

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

La Influencia del Arte en la Moda

Proyecto de investigación

Katherin Mishel Saltos Parra

Artes Contemporáneas

Trabajo de Titulación de grado presentado como requisito
para la obtención del título de Licenciada en Artes Contemporáneas
con mención en Diseño de Modas

Quito, 18 de mayo de 2018

Universidad San Francisco de Quito USFQ
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

La influencia del arte en la Moda

Katherin Mishel Saltos Parra

Calificación: _____

Nombre del profesor, Título académico María Soledad Romero, B.F.A,

Firma del profesor _____

Quito, 18 de mayo de 2018

©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 del estudiante:

Nombre:

Katherin Mishel Saltos Parra

Código del estudiante:

00122312

C.I.:

171668372-5

Lugar y fecha:

Quito, 18 de mayo de 2018

DEDICATORIA

Con gratitud para mis padres, quienes me han dado su apoyo incondicional durante toda mi carrera. A mis hermanos, por creer en mi talento y mis amigos por darme aliento cuando más lo necesito. Gracias a mis profesores por compartir conmigo sus conocimientos, a mis compañeros por hacer de estos cuatro años momentos inolvidables, llenos de amor, apoyo y mucho respeto.

Pero principalmente a Dios, a quien le pertenece mi vida entera. Sin Ti esto no hubiese sido posible.

RESUMEN

El mundo de la moda siempre ha sido criticada como frío, superficial y materialista. Se ha considerado a la moda como una pieza cuyo único fin es el de cubrir nuestros cuerpos y donde grandes empresas lucran al suplir esta necesidad. Por varios años, diseñadores han visto en prácticas artísticas inspiración para sus colecciones y muchos han considerado que el trabajo que lleva crear una de estas piezas puede ser visto como artístico. Es por esta razón que, desde el siglo pasado, ha existido la discusión de que si la moda debería o no ser considerada como una rama dentro de la expresión del arte.

Sin duda el papel de la moda dentro de la sociedad actual ha ido evolucionando, y la línea que divide el arte de la moda es cada vez más difusa. Varios artistas y diseñadores han colaborado con el fin de presentar colecciones que suplan las nuevas necesidades de los clientes, quienes buscan prendas de vestir que transmitan su identidad y valores. /Сув/ es una colección enfocada para este publico en particular, donde se busca que cada pieza tenga autenticidad tomando como inspiración obras del artista estadounidense Paul Juno.

ABSTRACT

The world of fashion has always been criticized as cold, superficial and materialistic. Fashion has been considered as a piece whose sole purpose is to cover our bodies and where large companies profit by meeting this need. For several years, designers have seen artistic inspiration for their collections and many have considered that the work that leads to creating one of these pieces can be seen as art. It is for this reason that, since the last century, there has been a discussion that whether or not fashion should be considered as a branch within the expression of art.

No doubt the role of fashion in today's society has been evolving, and the line that divides art from fashion is increasingly diffuse. Several artists and designers have collaborated in order to present collections that meet the new needs of customers, who seek clothing that transmit their identity and values. / Syø / is a collection focused for this particular audience, where each piece is intended to be authentic, taking as inspiration the works of the American artist Paul Juno.

Tabla de contenido

DEDICATORIA	4
RESUMEN.....	5
ABSTRACT	6
Introducción	8
1. Marco Teórico.....	9
2. Creación de la colección /syv/.....	12
2.1 Descripción y <i>moodboard</i> del cliente.....	12
2.2 Moodboard de inspiración.....	13
2.3 Tendencias y siluetas.....	15
2.4 Paleta de color.....	16
2.5 Carta Textil.....	16
3. Proceso	17
3.1 Bocetos	17
3.2 Ilustraciones.....	22
3.3 Dibujos Planos	32
3.4 Fichas Técnicas	41
3.5 Confección.....	48
3.6 Innovación textil Nuno Felting	53
4. Fractales	56
5. Conclusiones.....	59
6. Bibliografía	61

Introducción

En 1959, Remy G. Saisselin, defiende la estética de la moda en el arte como parte de su investigación para su artículo "From Baudelaire to Christian Dior: The Poetics of Fashion", donde hace una comparación entre la poesía de Baudelaire con la descripción del diseñador sobre sus piezas en sus memorias (Saisselin, 1959). Este artículo tiene una gran relevancia ya que es el primer trabajo académico que enfrenta por primera vez a la moda con el arte de manera directa, considerando a la moda como un arte.

Desde entonces han surgido varias opiniones como la de la historiadora de arte Anne Hollander, quien menciona que la característica mas importante de la moda está en el impacto visual que esta crea en la sociedad, mientras que todas las demás consideraciones son meramente ocasionales y condicionales (Hollander, 1978). Contrastando la opinión de Hollander, la socióloga Elizabeth Wilson hace mención de la moda como una forma de arte visual, donde el cuerpo humano se convierte en el medio donde este se ejecuta (Wilson, 1987). Todo esto radica en la confusión que hoy en día continúa.

A partir de los años 80, esta polémica creció considerablemente. Esto se dio debido a la exposición dedicada a Yves Saint Laurent, por sus 25 años de trayectoria, que se realizó en el Museo de Arte Metropolitano en Nueva York (Kim, 1998). El cubo blanco, un espacio dedicado únicamente para la exhibición de arte, ahora exaltaba la ropa como si esta tuviera las mismas características que una pintura.

Por lo tanto, varios museos siguieron esta tendencia y adaptaron sus espacios para exhibir no solo arte, sino también moda en relación con el arte. De las exhibiciones más importantes podemos nombrar a “Infra-Apparel” que fue expuesta en el año de 1991 en el *Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art* y “Moda y Surrealismo” en el *Fashion Institute of Technology* en el año de 1987 (Kim, 1998). Pero estos intentos de introducir a la moda en el mundo del arte tan solo han elevado dicha polémica. Hoy en día, se cuestionan cuáles son los elementos que tienen en común ambos mundos. ¿Acaso la moda y el arte comparten valores y conceptos en su esencia? ¿qué necesita la moda para ser arte?

En el presente escrito, pretendo demostrar situaciones donde la moda y el arte se han unido para hacer creaciones que han hecho difusa esta línea delgada que divide ambos mundos. También me parece importante detallar casos donde una de estas dos expresiones ha servido como inspiración, visual o técnica, para la otra. Por último, en la segunda parte de este escrito quiero introducir mi colección /syk/, inspirada en obras del artista Paul Juno usando la técnica del *nuno felting*. Para esto voy a detallar el proceso de su ejecución mostrando al arte como inspiración directa en mi colección.

