

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Arte Contemporáneo

Étoile Filante

Ana Martina Cuesta Vivero

**Lic. Arte Contemporáneo con Mención en Diseño de
Modas**

Trabajo de Integración Curricular presentada como requisito
para la obtención del título de Licenciada en Arte Contemporáneo con Mención en Diseño de
Modas

Quito, 12 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTE
CONTEMPORANEO

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Étoile Filante

Ana Martina Cuesta Vivero

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

María Soledad Romero, BFA

Firma del profesor:

Quito, 12 de diciembre de 2019

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: Ana Martina Cuesta Vivero

Código: 00125277

C. I.: 1803205010

Lugar y fecha: Quito, 12 de diciembre 2019

RESUMEN

Mirar al cielo, ver las constelaciones, entender el universo y darse cuenta de que el espacio es infinito, así como la moda es infinita. Una fusión entre lo elegante y lo urbano, entre lo romántico y lo práctico, así es como nace “Étoile Filante” una manera de plasmar el cosmos en una sola colección, al utilizar textiles claves y técnicas concretas como bordado, estampado y pintura, para crear un estilo de vida basado en la astrología y las constelaciones.

Palabras clave: Estrellas, Constelaciones, Universo, Moda, Textil

ABSTRACT

Look at the sky, see constellations, understand the universe and realize that space is infinite, just as fashion is infinite. A fusion between elegant and urban, between romantic and practical, this is how “Étoile Filante” was born, a way to capture the cosmos in a single collection, by using key textiles and concrete techniques such as embroidery, printing and painting, to create a lifestyle based on astrology and constellations.

Keywords: Stars, Constellations, Universe, Fashion, Textile

Tabla de contenido

<i>Marco teórico</i>	7
<i>Desarrollo de concepto</i>	13
Intervencion textil	14
Cliente.....	14
Paleta de colores	15
Silueta.....	15
<i>Conclusiones</i>	15
<i>Referencias bibliográficas</i>	17
<i>Anexo a: inspiracion/ mood boards</i>	19
<i>Anexo b: boceto</i>	22
<i>Anexo c: procedimiento</i>	37
<i>Anexo d: fichas técnicas</i>	50
<i>L´art pour L´art pour le mode</i>	51

Marco teórico

El universo está compuesto por cientos de elementos, como las estrellas, las constelaciones, las galaxias y las nebulosas, el sistema solar, el sol, los planetas, los satélites, asteroides meteoritos y cometas.

Con un simple gesto de abrir los ojos y mirar hacia el cielo nocturno, se observa como brillan las estrellas que parecen ser intocables, e infinitas. Pero al verlas, uno puede imaginar que forman figuras, que se unen por medio de líneas imaginarias y van configurando las constelaciones.

Desde hace muchos años se ha utilizado las estrellas para guiar; desde a los Reyes Magos, según la Biblia, hasta los marinos para guiarse en el mar, o a los nómadas en el desierto. También han sido de gran utilidad en las cosechas o en los cambios de estación, pues cuando se miraba al cielo y se lograba ver alguna constelación en específico, se podía precisar que estación estaba por venir. Las constelaciones han sido estudiadas desde hace más de 5000 años empezando por los griegos, pero se cree que los egipcios también tenían conocimiento al respecto. Oficialmente se conocen 88 constelaciones con formas concretas, pero en realidad esto puede ser infinito y cada persona es libre de crear una constelación de acuerdo con su imaginación.

Las estrellas son astros luminosos formados por gas, y el brillo es causado debido a las reacciones atómicas que suceden en su interior. Su tamaño varía; pueden ser de tamaño grande como el sol o enanas mucho más pequeñas a la tierra. Estas tienen mucha energía, pero solo duran un tiempo, prácticamente tienen un ciclo de vida, mientras más grandes más larga será su vida, por ende tendrán más brillo.

A su vez, las constelaciones son grupos de estrellas que al parecer no suelen moverse o cambiar de forma, a estas se las conoce como: la Osa Mayor, Osa Menor, constelaciones de Zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis), Pegaso, etc.

También se encuentra la estrella polar; esta es una indicadora de la ubicación del polo norte y la diferencia con las demás estrellas es que tiene un punto fijo, eso quiere decir que no se mueve en todo el año, la mejor forma de localizar a esta estrella es ubicando la Osa Mayor.

Las galaxias y las nebulosas suele ser una acumulación de materia en el universo; la diferencia es que las galaxias son agrupaciones de estrellas que suelen estar acompañadas por neblinas de gas y de polvo cósmico, están en movimiento en conjunto por el universo. Por otro lado, las nebulosas son prácticamente nubes de gas.

La Vía Láctea es la galaxia en la que nos encontramos; está compuesta por millones de millones de estrellas, entre esas el sol como la estrella más importante.

El sistema solar es el conjunto de los planetas que giran alrededor del sol, en nuestra galaxia se conocen ocho planetas: 3 planetas mayores, 61 satélites y miles de asteroides, meteoritos y cometas.

