar de tiene retratos trabajados en color, es buscado principalmente por sus trabajos realizados en blanco y negro. Ha trabajado dentro de la industria de la moda, el teatro, el cine y las artes en general. Fue el fotógrafo oficial de la princesa Diana y de muchas celebridades más.

Andrej Pejic

Por último, la colección va dirigida a un cliente, Andrew Pejic, modelo cuya principal característica es que, debido a su rostro y contextura física únicos, logra modelar de igual forma prendas de hombre y de mujer o representar un estilo más andrógino el cual encaja a la perfección con la idea de no encasillar y así permitir romper los estándares establecidos. El hecho de haber elegido a un solo cliente no

significa que la colección sea limitada, todo lo contrario, es parte de toda la inspiración que en conjunto nos da más juego, libertad y material a la hora de la creación.

Andrew Pejic, modelo de nacionalidad australiana nacido en Tuzla, Bosnia-Herzegovina en el año de 1991. Fue descubierto a la edad de 17 años mientras trabajaba en McDonald's. Ha sido reconocido como uno de los modelos más cotizados de las pasarelas del momento, tanto para modelar ropa femenina como masculina.

Uno de los sucesos que mejor recuerda el mundo de la moda actual es cuando en el 2011, Pejić modeló para Jean-Paul Gaultier ropa para hombre y para mujer, dejando al público extasiado y reconociendo así su innata facultad para ser el mejor modelo hombre y mujer del momento.

Ha sido portada para las revistas Dossier Journal, Style Men, ELLE, L'Officiel, New York Magazine, SModa y muchas otras, también haciendo editoriales para Vogue Paris, Vogue Turquía, Vogue Italia, Vogue Australia, Vogue Brazil, i-D, L'Officiel, L'Officiel Ucrania, L'Officiel Turquía, W y GQ Australia.

Andrew Pejic es sinónimo de sensualidad, belleza y polémica, en la revista virtual CROMOS, edición 4896, en el artículo Andrej Pejic, un hombre, es la nueva top model. La directora de moda de la edición estadounidense de Vogue dijo: "Andrej Pejic es el reflejo de nuestros tiempos. Ahora que en el mundo de la moda la sexualidad se cuestiona constantemente y se difuminan las fronteras, Andrej es exactamente lo que se ve ahí fuera. Es el reflejo de nuestra cultura".

Foto 3, Collage Pejic

COLECCIÓN

Este trabajo más que una colección es el comienzo para crear una línea de ropa que va más allá de los estándares establecidos por una moda que en algún punto dejó de interesarse por la divergencia y se estancó en la uniformidad y el prototipo.

Como primer punto de partida me enfocaré en la comodidad la cual debe ser fundamental a la hora de la creación de cualquier vestimenta. En estos tiempos acelerados donde hacemos varias cosas en un día e inclusive varias cosas a la vez, es menester estar en comodidad mientras realizamos cualquiera de nuestras actividades, ya sean en la cotidianidad o en situaciones impredecibles. Mi colección usa materiales ergonómicos, elásticos, suaves al tacto y adaptables para un mejor manejo y combinación. El movimiento en la danza debe ser libre, el control lo tiene el bailarín, al igual que en la moda la persona debe tener el control total sobre su vestimenta y no lo contrario. Las telas que elegí para dar forma a mi colección fueron chifón, vipiur, tafetán, crepé, paño, encaje acrílico, randas, algodón semi elástico.