1. Marco Teórico

En el año de 1981, Lori Simmons Zelenko, crítico de arte, conduce una entrevista con Diana Vreeland, “*Is Fashion Art?*”, donde por primera vez se habla de manera explícita sobre este tema. Vreeland, ex editora de la revista *Harper’s Bazaar* y *Vogue* y ex consultora del *Costume Institute of the Metropolitan Museum* en Nueva York, afirma que “la moda no es arte”. Ella considera a la moda como un ornamento humano que se

aplica en el diario vivir (Zelenko, 1981). Como ella, existen otras personas que niegan a la moda como expresión de arte. Michael Boodro, crítico de arte, caracteriza a la moda como un ser frívolo e irrelevante, basado únicamente en su naturaleza comercial (Boodro, 1990).

Ambos personajes concuerdan que la moda no puede ser arte, pero, reconocen el impacto que el arte tiene en esta industria. De acuerdo con Boodro, la moda y el arte tienen una relación compleja (Kim, 1998). Esta combinación muestra la tensión existente entre la moda y el arte, no solo sirviendo como inspiración la una de la otra, sino que conviven entre sí. Creando conexiones directas y personales entre espectador y obra. Por esta razón, artistas *avant-garde* son los que involucran en sus obras a la moda. El Surrealismo es el principal que establece una relación estrecha entre ambos mundos. Por ejemplo, Elsa Schiaparelli encuentra en el surrealismo gran inspiración para la creación de sus diseños, donde vemos esta influencia no solo en las prendas, sino también en la fotografía distribuida en distintas revistas de moda. Otros diseñadores han tomado del arte literal para la creación de sus obras como es el caso de Yves Saint Laurent quien en 1965 saca a la luz su vestido *Mondrian* (Kim, 1998). Vestido cuyo *print* es la obra *Composition in Red, Blue and Yellow* del artista Piet Mondrian.

Estas nuevas creaciones comenzaron a inquietar a la industria y personas como Roberta Smith, crítica de arte, empiezan a exponer su opinión divergente. En un artículo de la revista Vogue, Smith define a la relación entre la moda y el arte contemporáneo como un *"hot couple"* (Smith, 1996), ya que la moda empezó a ganar un valor simbólico desde que se incrementó su popularidad en los años 80 s. Smith además afirma que la exploración de la moda en la novedad es una premisa elemental del arte

moderno y posmoderno (Kim, 1998). De hecho, la moda ya no puede ser ignorada ya que esta sirve como verdadera inspiración dentro del gran mundo del arte. La noción de Smith sobre esta relación es altamente importante. Ya que esta representa un sorprendente cambio de mentalidad con respecto al pensamiento pasado sobre la relación arte-moda.

Tomando otro ejemplo, Richard Martin, se encuentra en un contraste marcado contra las perspectivas de Boodro y Vreeland con respecto a esta relación. Él en una entrevista con Darryl Turner en el año de 1996 declara lo siguiente:

Perdí mi camino, terminé perdiendo arte y ganando moda. Fue una cosa perfecta para mí. Pero no me considero fuera del arte. Probablemente nunca hice una distracción suficiente entre los dos

Para Martin no existe una gran diferencia entre ambos mundos, ya que él considera a la moda como la forma más apropiada de arte sobre cuestiones de cuerpo y género (Kim, 1998).

La participación de la moda en la historia del arte es notable, por esa razón casas de moda han llamado mucho la atención en la actualidad. Como es el caso de Prada y Gucci quienes están “presentando un minimalismo que tiene resonancia histórica” (Martin, 1987). Martin también cree que la ropa transmite, por ejemplo, la ropa del gran diseñador Balenciaga habla de la misma manera que las pinturas de Morris Louis. Así vemos que la moda va tomando como propias las ventajas del mundo del arte, como lo es la capacidad de expresar con naturalidad.

La moda de hoy en día se crea a través de un proceso muy similar que el arte usando conceptos del arte visual en su ejecución. En pleno siglo XXI, la moda ha adquirido una gran relevancia con el transcurso de los años. Sin duda aun existe un criterio pesimista sobre la industria de la moda que desalienta el análisis de esta. Sin embargo, como hemos visto, es posible llegar a la conclusión que la moda es un componente digno de dominio estético como cualquier otra expresión artística. No hay duda de que la moda es un fenómeno socio cultural estético que merece un estudio investigativo para su crítica.

2. Creación de la colección /syB/

2.1 Descripción y *moodboard* del cliente

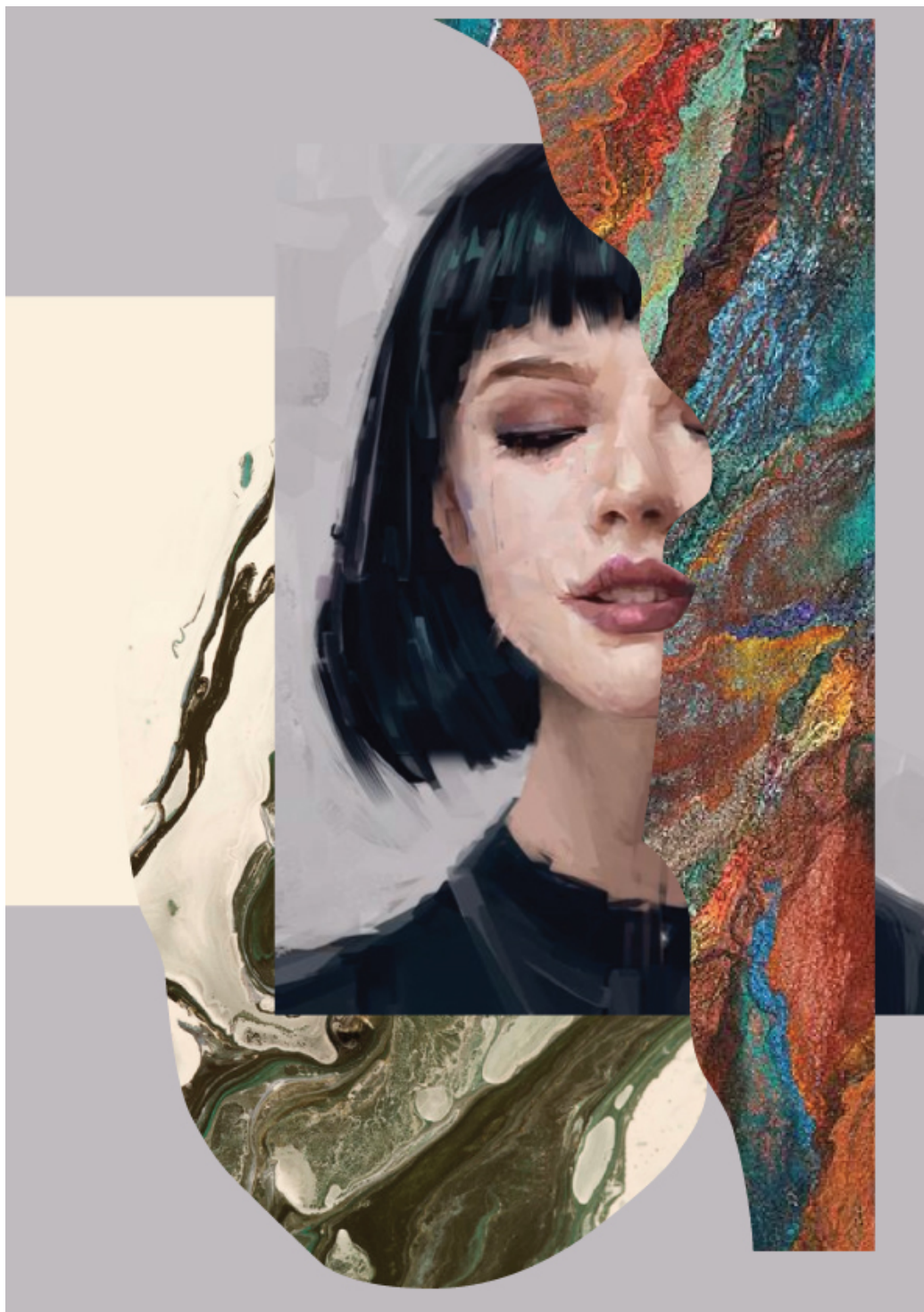
Estamos en la era de los *millennials*, siendo esta la generación más grande sobrepasando los números del *Baby Boom* (Solomon, 2016). Por esta razón es necesario enfocar el mercado en aquella dirección viendo al *millennial* como un cliente complejo. La revista Forbes saca en el año 2015 un artículo listando las características del *millennial* como cliente y nos da una base para poder acercarnos al mismo.