El sol es una estrella de color amarillo, su temperatura es sumamente alta, se cree que se formó hace 4600 millones de años; el día en el que el sol se quede sin hidrogeno, se apagará.

Los planetas son aquellos astros que giran alrededor del sol, entre estos tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas menores son aquellos que por su tamaño tan diminuto, no son considerados planetas y estos son: Ceres, Plutón, UB313. Por otro lado, los satélites son astros opacos, redondos que suelen girar alrededor de un planeta mas no del sol, por ejemplo, alrededor de la Tierra gira la luna, Marte también tiene dos satélites que se llaman Fobos y Deimos.

Los asteroides también giran alrededor del sol, pero la diferencia es que son de tamaño rocoso; por ejemplo, el cinturón de Júpiter está completamente compuesto por asteroides. Los meteoritos por su lado son cuerpos que atraviesan la atmósfera terrestre. Los cometas en cambio, solamente se los puede ver al estar cerca del sol, ya que se calientan y por eso se iluminan.

Los egipcios solían integrar las constelaciones en sus inscripciones; estos símbolos se los pueden encontrar en las pirámides, aunque fue complicado comprenderlos al tratar de descifrarlos; se han determinado símbolos astrológicos como aquellos que los ayudaban en su mundo funerario y religión; inclusive influyó en la arquitectura. Los sacerdotes tuvieron un aporte importante debido a que ellos se dedicaban a ver el cielo y de esa manera podían ayudarse a medir las horas de la noche, también hay documentos en los que se indican que los egipcios pudieron observar algunos planetas a simple vista como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Por otro lado, los griegos también supieron entender las constelaciones; ellos sentían un gusto extremo hacia la geometría. Eratóstenes, quien fue un matemático amante de la geometría y a de la astronomía, empezó midiendo la circunferencia de la Tierra, después Hiparco de Nicea, un astrónomo griego es quien se encargó de desarrollar uno de los primeros mapas de estrellas de una manera certera y muy brillante. Aristóteles, Copérnico, Galileo, entre otros proporcionaron un gran aporte a la astronomía, pues intentaron descifrar todo el espacio sin la necesidad de tener la tecnología que se tiene hoy en día. Además de estos descubrimientos bastante certeros, los griegos crearon ciertas leyendas basadas en la mitología con relación a las constelaciones y el Zodiaco.

Existe una leyenda que habla sobre el nacimiento del dios Zeus, en la que se habla sobre sus múltiples amoríos y así es como aparece Acuario y Tauro, pero la venganza más grande fue

cuando Zeus decide entrar al mundo de los mortales para concebir hijos impuros, ahí nace Hércules, el hijo de Zeus quien era mitad humano y mitad dios. Él tuvo que luchar en el mundo con ciertas criaturas y animales para poder obtener un lugar en el Olimpo, Andrómeda era una mujer a quien le ganó la soberbia de su madre y se la sentenció a muerte debido a que no podía haber mujeres más bellas que las diosas del olimpo. Pero al final llega Perseo quien con la cabeza de Medusa la salva del terrible Craqueen. Es así como los personajes de estas leyendas y mitos griegos dieron origen a los nombres de las constelaciones; es una concepción de esta cultura de su forma de comprender las formas de las estrellas.

A continuación, mencionaré algunas leyendas creadas por la mitología griega basadas en los doce signos del Zodiaco.

Aries es una constelación que fue creada por tribus nómadas de Mesopotamia, los egipcios de igual manera han identificado a esta constelación con la forma clara de un animal, según la mitología griega, Aries es la bestia de lana dorada que protegió a sus hijos, llamados Nelefe y Atamante.

Tauro por otro lado, es un defensor del cazador Orión; la constelación parece ser un animal con dos cuernos y se hace relación con un toro blanco. Los cuernos de tauro son símbolos de fertilidad y riqueza. Se dice que el dios Zeus se enamoró de la princesa Europa, por esa razón decidió disfrazarse como un toro blanco, así la princesa se enamoraría de él.

Géminis eran dos gemelos llamados Polideuco y Castor, hijos de Leda la reina de Esparta; estos niños fueron también resultado de uno de los planes de Zeus para enamorar a la reina, quien tomó la forma de cisne para acercarse. Estos dos hermanos crecieron juntos y parecían ser inseparables, tenían ciertos aspectos positivos, como el hecho de que fueron médicos. Ambos

decidieron enamorarse de las hijas de Poseidón, pero ellas estaban comprometidas, luego después de una pelea, Castor murió.

Cáncer; la reina del olimpo, Hera, sentía celos por el nacimiento de Hércules debido a la infidelidad de Zeus, por esa razón Hércules debía cumplir con 12 tareas y entre esas, debía combatir contra un cangrejo gigante para que lo matara, pero no lo logró. Por esa razón el cangrejo fue enviado al cielo y se creó esta constelación.

Leo también es parte de las 12 labores que impusieron a Hércules como venganza. El punto era que Hércules debía matar al enorme león de Nemea y llevarle la piel al rey. Era un monstruo gigante, con garras afiladas y pelaje dorado, un ser increíblemente fuerte.