El segundo punto importante es el color, utilizaré colores suaves, al igual que las fotografías de Demarchelier, colores casi líricos que sean armoniosos con la naturalidad del movimiento de la prenda. Los grises como base fundamental de la colección, representando las sombras y el clima más bien frío que rodea la técnica del artista. Un beige muy suave, casi blanco, que nos da una idea de pureza la cual considero fundamental para hacer un trabajo que no contenga carga innecesaria. El turquesa, que nos da la idea de agua marina, por lo tanto el color en si puede asignar significados de calma o turbulencia, que es lo que la colección busca, calma en la naturalidad y el fluir, y turbulencia al querer salirse de la norma de la moda y establecer una nueva tendencia a la hora de elección de una prenda. El palo de rosa, que le concede la feminidad necesaria para que la colección no llegue a ser tosca en ningún momento, la

representación de la naturaleza de la mujer, además, el palo de rosa es mi color preferido, me transmite calma y alegría, y al ser mi creación considero que debe tener un toque fundamentalmente mío. Por último el negro, lo clásico, lo innegable. Uso transparencias y metálicos, las transparencias para jugar con la sensualidad, los metálicos para dar un apariencia futurista.

El tercer y último punto, y podría decirse que el más importante, es la combinación de las dos inspiraciones que elegí, la danza contemporánea y la fotografía de moda de Patrick Demarchelier, obviamente teniendo muy presente al cliente fuera de lo común que elegí, Andrew Pejic. Mi objetivo primordial fue crear una colección llena de rupturas tradicionales donde se conjuguen a la perfección la simplicidad, el arte y la autonomía en el movimiento.

Proceso de Diseño

Las atmósferas de cada una de mis inspiraciones fueron el punto de partida para empezar con la colección. Las imágenes elegidas para el collage se asemejan en tonalidad de color, en elegancia y sobre todo en expresión artística, imágenes fuera de lo común que aparentan ser sencillas pero saben capturan la atención del espectador desde la primera mirada.

Bocetos: Aquí es donde se empieza a forjar todo lo aprendido, comienza una danza donde se conjugan siluetas, accesorios, atmósferas, telas, recuerdos, tal como un rompecabezas que poco a poco va tomando forma. Los primeros bocetos, trazados a lápiz, tuvieron por objeto dar la suficiente variedad de imágenes que vayan guiando hacia la meta final que es plasmar la inspiración en un papel. De estas imágenes hice una preselección de 11 figurines, estos fueron el resultado de la mezcla de varias prendas de los primeros bocetos, no necesariamente el mismo conjunto sino más bien experimentando entre varios diseños y fusionándolos para encontrar nuevas formas, en

esta etapa los diseño ya tuvieron color. Por último hice la selección final de 5 diseños, elegidos por mi y también con la ayuda de mis compañeros de clase por medio de una votación de sus favoritos.

Telas: Una vez elegidas las 5 salidas finales viene una de las partes más difíciles, la elección de telas, es bastante complejo encontrar la textura exacta que uno lleva imaginando en su cabeza durante tanto tiempo, al llegar a este punto para mi fue reconocer que hay un trecho enorme entre el diseño y la creación en si. En Quito hay pocos lugares donde venden telas de calidad, elegí mil colores por la variedad y precios y también Tela y Algodón por la calidad y exclusividad. Como mi colección necesitaba telas muy manejables traté de encontrar texturas elásticas para todas las prendas, mas sin embargo habían muchas que no llenaban mis expectativas por lo que también incluí telas planas pero moldeables y suaves. A continuación la lista: chiffón, tafetán elástico, tela humo, algodón, tejido, paño, felpa, varios apliques de pedrería y lentejuela.