El *millennial* busca expresarse incluso con su manera de vestir. Tiende a seguir tendencias, pero le gusta destacarse en medio de ella. Prefiere los objetos que le permiten crear interacción con su entorno (Solomon, 2016), es decir, su ropa y la marca deben seguir los estándares de vida del cliente mismo.

2.2 Moodboard de inspiración

Para la creación de /syv/, he tomado como inspiración la obra del artista estadounidense Paul Juno. Utilicé una serie de sus obras donde él, por medio de la macro fotografía, captura la esencia de la pintura en su estado “caótico” (Juno, n.d.). Es precisamente aquel caos que da origen a esta colección.

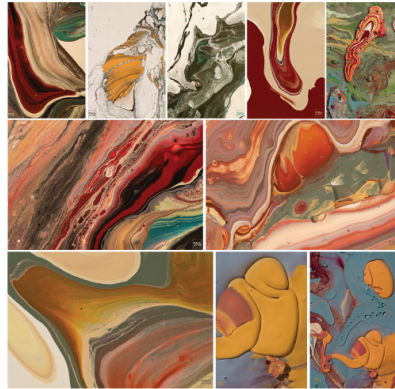
2.3 Tendencias y siluetas

Para esta colección utilicé tendencias de primavera/verano del presente año. Estas se caracterizan por el cotejo de colores y texturas como lo es en el arte rústico y en la estética del este esotérico (Trend Senses, 2018). La silueta que escogí es geométrica con elongaciones en las extremidades y *oversized*.

2.4 Paleta de color

La paleta de color nace en relación con las obras de Paul Juno. En esta ocasión tome de referencia diez obras que mantienen una misma cromática. Como colores base escogí kaki claro, celeste y beige. Para los colores acentos seleccioné el verde oliva, rojo terracota, naranja, palo de rosa, dorado y negro.

2.5 Carta Textil

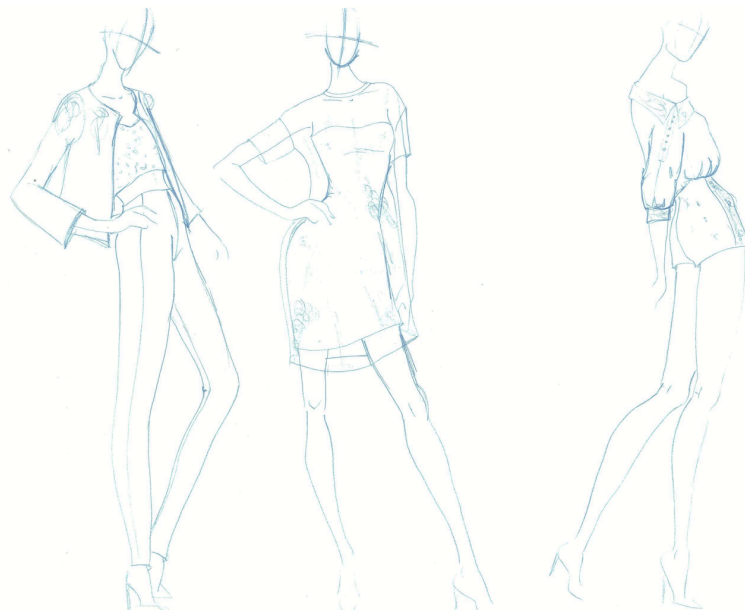
Para mantener la esencia de la paleta de color, utilicé en su mayoría telas con acabado *matte*: gabardina, gamuza, tejido piqué. Transparencias como lo es la malla y el chiffón. Como acentos fueron selectas telas con lentejuelas de distintos tamaños multicolor y reversibles.