A Virgo se la relaciona con la diosa Astrea, era la hija de Zeus y Themis, último ser que llegó a convivir con los humanos a pesar de ser diosa, luego subió al cielo sosteniendo una balanza, que luego fue Libra.

Libra, por otro lado, se encuentra entre virgo y escorpio, la forma de esta constelación es peculiar debido a que es el único objeto, pues las demás constelaciones suelen ser animales o personajes míticos. Libra es la balanza sostenida por Virgo, quien era la doncella de las estrellas, pues se creía que Astrea pesaba a los hombres en la balanza antes de recibir la aprobación de su padre Zeus.

Escorpio se basa en la leyenda que dice que Orión, un cazador muy atractivo para las mujeres, despertó los celos de Apolo y decidió enviar un escorpión para que muriera, se dice que, al ver a Escorpio en el cielo, Orión empieza a desaparecer.

Sagitario, el muy conocido centauro conformado por la fusión entre un hombre y un caballo, eran seres salvajes y de poco fiar. Aunque había uno que parecía ser todo lo contrario, muy amable y dentro de todo un ser con un gran corazón. Tenía un arco y sabía manejarlo estupendamente.

Por otro lado, se encuentra Capricornio que se lo suele visibilizar como una especie de cabra/pez, ya que la mitad es de una cabra pero con cola de pez. Este mito se basa en la creencia de que las cabras solían ser marinas, pero les gustaba estar en la orilla para disfrutar del sol; por pasar tanto tiempo en la orilla se convirtieron en cabras normales. Su padre Pricus, pidió a sus hijos que regresaran al mar, debido a que no le gustaba que pasen tanto tiempo a la orilla, pero se dio cuenta de que era imposible y tuvo que dejar a sus hijos vivir su destino, pero su destino terminó siendo el de convertirse en cabritos normales, al mismo tiempo Pricus pidió morir para llegar a convertirse en la constelación Capricornio por sus hijos.

Acuario es otra de las constelaciones del Zodiaco, se basa en la creencia de los egipcios quienes pensaban que esta constelación brindaba fertilidad a sus cultivos; pero para los griegos, esta constelación pertenece a la leyenda del príncipe más bello de Troya. Se cree que Zeus se sintió atraído por este joven, entonces decidió llevárselo al monte Olimpo. Se encuentra compuesta por estrellas relativamente con poca fuerza de luz, lo interesante es que también está compuesta por una nebulosa.

Piscis fue el primer pez y también un monstruo enorme, se pensaba que era tan grande que su cabeza podía alcanzar el cielo, escupía fuego.

Otras constelaciones importantes son

La Osa Mayor y la Osa Menor, se creía que Zeus se enamoró de una ninfa, esta era cazadora pero la esposa de Zeus por culpa de los celos decidió convertirla en osa.

Hércules es el héroe hijo de Zeus, quien era mitad dios y mitad humano. Tenía una fuerza que no era de este planeta, gracias a esto se convierte en el personaje favorito de los dioses del Olimpo y le brindan una preparación para que pueda convertirse en un héroe.

Pegaso un caballo con alas, es hijo de Poseidón y de medusa, se convierte en el transporte oficial de Zeus.

Orión también es hijo de Poseidón; era un hombre muy alto y fuerte, se enamoró de Mérope y decidió pedirle matrimonio, el padre de Mérope se opuso, Orión se la llevó a la fuerza, pero la furia del padre hizo que Orión se quedara ciego. Cuando sucedió esto, Orión acudió al oráculo para curarse, y la única cura era exponer sus ojos a los rayos del sol.

Desarrollo de concepto

Basado en la mitología griega, la magia de las estrellas y como influyen en la creatividad de cada persona, nace “Étoile Filante” o Estrella Fugaz en español; una colección que busca ir más allá de la creatividad y la versatilidad y a la vez busca elegancia. El cielo y las estrellas están plasmadas en cada una de las prendas, las que de cierta manera nos llevan a la época de la mitología griega, al utilizar telas plisadas muy frescas, además del color dorado, el cual representa a las estrellas, a la riqueza y a la piel de Leo, el león mitológico que dio vida a esta constelación. El objetivo es reflejar el cielo estrellado y dejar volar la imaginación, al crear leyendas dentro de cada una de las prendas.

Intervención textil

Se utilizarán ciertas técnicas de intervención con el objetivo de que la prenda tenga un acercamiento hacia el tema de inspiración, entre estas técnicas se utilizará: bordado a mano, plisado, estampado (serigrafía + foil paper) y se realizará un proceso de pintar ciertos textiles a mano. Se buscan técnicas estéticas que añadan algo nuevo y distinto a cada prenda; de esa manera tendrán un valor importante debido al tiempo que se toma para crear cada detalle y la delicadeza con la que se debe trabajar. El bordado a mano con hilo dorado representará las estrellas y constelaciones, así mismo el estampado será específicamente un diseño astral inspirado en el zodiaco, las telas plisadas representan a la vestimenta de la antigua Grecia y por último, como un toque artístico, se procederá a pintar una prenda con brochas y pintura dorada. Por ultimo se debe tomar en cuenta la confección de denim, la cual debe pasar por un proceso de lavado el cual brinda el color y tamaño adecuado para que este quede de la manera que se busca.