Foto 4, Primeros Bocetos

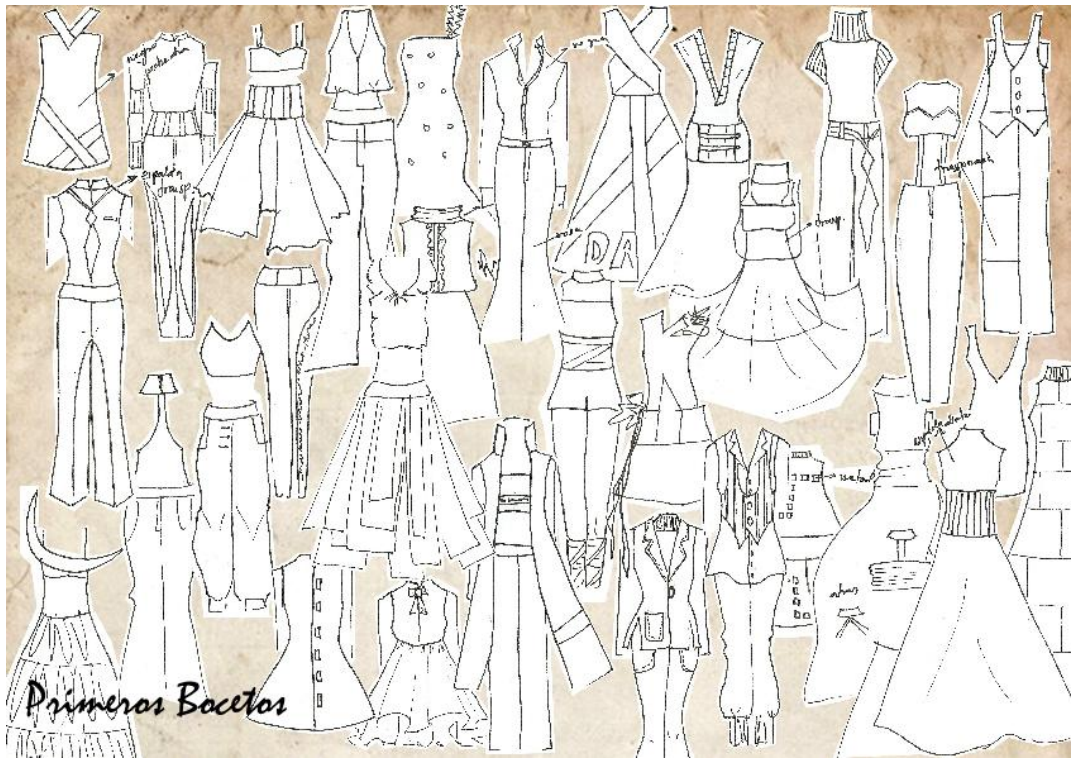

Foto 5

Proceso técnico

Elección de Modelos: Se contrató a la agencia de modelos D.I.S, se hizo una preselección haciendo desfilar a las modelos en la universidad y por votación se eligió a las que más nos gustaban. Una vez elegidas las modelos que se iba a contratar para el desfile se hizo un sorteo para que cada uno de los estudiantes tenga 5 modelos al azar. Mi modelos fueron Nariati, Emilia, Analía, Micaela y Romina. En este punto tuve un conflicto porque me hubiera gustado elegir yo misma quien usaría mis prendas para ser exhibidas en pasarela, que mas que modelos yo prefería bailarines o actores que sepan llevar el mensaje que quería transmitir.

La toma de medidas se las realizó en una primera reunión con todas las modelos, nos ayudaron varias de las profesoras tutoras designadas para guiar cada una de las colecciones. A mi me ayudó la profesora de patronaje Jackeline Carvajal.

Patronaje y Confección: Primero que nada asigné que salida a cada modelo, elegí dependiendo de la anatomía de cada una, talla, físico, altura, carisma. Una vez tomadas todas la medidas procedí a hacer patrones básicos de todas las modelos dependiendo de que salida les correspondía, por ejemplo de Nariati hice patrón de corpiño y de falda para luego trabajar en el diseño sobre estas bases y así con cada una de las modelos.

Salida 1(Nariati): La salida de Nariati fue una de las más complejas a la hora de hacer el patrón y sobre todo de juntar las piezas al coser ya que al no tener corte en cintura en una falda que cae en escalera y tiene varios cortes asimétricos que juegan con 3 colores, hay que tener mucho cuidado para hacer encajar las piezas centímetro a centímetro. El vestido va 30cm sobre la rodilla, mangas rectas hasta la muñeca.