3. Proceso

3.1 Bocetos

3.2 Ilustraciones

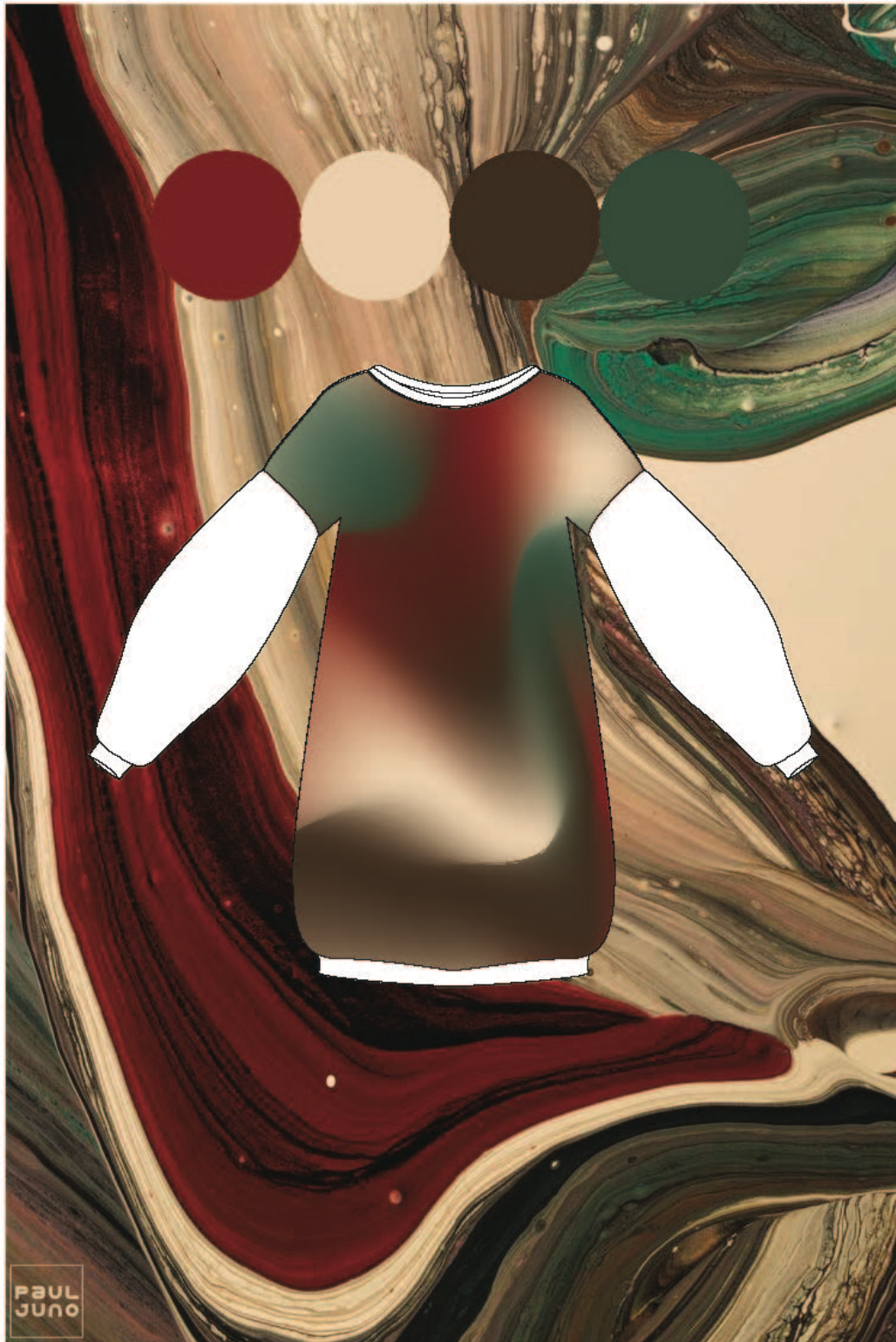

3.3 Dibujos Planos

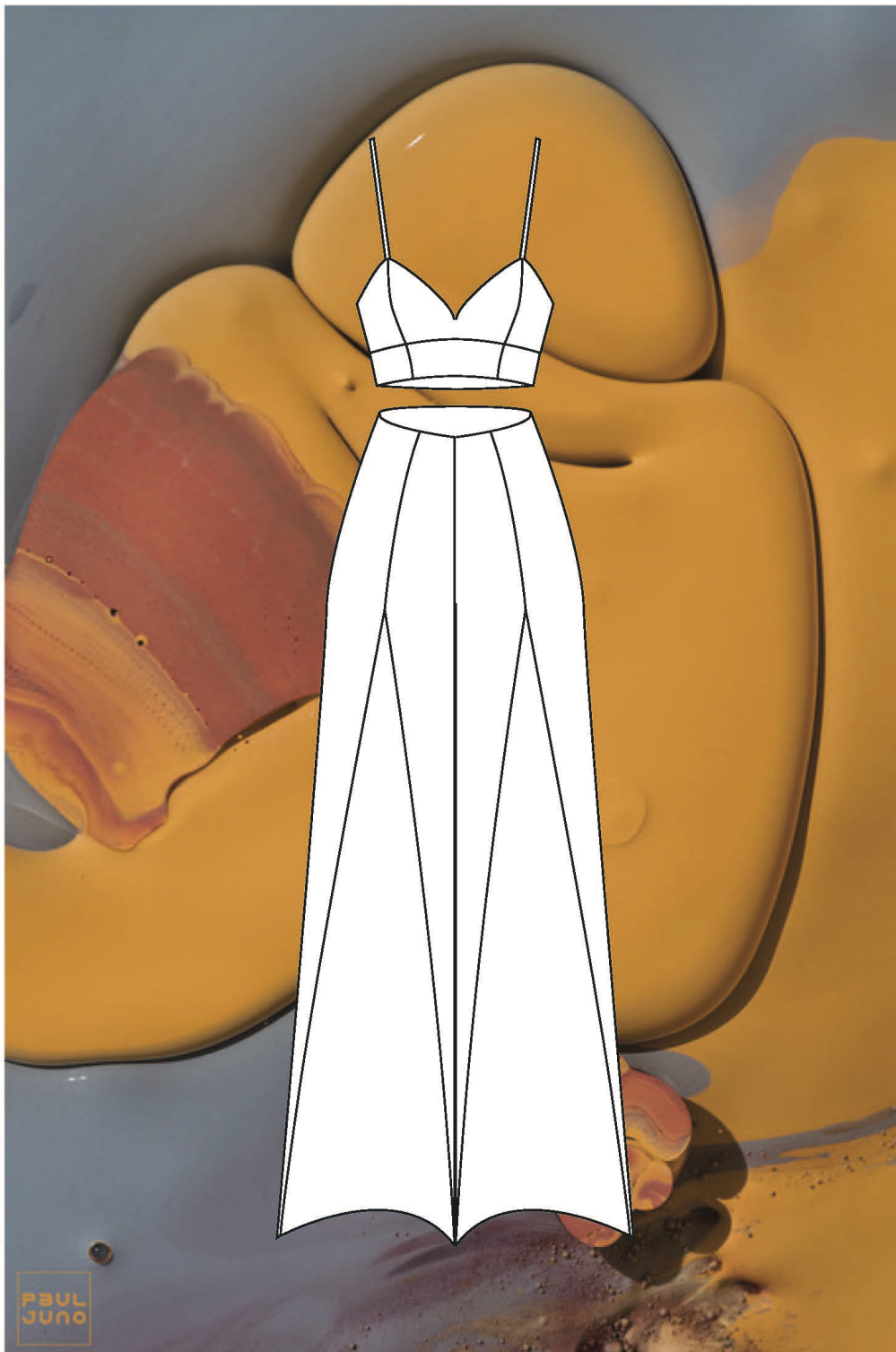

3.4 Fichas Técnicas

Temporada: Otoño/Invierno

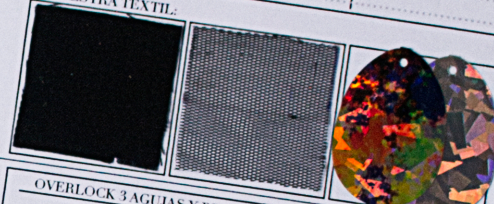
Diseñador: Kathy Saltos
 Colección: /syr/
 Celular: 099719374
 e-mail: kmsp94@gmail.com