Cliente

“Étoile Filante” es una colección creada para mujeres entre los 20 y 35 años, se enfoca en la mujer independiente, amante de la moda y que no le teme a nada, le gusta utilizar capas sobre capas, le gustan los colores neutros, pues su estilo de vida se basa en verse bien a donde quiera que vaya. Es una mujer minimalista pero que al mismo tiempo es atrevida y no le importa experimentar con ciertos atuendos. Le gusta dar volumen a su cuerpo y en pocas ocasiones utiliza ropa entallada, es una mujer enfocada en lo que quiere y es bastante decidida. Le gusta que las personas puedan ver su estilo de vida en redes sociales, se apasiona por la historia y los accesorios son algo que no pueden faltar en su vida.

Paleta de colores

La paleta de colores utilizadas en esta colección son colores muy neutros que van acorde a la inspiración; el dorado representa la piel del león del signo Leo, el blanco es una representación de la moda griega, lo mismo que el beige, el negro representa la bóveda del universo donde brilla el cielo estrellado por la noche, y por último el plateado que representa a la mujer mitológica guerrera. Son colores neutros que crean armonía y la sensación de estar en el espacio.

Silueta

En la antigua Grecia se utilizaba vestimentas holgadas, con movimiento y muy estructuradas, “Étoile Filante” busca brindar comodidad con estas creaciones, inspirada en esta antigua cultura, pero con un toque actual, al crear más volumen en ciertas prendas como faldas en A; un vestuario que pueda utilizar una persona de cualquier talla. Se añadió pliegues para que haya movimiento y cortes al bias para que la tela tenga una mejor caída, prendas estructuradas y creadas para dar comodidad a la silueta femenina.

Conclusiones

La imaginación de la mitología griega ha sido fundamental para mostrar a las distintas culturas del mundo la manera en que ellos miraron a las estrellas, las figuras variadas que adquirirían en el espacio y cómo influyeron en la creación de los nombres de las constelaciones. Gracias a ello y a las distintas y personales formas de concebir al universo, la colección ha logrado reflejar estas ideas por medio de la combinación de colores, textiles y ciertas modificaciones que se hicieron a cada prenda. El universo puede reflejarse en cualquier aspecto, en este caso se busco reflejarlo por medio de la indumentaria, Etoile Filante, es una colección

romántica que busca transmitir lo infinito que puede ser el cielo nocturno. Cada uno de los elementos que se encuentran en la galaxia han sido una inspiración para que esta colección tenga un sentido, las formas, el brillo y los colores del universo se ven reflejados en esta colección, creando una nueva galaxia dentro del mundo de la moda.