Salida 2 (Analía): Se trabajó sobre un patrón base de corpiño, pantalón y abrigo simple. Al corpiño se lo recortó 3cm sobre y 12cm bajo el busto para poder dejar el abdomen libre y sin tirantes. Al pantalón se le bajó el alto de cadera aproximadamente

7cm, pantalón recto llegando a la altura del talón. El abrigo se abre desde la cintura en A y tiene cuello alto, es un abrigo bastante clásico con manga recta que llega hasta 2cm más debajo de la muñeca.

Salida 3 (Romina): El patrón de este vestido se lo hizo abriendo la falda en media campana para así poder jugar con los cortes verticales con cada una de las 3 capas. El corpiño del vestido tiene dos piezas separadas por un corte corazón sobre el busto, la pieza superior tiene cuello redondo abierto dejando ver las clavículas.

Salida 4 (Emilia): La prenda superior se la trabajó sobre un patrón base de un hoody (chaqueta tipo sport) bombacho con terminación en los puños y cintura ajustados con la ayuda de un aplique elástico de lentejuelas. Al pantalón se lo abrió en A aumentando 10cm a cada lado, corte rectangular que baja a lo largo de la pierna desde 10cm más debajo de tiro para poder poner transparencia, tiene un pequeño elástico en el talón para abombachar.

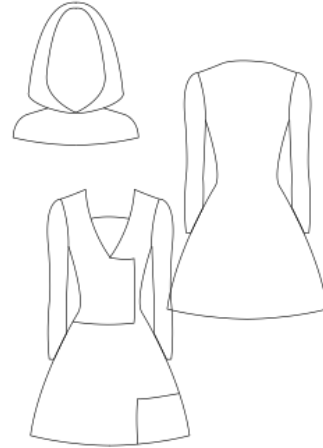
Salida 5 (Micaela): Vestido base abierto en A con corte en semicírculo que va desde la mitad de una sisa a la otra y llega sobre la rodilla. Vestido superior abierto en A de tela entretejida con cuello redondo llegando 14cm más arriba de la rodilla, manga corta de 15cm. Se adjunta manga larga de tela humo que sobrepasa la mano para poder corrugar la tela. Capucha de chiffón amplia entrecruzada delante.

Proceso de pruebas: La primera prueba se la realizó en la academia de modelaje, mis modelos fueron muy colaboradoras y no tuve mayores inconvenientes, solo realizar unos ajustes en la cintura de los 2 pantalones y abrir más los cortes en el vestido de chiffón. No consideré necesario realizar una segunda prueba.

FICHA TÉCNICA SALIDA 1

Colección_Danza&Movimiento
 Temporada_Otoño
 Grupo_Casual Wear
 Prenda_Vestido y Capucha
 Diseñador_Elena Orrala Moreinas
 Fecha_26/06/2013

Prenda 1_Vestido Código_001 Talla_06 Color_gris, turquesa, negro Lavar_Mano/máquina	Prenda 2_Capucha Código_002 Talla_06 Color_negro Lavar_Mano
---	---

DESCRIPCIÓN

Vestido: ceñido hasta la cintura y abierto en escalera, 20cm mas arriba de la rodilla, varios cortes jugando con las 3 texturas.

Capucha: Cae 15cm debajo de los hombros

INSUMOS DIRECTOS

Insumo	Proveedor	Cantidad	Utilidad
tafetán elástico gris	mil colores	1 mtr	varios
tafetán elástico turq	seda y algodón	1 mtr	varios
gabardina	mil colores	1 mtr	varios
cierre	mil colores	60cm	posterior
felpa	seda y algodón	1 mtr	capucha

FICHA TÉCNICA SALIDA 2

Colección_Danza&Movimiento
 Temporada_Otoño
 Grupo_Casual Wear
 Prenda_Pantalón, Corset y Abrigo
 Diseñador_Elena Orrala Moreinas
 Fecha_26/06/2013

Prenda 1_Corset Código_003 Talla_06 Color_turquesa Lavar_Mano	Prenda 2_Abrigo Código_004 Talla_06 Color_negro Lavar_Mano	Prenda3_Pantalón Código_005 Talla_06 Color_gris plata Lavar_Mano/maquina
---	--	--

DESCRIPCIÓN

Corset: con varillas delanteras y posteriores, llega 5cm sobre el busto y 15cm bajo el busto

Pantalón: de cadera, recto, 5cm abajo del talón.