Style#: SYR2018CT

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
lentejuela algodón tiras negras	multicolor XL negro tipo cordón	frente /espalda

MUESTRA TEXTIL:

Style#: SYR2018FLT

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
cierres cuervina	metálica/visto imitación	espalda /centro

MUESTRA TEXTIL:

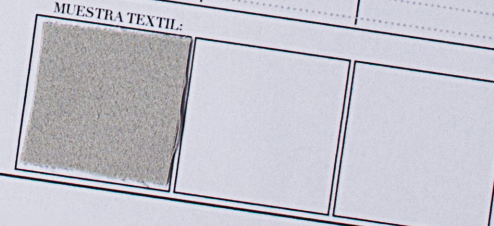

Style#: SYR2018BB

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
cierres Póuéster	invisible celesté	costado /rg

MUESTRA TEXTIL:

Diseñador: Kathy Salto
 Colección: /syr/
 Celular: 999729374
 e-mail: kmsp94@gmail.com

Temporada:
Otoño/Invierno

/SYR/

Style#: 54220185C

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO	DESCRIPCION	UBICACION
TIPO lentijuela negro malla	reversible verde metálica	frente, espalda, cuello, mangos

MUESTRA TEXTIL:

Style#: 54220185S

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO	DESCRIPCION	UBICACION
TIPO Cierre lentijuela dorada	Invisible reversible crema	Costado 129 frente/espalda

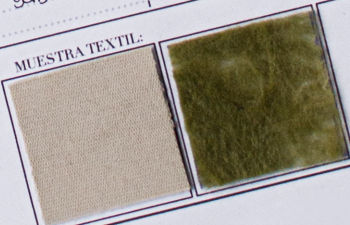
MUESTRA TEXTIL:

Style#: 54220185W

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO	DESCRIPCION	UBICACION
TIPO Cierre gabardina	invisible algodón/beige	espalda/centro

MUESTRA TEXTIL:

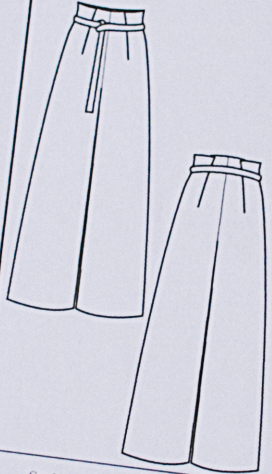

/SY/

Temporada:
Otoño Invierno

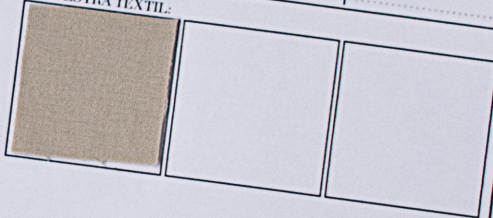
Diseñador: Kathy Saltos
Colección: /sy/
Celular: 0997129374
e-mail: kmisp94@gmail.com

Style#: 21R2018PEP

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON ATONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
gabardina	algodón/beige	

MUESTRA TEXTIL:

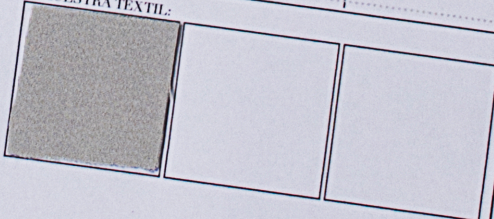

Style#: 21R2019PWL

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON ATONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
cierre poliéster	invisible celeste	Costado /179

MUESTRA TEXTIL:

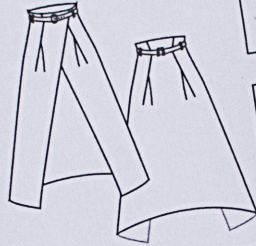

/SY3/

Temporada:
Otoño Invierno

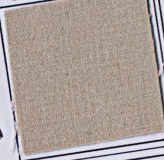
Diseñador: Kathy Saltos
Colección: /syr/
Celular: 099729374
e-mail: kmsp94@gmail.com

Style#: 3122018WS

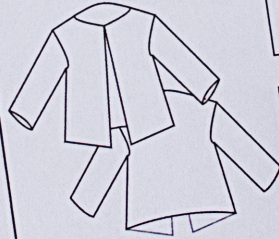

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
broche	metálico (2)	Cintura
aplique	metálico	Cinturón
aplique	metálico	Cinturón

MUESTRA TEXTIL:

Style#: 3122018GJ

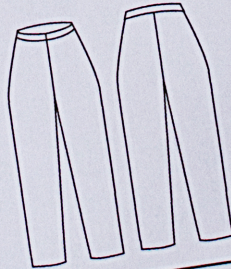

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
gamuza	oliva	

MUESTRA TEXTIL:

Style#: 3122019GP

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
Cierre	bragueta	centro/frente
botones	Verdes (2)	centro/frente
gamuza	oliva	

MUESTRA TEXTIL:

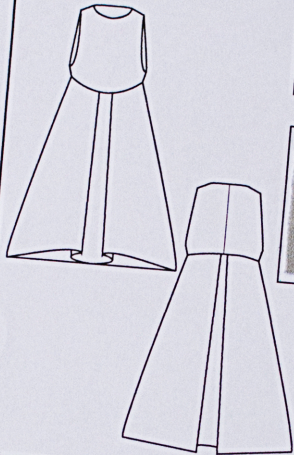

/SY3/

Temporada:
Otoño/Invierno

Diseñador: Kathy Saltos
Colección: /syr/
Celular: 0997129374
e-mail: knspg@gmail.com

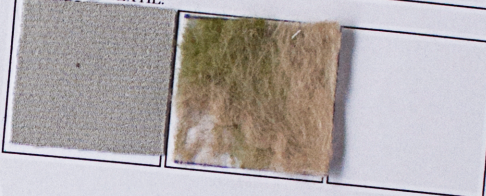
Style#: 042201880

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO

TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
cierre tela	invisible poliéster/celesté	centro espalda totalidad

MUESTRA TEXTIL:

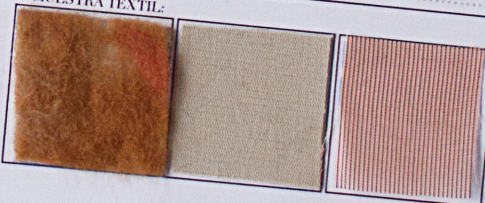
Style#: 0422018 PD

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO

TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
cierre gabardina chiffon	invisible algodón/beige rosa/perla	centro espalda Pechera falda

MUESTRA TEXTIL:

/SY/

Temporada:
Otoño/Invierno

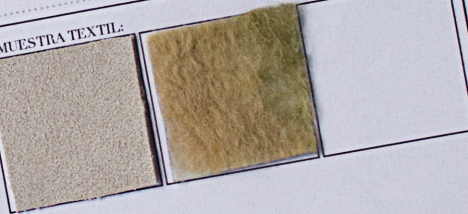
Diseñador: Kathy Saltos
Colección: /sy/
Celular: 0997129374
e-mail: knsp94@gmail.com

Style#: SY2018LS

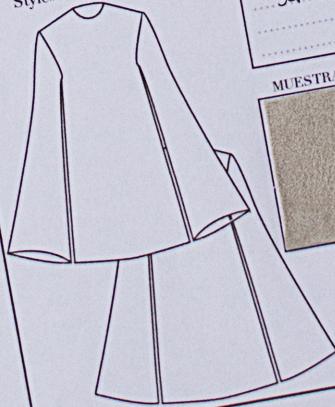

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
gamuza	beige	puños, cuello
rib	beige	

MUESTRA TEXTIL:

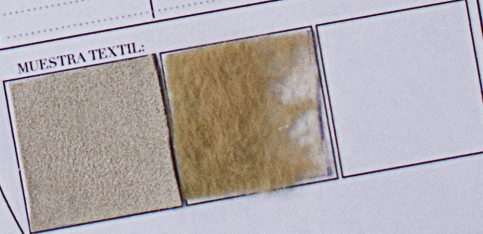

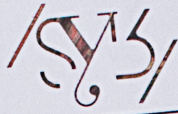
Style#: SY2018NO

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA, HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
gamuza	beige	

MUESTRA TEXTIL:

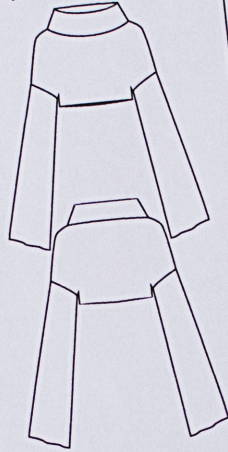

Temporada:
Otoño/Invierno

Diseñador: Kathy Salto
Colección: /syr/
Celular: 0997129374
e-mail: kmsp94@gmail.com

Style#: SYR2018CB

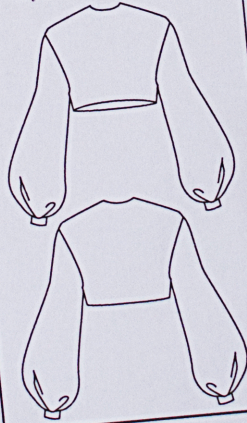

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
gamuza	tricotada	

MUESTRA TEXTIL:

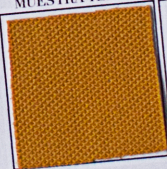

Style#: SYR2018CO

OVERLOCK 3 AGUJAS Y RECTA. HILO DE ALGODON A TONO		
TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
paqué	naranja	

MUESTRA TEXTIL:

3.5 Confección

Para la elaboración de esta colección se siguieron los siguientes pasos:

- a. Realización de dibujos planos
 - b. Patronaje
 - c. Confección
 - d. Creación de “estampados” con la técnica de *nuno felting*:
 1. Colocar la fibra de lana sobreponiéndola
 2. Mojar la fibra con agua jabonada
 3. Realizar movimientos circulares para ocasionar fricción
 4. Hacer un lavado de la tela con agua y vinagre
 5. Retirar la humedad envuelta en una toalla por 24 horas
 6. Secar en sombra en una superficie plana
 - e. Agregar las piezas de fieltro en las prendas
 - f. Acabados
- **SYR2018SC:** *crop top* de malla con bloques de lentejuelas reversibles negro-verde.

Para la elaboración de esta prenda basamos el patrón en el corpiño base. Utilizamos la misma medida del busto en cintura eliminando pinzas para crear una silueta recta. La parte superior de malla tiene de longitud alto de busto restando 2 centímetros de resorte y 1.5 centímetros de costura. El bloque de lentejuela tiene la misma medida en mangas para crear la apariencia de un bloque. Realizamos puntada inglesa para pulir el interior de la prenda ya que la malla es una tela de aspecto transparente.

- **SYR2018CT:** *top* de lentejuela multicolor *large*.

Usamos el corpiño básico como base para el patrón de esta prenda. Realizamos cuello escotado tipo corazón y la espalda tipo *racer back*. Para cortar la tela, dejamos 2.5 centímetros en costados y 0.5 centímetros en el perímetro del pecho, sisa y espalda. Al cortar la tela tomamos en cuenta la caída de las lentejuelas. Embolsamos la blusa con fondo negro para resaltar el color de las lentejuelas y colocamos tiras tipo cordón.

- **SYR2018FLT:** *crop top* de cuerina jaspeada asimétrica.

Para la elaboración de este crop top, usamos una variación del corpiño realizando pinza en sisa sobre el papel. Cortamos la pieza frontal al sesgo para obtener la caída deseada. La espalda mantenemos el formato original del corpiño base y colocamos cierre metálico visto en el centro.

- **SYR2018BB:** *top* tipo *bralette*.

Tomamos como base el corpiño con juego de pinzas en cintura y hombro. Realizamos el trazo con la gota para crear la forma del busto. El patrón total queda dividido en 4 piezas delanteras: dos de busto, dos de cintura; y dos piezas de espalda. Colocamos el patrón en distintas distancias dejando 1.5 centímetros de costura. Necesitamos dos juegos de patrón ya que posteriormente vamos a embolsar. Hacemos con la misma tela las tiras que son de 0.5 centímetros. Unimos la espalda con el frente dejando apertura en el centro de la espalda para colocar botones.

- **SYR2018SS:** *short* de lentejuelas reversibles doradas.

Realizamos el patrón del *short* de cintura en corte A. realizamos las pinzas en el patrón por las lentejuelas ya que las pinzas pueden quedar gruesas. Colocamos cierre invisible en el costado y embolsamos con tela kiana de forro.

- **SYR2018WS:** *short* de cintura alta en costillas.

Realizamos el patrón de *short* extendiendo la cintura 5 centímetros en longitud tomando en cuenta el contorno de las costillas. En la parte posterior realizamos dos pinzas y colocamos el cierre en el centro. En la parte frontal, realizamos el mismo juego de pinzas y con la misma tela hacemos un dobléz que servirá como soporte tipo varilla para que este sostenga la silueta del *short*. Colocamos la pieza de fieltro en el frente amoldando al cuerpo para no realizar pinzas y embolsamos.

- **SYR2018CB:** *crop top* de cuello *oversized* y manga tipo campana.