Referencias bibliográficas

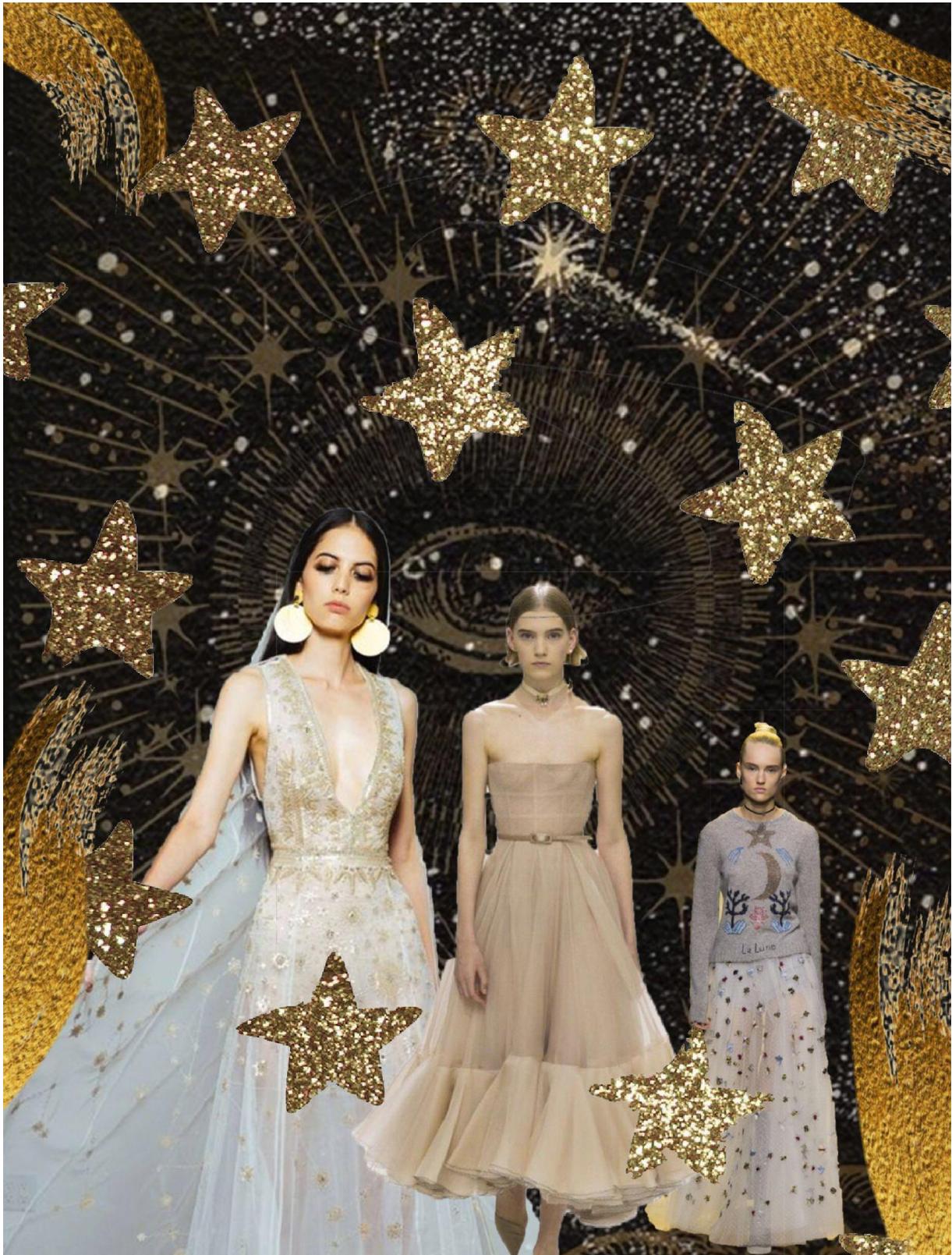
- Cardona, F. (2009). *Mitología de las constelaciones*. Barcelona: Brontes.
- Constelaciones De La Mitología Griega Y Sus Leyendas. (2019). Retrieved 9 November 2019, from <https://mitologia.guru/constelaciones/constelaciones-de-la-mitologia-griega/>
- El universo, la vía láctea y el sistema solar. Retrieved 8 November 2019, from <http://amesweb.tripod.com/universo1eso.pdf>
- Full, J. (2016). UNA APROXIMACIÓN A LA ASTRONOMÍA DEL ANTIGUO EGIPTO DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS. Retrieved 8 November 2019, from <http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/Anuario/AproximacionAstronomiaAntiguoEgipto.pdf>
- Heifetz, M., & Tirion, W. (2008). *Un paseo por las estrellas*. Madrid: Akal.
- Las 88 Constelaciones. (2019). Retrieved 9 November 2019, from <https://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/astronomia/las-88-constelaciones/cen-centaurus-r54/>
- LEYENDAS DE LAS CONSTELACIONES. Retrieved 14 November 2019, from <http://www.lavidayeluniverso.com.ar/2009/12/leyendas-de-las-constelaciones.html>
- María, L. (2019). Mitología Griega: Leyendas Del Zodíaco, Pt. 2 | Gran Hermandad Blanca. Retrieved 14 November 2019, from https://hermandadblanca.org/mitologia-griega-historias-leyendas-detras-signos-zodiaco/#Leyenda_mitologica_de_Piscis
- Orion. (2014). Retrieved 14 November 2019, from <https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/orion/>
- REYES, D. (2019). *APROXIMACION AL CONCEPTO DE CONSTELACION A PARTIR DE ALGUNOS RELATOS DE LA MITOLOGIA GRIEGA*. RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE, Bogotá.

Roberto, S. (2017). *LA FIGURA FEMENINA EN EL ZODIACO Y EN LAS
CONTELACIONES* [Ebook] (1st ed.).

Rodríguez, G. (2006). *Los signos del zodiaco en Roma: teoría y práctica docente.*