Abrigo: cuello alto de 10cm, abierto en A, llega 15cm bajo la rodilla.

INSUMOS DIRECTOS

Insumo	Proveedor	Cantidad	Utilidad
paño	seda y algodón	3 mtr	abrigo
tafetán turquesa	seda y algodón	50 cm	corset
tafetán plata	seda y algodón	1,5 mtr	pantalón
cierre	mil colores	20 cm	pantalón
aplique piedras	seda y algodón	50 cm	corset

FICHA TÉCNICA SALIDA 3

Colección_Danza&Movimiento
 Temporada_Otoño
 Grupo_Casual Wear
 Prenda_Vestido
 Diseñador_Elena Orrala Moreinas
 Fecha_26/06/2013

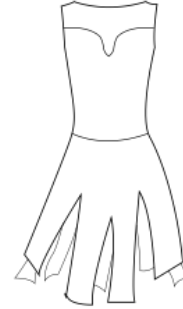
Prenda 1_Vestido
 Código_006
 Talla_06
 Color_negro, beige
 Lavar_mano/máquina

DESCRIPCIÓN

Vestido ceñido 12cm debajo de la cintura y abierto en media campana, caída de 3 faldas de chiffón con cortes verticales de diferentes medidas (sobre la modelo), conte diseño en el pecho.

INSUMOS DIRECTOS

Insumo	Proveedor	Cantidad	Utilidad
chiffón beige	seda y algodón	1 mtr	falda
chiffón negro	mil colores	1 mtr	falda
algodón plano	seda y algodón	1 mtr	corpino
algodón diseño	seda y algodón	1 mtr	corpino
cierre	mil colores	60 cm	posterior

FICHA TÉCNICA SALIDA 4

Colección_Danza&Movimiento
 Temporada_Otoño
 Grupo_Casual Wear
 Prenda_Pantalón y Chaquetilla
 Diseñador_Elena Orrala Moreinas
 Fecha_26/06/2013

Prenda 1_Pantalón
 Código_007
 Talla_06
 Color_gris plateado
 Lavar_Mano/máquina

Prenda 2_Chaquetilla
 Código_008
 Talla_06
 Color_beige/negro
 Lavar_Mano

DESCRIPCIÓN

Pantalón: de cadera, pretina 4cm, agrandado 10 cm a cada lado, transparencia lados.
 Chaquetilla: bombacha, 5cm debajo de la cintura, lentejuelas en pretilla, cuello y mangas, cierre delantero.

INSUMOS DIRECTOS

Insumo	Proveedor	Cantidad	Utilidad
chiffon	mil colores	1,5 mtr	mangas, transp de pantalon
	seda y algodón	1,5 mtr	pantalón
	seda y algodón	1 mtr	base chaquetilla
aplique lentejuelas	mil colores	1 mtr	cintura, mangas y cuello
cierre	mil colores	60 cm	delantero

FICHA TÉCNICA SALIDA 5

Colección_Danza&Movimiento
 Temporada_Otoño
 Grupo_Casual Wear
 Prenda_Vestido
 Diseñador_Elena Orrala Morcinas
 Fecha_26/06/2013

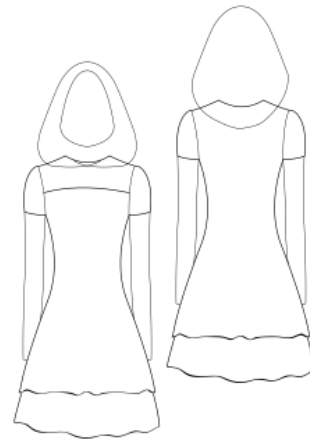
Prenda_1_Vestido
 Código_009
 Talla_06
 Color_megro, palo de rosa
 Lavar_mano/maquina

DESCRIPCIÓN

Vestido ceñido hasta la cintura y abierto en campana, 5cm sobre la rodilla, corte sobre el busto, tela tejida sobrepuesta a la base con diferencia en parte inferior de 20cm, capucha muy suelta. pro, abierto en espalda hasta la cintura.