Realizamos una variación al corpiño base donde extendemos el hombro para crear caída y proporcionar una silueta cuadrada. Realizamos el cuello alto y ancho. Realizamos las mangas tipo campana extendiendo la longitud para alargar la silueta.

- **SYR2018CO:** *crop top* con manga abombada.

Usamos el corpiño base recortando el largo total 2 centímetros. Ensanchamos la sisa dos centímetros. La manga mantenemos el molde original hasta medio brazo, luego aumentamos 10 centímetros en cada lado con una

curvatura para crear la silueta de la manga. Colocamos el puño encarrujando la manga para crear el efecto abombado. Finalmente terminamos con el cuello.

- **SYR2018GJ:** chaqueta corte A con manga $\frac{3}{4}$

Usamos el patrón base realizando modificaciones para tener un corte tipo A. Este corte se caracteriza por ser recto sin curva de cintura. Realizamos la manga tipo sastre a medida $\frac{3}{4}$ del brazo.

- **SYR2018LS:** *oversized sweatshirt*.

Utilizamos de base el patrón de una campera grande y extendemos su longitud. Realizamos las mangas con una curvatura para tener el efecto bombacho. Colocamos la pieza de fieltro del mismo tamaño que la pieza frontal y colocamos puños, cuello y borde inferior. Por el tipo de tela, pasamos por la *overlock* las costuras internas juntas para que sea mas agradable al cuerpo.

- **SYR2018WD:** vestido al cuerpo con magas tipo campana.

Utilizamos de base el patrón de vestido al cuerpo donde hacemos ajustes en el papel de cintura, cuello, espalda, columna vertebral y sisa. Estos ajustes en papel nos van a ayudar a que la prenda se moldee al cuerpo. Hacemos falda tipo A y eliminamos pinzas ya que la tela sude. Para las mangas tipo campana, mantenemos el patrón básico de manga hasta medio brazo, luego realizamos la apertura donde el puño lo armaremos en diagonal. La diagonal más larga termina a la altura del vestido para mantener la silueta. Colocamos la pieza de fieltro en la parte inferior de la falda del vestido y la aseguramos con una costura al ras de la pieza.

- **SYR2018PP:** Vestido con pechera expuesta y falda de *chiffon*.

Para crear la pechera de este vestido, usamos de base el patrón de corpiño con juego de pinzas en el cuello. Dejamos la pinza en el papel para tener el cuello abierto. La parte posterior mantenemos el estilo tradicional con cierre en el centro y pinza en cintura. Colocamos la pieza de fieltro en el frente y embolsamos para mantener la estructura del cuello. La falda cortamos piezas de *chiffon* rosado y beige intercaladas. Cosemos la falda en el forro de la pechera para dar la apariencia de que esta se encuentre sobre expuesta.

- **SYR2018BD:** vestido con tablones y pechera suelta.

La parte frontal de esta pechera es una variedad del corpiño con juego de pinza en cintura. Dejamos la pinza abierta para tener la silueta geométrica y colocamos sobre la pieza de fieltro. La espalda mantenemos el estilo tradicional con pinza en cintura y cierre invisible en espalda. La falda realizamos dos tablones abiertos grandes en la cintura.

- **SYR2018PBP:** pantalón estilo *paper bag* con cinturón.

Para este pantalón modificamos el patrón de pantalón base ya que extendemos la cintura 3 centímetros en la parte superior y mantenemos la medida de cadera en cintura. Realizamos una basta recta desde la parte más ancha del muslo. Colocamos 4 trabillas, dos frontales y dos en la espalda a la altura de la cintura natural y con la ayuda de un cinturón creamos el efecto tipo *paper bag*.

- **SYR2018GP:** pantalón estilo *culotte*.

Usamos el patrón base haciendo la pinza en el papel. Pierna recta con basta ancha. Colocamos el cierre en el centro y botones en la pretina.

- **SYR2018PWL:** pantalón pierna abierta.

Utilizamos el pantalón básico para realizar el pantalón a la cintura. mantenemos pierna recta desde el ancho del muslo. En el frente, extendemos la pinza y cortamos para crear la apertura de la pierna. Colocamos cierre en la parte posterior central.

- **SYR2018WS:** falda corte A con tabloncillos cruzada.

Usamos como base el patrón de la falda básica en A. En la parte frontal hacemos una variación donde tenemos dos piezas frontales que se cruzan entre si dejando una apertura central. Hacemos el cálculo de los tabloncillos en posición natural de la pinza en la cintura. colocamos trabillas y un cinturón con hebilla metálica. Colocamos broches internos para mantener la posición de la falda.

3.6 Innovación textil Nuno Felting

El arte en fieltro viene desde tiempos tradicionales en Asia Central. Kazakstán es uno de los países donde la industrial del fieltro se ha mantenido como una de las prácticas mas populares desde tiempos nómadas (Marlugan, 1986). En dicho país, las alfombras de fieltro han sido el artículo con mayor relevancia. Para la elaboración de este, se sigue una estructura base: características estéticas (conceptuales y visuales); estructura artística donde tomamos en cuenta la composición y ritmo; estructura de

color y diseño; elementos ornamentales y decorativos; características semánticas (Zhukenova, Soltanbaeva, & Izhanov, 2016).

En la actualidad, se utiliza la misma estructura para la creación de estos objetos modernos que no solo son decorativos, sino que también podemos encontrar vestidos y abrigos cubiertos con este fieltro hecho a mano. Para el consumidor de hoy en día, poseer objetos cuyo contexto es poco convencional, crea una atracción fuerte que satisface la necesidad de éste por tener objetos modernos que no estén ligados únicamente a la tecnología.

La calidad del fieltro y sus características en diseño lo hacen atractivo para la era moderna. Diseñadores como Ai Bapani, utilizan esta técnica del *nuno felting* para atraer a su clientela que busca objetos suaves y naturales, donde se refleja un trabajo ético perseverando antiguas tradiciones de la cultura rick (Zhukenova, Soltanbaeva, & Izhanov, 2016). El arte del *nuno felting* ha sido apreciado no solo por las culturas de Asia Central. En el año 2014, el museo de la Universidad de *Kent State* en Estados Unidos, fue anfitriona de una exhibición donde se expuso el trabajo de quince artistas textiles contemporáneos. Artistas como Jean Gauger, Marilou Moschetti, Nina Vance (Schofield & Kilfoyle, 2014), encuentran inspiración en esta técnica ancestral para crear textiles que se usan posteriormente en sus diseños. El concepto de diseño de estos artistas es resaltar la naturalidad de la técnica, encerrando en sí la autenticidad y exclusividad dentro de cada patrón.

La técnica del *nuno felting* también es conocida como *wet felting*. Para realizar este textil de fieltro, primero debemos colocar la fibra animal o natural por secciones

pequeñas interponiéndolas entre sí. Lo realizamos por capas finas intercalando la posición de vertical a horizontal. Si deseamos podemos combinar otras texturas como lo es la seda o la gaza de algodón. Una vez obtenido el diseño deseado, proseguimos por mojar la fibra con agua caliente jabonada.