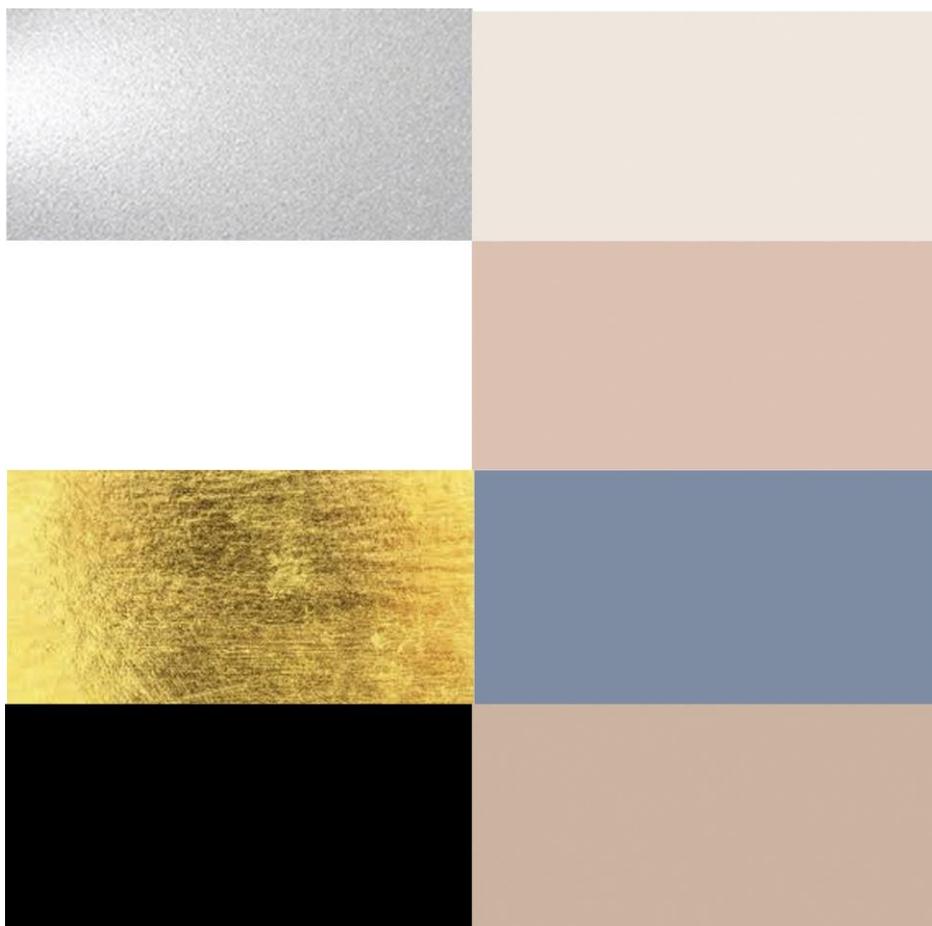
Tester, S. (1990). *Historia de la astrología occidental.* México: Siglo XXI Editores.