INSUMOS DIRECTOS

Insumo	Proveedor	Cantidad	Utilidad
chifón rosado	mil colores	1 mtr	capucha
tela humo	mil colores	1 mtr	mangas
algodón plano	seda y algodón	1,5 mtr	base vestido
tela tejida	seda y algodón	1,5 mtr	sobrepuesto
cierre	mil colores	20 cm	posterior

SALIDA 1

Vestido que juega con el contraste de 3 colores buscando asimetría dentro de la simetría. El detalle de la capucha de felpa acentúa la originalidad y el contraste con el vestido corto.

SALIDA 2

La segunda salida consta de un pequeño corpiño de tafetán turquesa con un detalle de pedrería bajo el busto y un pantalón gris plata de cadera recto muy clásico, la prenda hace alusión al vestuario de baile donde se puede observar la sensualidad de la bailarina y la perfección del trazo uniforme, lo acompaña un abrigo estilo vintage que ayuda a dar un aire de misterio al conjunto.

SALIDA 3

Un vestido que juega con capas sobrepuestas asimétricas de chifón, la tela liviana ayuda a dar ligereza de movimiento al momento de caminar y los cortes representan sensualidad y seguridad.

SALIDA 4

Este conjunto juega principalmente con las transparencias. La chaqueta tiene aplique de lentejuelas negras que evocan aquel auge de los años 20s donde la mujer propuso vestuarios más atrevidos. La transparencia del pantalón deja entrever el movimiento de la pierna al andar.

SALIDA 5

Nuevamente jugamos con las transparencias por medio del humo, la tela entretejida y el chiffón. Un vestido muy ergonómico que proporciona libre movimiento, el palo de rosa le da un toque de feminidad y el negro elegancia.

DESFILE

Por decisión unánime se lo llamó “Carpe Diem”, locución latina que significa “Vive el Momento”, justamente lo que quisimos transmitir siendo estudiantes jóvenes, y otros no tan jóvenes como yo, pero todos con la impaciencia de plasmar de alguna manera todo el aprendizaje, la creatividad y los desvelos en una sola noche, en un solo momento. También al saber que había una diversidad muy grande entre todas las colecciones se buscó un nombre que puede representarlas a todas, desde lo clásico a lo excéntrico y desde lo minimalista a lo sensual.

El lugar que se eligió para el evento fue el Centro de convenciones Quorum del Paseo San Francisco en Cumbayá, Quito. Se hizo una pasarela sencilla con lámparas colgantes modernas de cristal y pequeños bouquets de rosas blancas alrededor de todo el lugar, sillas colocadas a lo largo e iluminación extra para ayudar al espectador. El orden de salida fue lencería, pret a porter, casual y vestidos de gala. Mi colección estaba dentro del pret a porter. Se contrató a una empresa de maquillaje y a otra de peluquería.

Por primera vez pude vivir el ajeteo que se siente detrás de pasarelas. Cada una de las modelos debía llevar alrededor de 4 prendas de diferentes diseñadores por lo que era indispensable ayudarlas de la mejor manera para poder estar listas con el vestuario a tiempo. Hubo algunos quienes recibieron ayuda extra para maquillar y poner accesorios. Mis prendas eran sencillas de vestir por lo que mis modelos estuvieron a tiempo para su salida. Al final del desfile cada diseñador eligió a la modelo y la prenda con las que quiere salir a saludar al público.

Para concluir se ofreció vino y bocadillos para poder escuchar los comentarios y las críticas de los asistentes. En mi caso agradeciendo mucho los elogios de familiares, amigos y sorprendentemente de gente que no conocía que muy atentamente se acercó a felicitar nuestro trabajo.