El agua jabonada actúa en el pH de la lana volviéndola a un estado caótico que permite el enredado. Ayudándonos de envoltura plástica, comenzamos a realizar movimientos a mano para compactar la lana. Debemos tener cuidado para que estos movimientos no interrumpen en el diseño creado ya que en un principio la lana puede moverse de su posición. La fricción realizada a mano provoca calor en la fibra por lo que esta empieza a enredarse entre si y los movimientos le ayudan a compactarse.

Este proceso toma bastante tiempo. Se puede utilizar herramientas para el *wet felting* como piezas texturizadas de madera. Una vez obtenido la textura deseada, procedemos por estirar el fieltro. En el proceso anterior, la lana llega a compactarse a tal punto que perdemos el tamaño original, por esta razón debemos estrechar el fieltro estirándolo por todos sus lados.

La última etapa de este proceso es retirar vigorosamente el jabón del fieltro. Sumergimos la tela en agua con vinagre para regresar el pH neutro de la lana y retiramos el exceso de humedad. Secamos envuelto en una toalla por 24 horas para asegurar que la tela no conserve humedad y posteriormente dejamos bajo sol extendida en una superficie plana (U.S. Patent No. 13/998,129, 2015). Los cuidados posteriores del fieltro es lavar en seco, no usar blanqueadores, secar extendido en sombra, no usar secadora, no usar plancha.

4. Fractales

El 17 de mayo de 2018 se presentó en las instalaciones de la Universidad San Francisco de Quito el desfile que llevó como nombre FRACTALES. Se presentaron las colecciones de titulación de cuatro diseñadores de la carrera de diseño de modas a un público que tiene relación con la industria de la moda en el Ecuador. /SyB/, mi colección de titulación fue presentada en dicho evento. En esta ocasión presenté 10 *looks* de la colección, 17 prendas en total.

Para la organización de dicho evento, realizamos una campaña editorial con Dayoco Estudio, dirigido por Dayanna Valdiviezo, donde utilizamos elementos de las distintas colecciones para tener un concepto fuerte en la editorial.

Posteriormente continuamos con la difusión de dicha editorial en redes sociales con el fin de llegar a una audiencia interesada en la industria de la moda. Al momento de anunciar el evento, proseguimos por conseguir los auspicios necesarios para que el mismo sea ejecutado con facilidad. En esta oportunidad tuvimos el agrado de colaborar con marcas locales y marcas internacionales como lo son *Adidas Originals*, *Steve Madden* y *Nine West*. Asistieron alrededor de 200 personas.

Backstage

5. Conclusiones

La relación moda-arte ha sido conflictiva en el transcurso de los años. La moda por la industria en la que vive, se le hace difícil romper estos prejuicios donde se la considera frívola y superficial. Pero esto no quiere decir que la lucha no siga pertinente en estos tiempos. La línea que separa ambos mundos cada vez es más difusa ya que esta sociedad toma las características estéticas y creación de moda como una expresión más de arte.

Pasarelas actuales tienden a presentar formatos más acercados a la exhibición de obras artísticas que a simples presentaciones de productos en el mercado.

Con la era digital ha nacido la ola de la fotografía editorial de moda y los *fashion films*, expresiones que han acogido a la moda viendo en ella una inspiración. No necesitamos ir tan lejos para notar estas nuevas tendencias en la relación moda-arte. Por ejemplo, a inicios del mes de mayo del 2018, en este país se realizó un *performance* donde la moda, el arte y la música, se fusionaron en un mismo evento para exponer de manera colectiva el trabajo de distintos artistas en distintas ramas del arte.

Técnicas ancestrales sirven hoy en día como elementos que proporcionan autenticidad a una colección de moda donde el cliente puede adquirir nuevos conocimientos y de esta manera utilizar su indumentaria como un componente no verbal para transmitir mensajes. Me parece importante tomar como ejemplo a seguir los trabajos de Ai Bapani quien busca en sus diseños resaltar su cultura. En Ecuador tenemos la suerte de contar con varias expresiones artesanales que merecen una

relectura para que sea incorporada en diseños y apreciada por las generaciones por venir.

Cada día nacen nuevos emprendimientos que buscan resaltar a la moda como arte. *Click Lab, Lifestyle Kiki, BG Magazine*, entre otros, son plataformas que incentivan al diseñador ecuatoriano romper dichas barreras y tener la libertad de construir moda que va mas allá de su funcionalidad obvia.

Ahora como diseñadora, me uno a esta industria para seguir revolucionando el mundo de la moda y continuar con el crecimiento de la industria en el Ecuador.

6. Bibliografía

- Boodro, M. (1990). Art and Fashion. *Artnews*.
- Hollander, A. (1978). *Seeing Through Clothes*. New York: Viking.
- Juno, P. (s.f.). *pauljunoart*. Obtenido de About Paul Juno: <http://www.pauljunoart.com>
- Kim, S. B. (1998). *Is fashion art?, Fashion Theory*.
- Lawrence, B., & M.A.B, O. (2015). *U.S. Patente n° 13/998,129*.
- Marlугan, A. (1986). *Kazakh Folk Applied Art*.
- Martin, R. (1987). *A Case for Fashion Criticism*. FIT Review.
- Norell, N., Nevelson, L., Sharaff, I., Nikolais, A., Courreges, A., & Tucker, P. (1967). *Is fashion an art?*. The Metropolitan Museum of Art Bulletin.
- Saisselin, R. G. (1959). *From Baudelaire to Christian Dior: the poetics of fashion*. The Journal of Aesthetics and Art Criticism.
- Schofield, S., & Kilfoyle, S. (2014). *Entangled: Fiber to Felt to Fashion*.
- Smith, R. (1996). *Art after a Fashion*. Vogue.
- Solomon, M. (2016). *Millennial Customers Will Dominate In 2017. Is Your Customer Service Experience Ready For Them?* Obtenido de Forbes: <https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2016/12/27/millennial-customers-will-dominate-2017-is-your-customer-service-experience-ready/#af9149944d04>
- TRENDSENSES. (s.f.). Obtenido de TRENDSENSES - Home - Fashion Trend & Design Agency: <https://www.trendsenses.com>
- Turner, D. (1996). *Couture de Force*. Artforum.
- Wilson, E. (1987). *Adorned in Dreams*. Berkeley: University of California Press.
- Zelenko, L. (1981). *"Is Fashion Art?" American Artist*.

Zhukenova, Z. D., Soltanbaeva, G. S., & Izhanov, B. (2016). Traditional Felt in the Kazakhs Folk Art: International Journal of Environmental and Science Education.