Anexo a: inspiracion/ mood boards

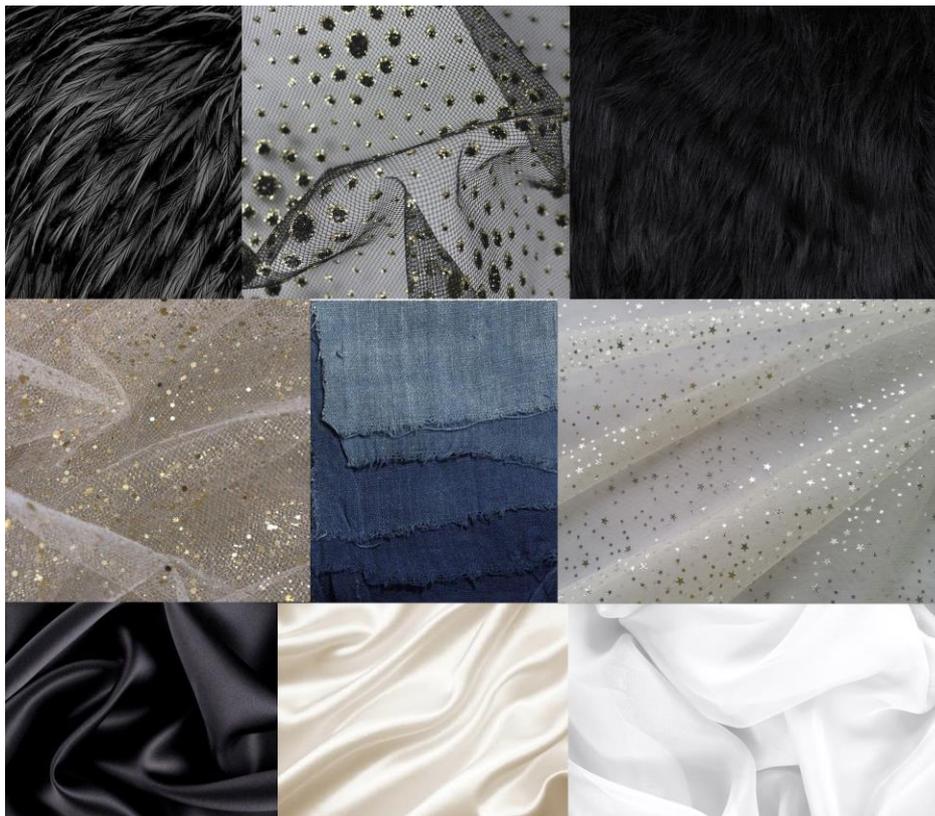

Clienta

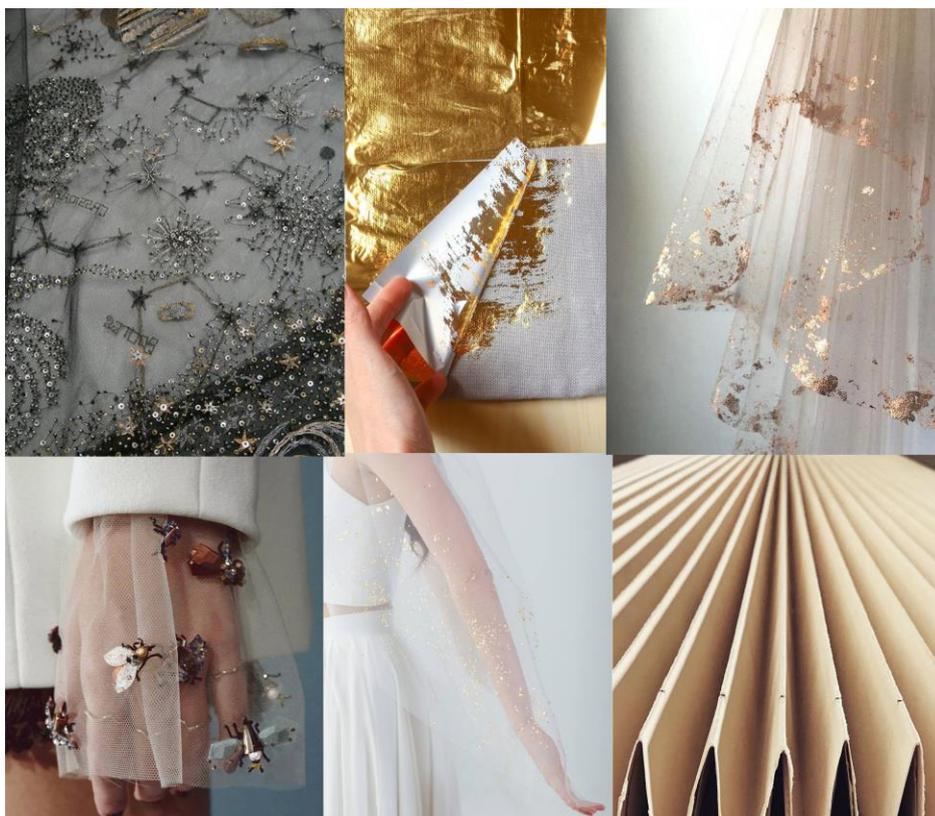

Colora

*Paleta
de*

Texturas

*Textil
Intervenção*

Anexo b: boceto

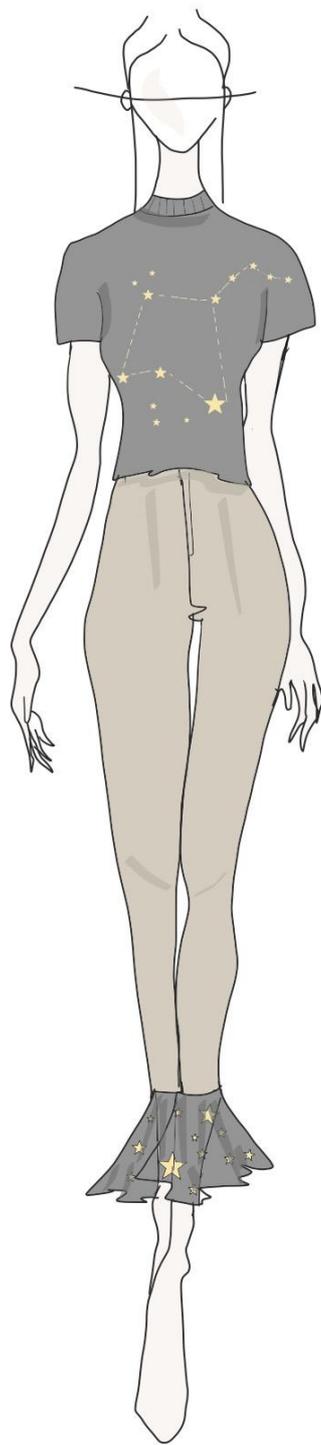

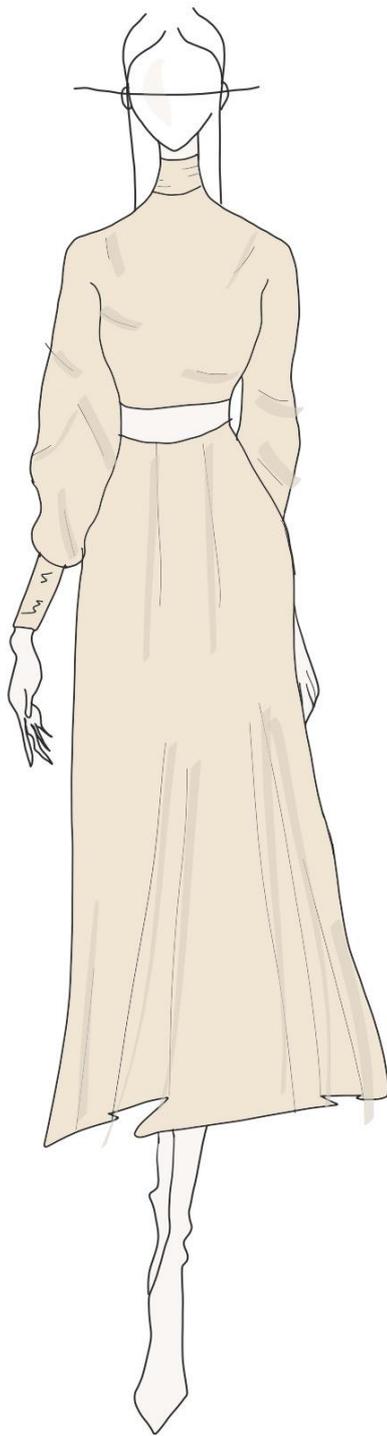

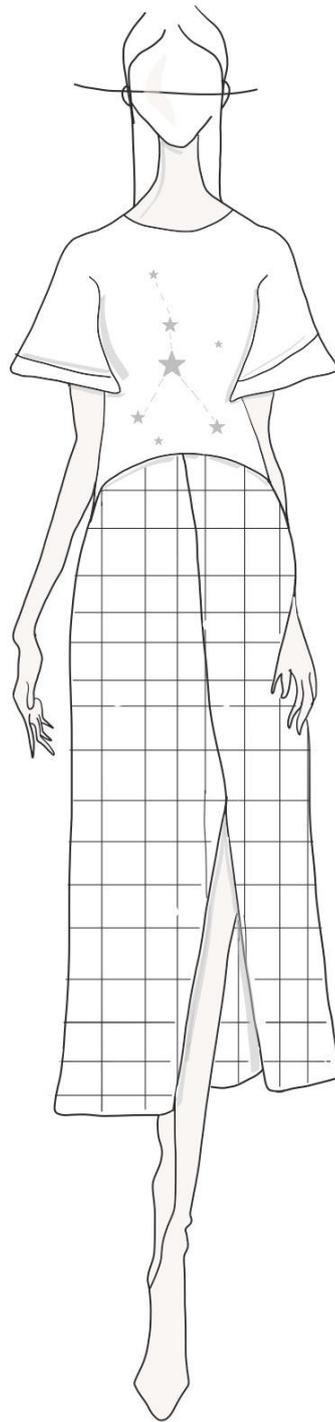

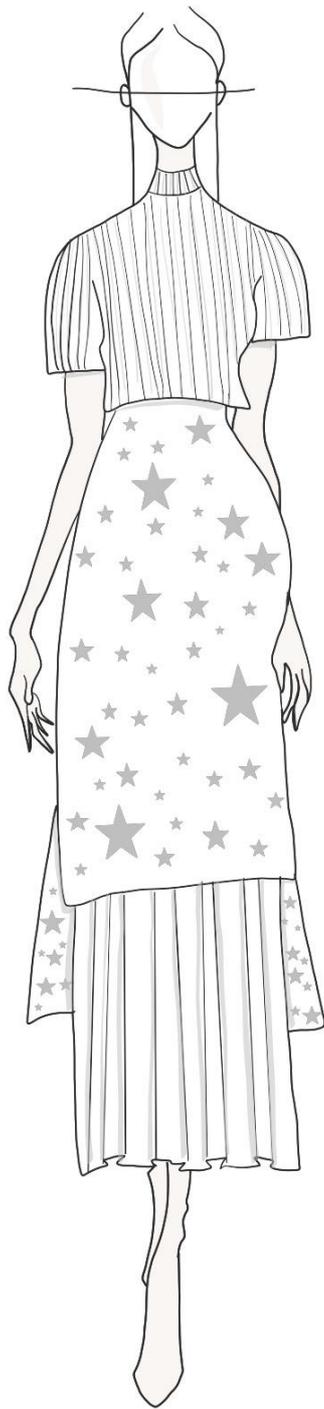

Anexo c: procedimiento

Anexo d: fichas técnicas

Vestido escotado con capas

Descripción

Vestido, 3 capas corte campana, mangas bombachas, escote

Insumos

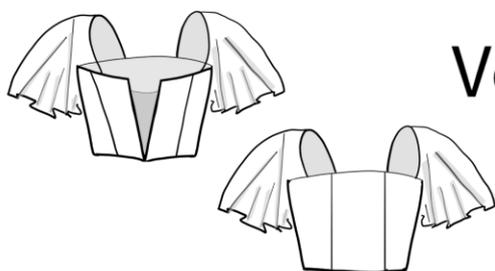
Tela: organza, tul, algodón, red dorada
Hilo: blanco y negro
Cierre a un lado

Tallas

XS/ S/ M/ L

Color:

Blanco, dorado, negro

Descripción

Corset, 7 piezas, mangas de tul encarrujadas y bordadas.

Insumos

Tela: seda, tafetán, tul.
Hilo: blanco, dorado
Cierre a un lado, tul para escote, varillas, apliques estrellas.

Tallas

XS/ S/ M/ L

Color:

Blanco perla

L'ART POUR L'ART POUR LE MODE