Foto 6, Salida 1

Foto 7, Salida 2

Foto 8, Salida 3

Foto 9, Salida 4

Foto 10, Salida 5

CONCLUSIONES

La influencia del arte en mi vida personal, en concreto la influencia de la danza contemporánea, sigue desempeñando una parte muy importante en mi cotidiano y me dio pie para que nazca la idea de fusionarla con la moda y así poder cubrir una de mis necesidades primordiales, la expresión artística.

Durante todo el proceso creativo pude darme cuenta que las condiciones primordiales de una prenda son la comodidad y la suavidad al tacto para que el usuario se sienta totalmente a gusto, con libre movimiento y relajado en todo momento, pero también saber lo importante que es darle un sentido, una imagen o inclusive un recuerdo que pueda acompañar su día a día, sin llegar a convertirse en vestuario de danza o teatro, mas sin embargo poder construir una prenda que al ser observada refleje la expresión interior de un artista, no únicamente en pasarela, sino en el diario vivir.

Tomando como herramienta las artes escénicas, dar movimiento a lo estático buscando escenarios fuera de lo común. Desde la imagen más sencilla ser capaz de transmitir técnica, creatividad y arte y a partir de este punto dar la posibilidad a la creación de un nuevo proyecto que sepa definir mi pequeño recorrido por el mundo de la moda y utilizando las herramientas técnicas que me dio la carrera de Diseño de Modas, ir creando mis propias herramientas para desaprender lo aprendido y así llegar a mejorarme a mi misma, plasmando un sueño en un pedazo de tela y poder hacerlo realidad.

Bibliografía

Andreja Pejic Official Site. (2013) *About*. Recuperado de <http://andrejpejicofficial.com/>

Baril, J. (1977) *Danza Moderna*. Paris: Editions Vigot

Bazarova, N. Y Mey, V. (2000) *abc de Danza Clásica*. México: Farahilda Sevilla

Ecured. (2011) *Patrick Demarchelier*. Recuperado de

http://www.ecured.cu/index.php/Patrick_Demarchelier

Mackrell, J. (1997) *Reading Dance*. London: Penguin Group

Models.com. *Andrej Pejić*. Recuperado de: <http://models.com/models/andrej-pejic/>

Andreja Pejic Official Site. (2013) *About*. Recuperado de <http://andrejpejicofficial.com/>

Ossona, P. (1984) *La educación por la danza, enfoque metodológico*. España: Ediciones Paidós

Patrick Demarchelier. (2013) *Fashion*. Recuperado de <http://www.demarchelier.net/>

Revista Cromos. (2011) *Andrej Pejic, un Hombre es la nueva Top Model*. Recuperado de

<http://www.cromos.com.co/moda/articulo-141394-andrej-pejic-un-hombre-la-nueva-top-model>

Wallace et al. (1986) *Dance, A Very Social History*. New York: The Metropolitan Museum of Art, and Rissoli International Publications

Imágenes de collage recuperadas de:

<http://spanish.fansshare.com/gallery/photos/12115949/andrej-pejic-wallpaper-background/>

<http://www.styleite.com/news/styledish-01232012/>

<http://pinillaa.blogspot.com/2011/06/andrej-pejic-en-las-mujeres-mas-sexys.html>

<https://www.pinterest.com/linhart2/dance-moves/>

<https://justdancesydney.wordpress.com/2014/03/31/black-white/>

<https://artenlanube.wordpress.com/>

<http://www.lacartelera.cl/tag/documental/>

<http://palabrasaflordepiel.com/2013/01/21/banquete-para-la-vista/>

<http://www.utata.org/sundaysalon/patrick-demarchelier/>

<http://anobanooo.blogspot.com/2011/11/dior-couture-by-patrick-demarchelier.html>

<http://www.anneofcarversville.com/fp/juicy-bits-eniko-mihalik-liu-wen-gisele-mei-yuan-gui-huang-x.html>