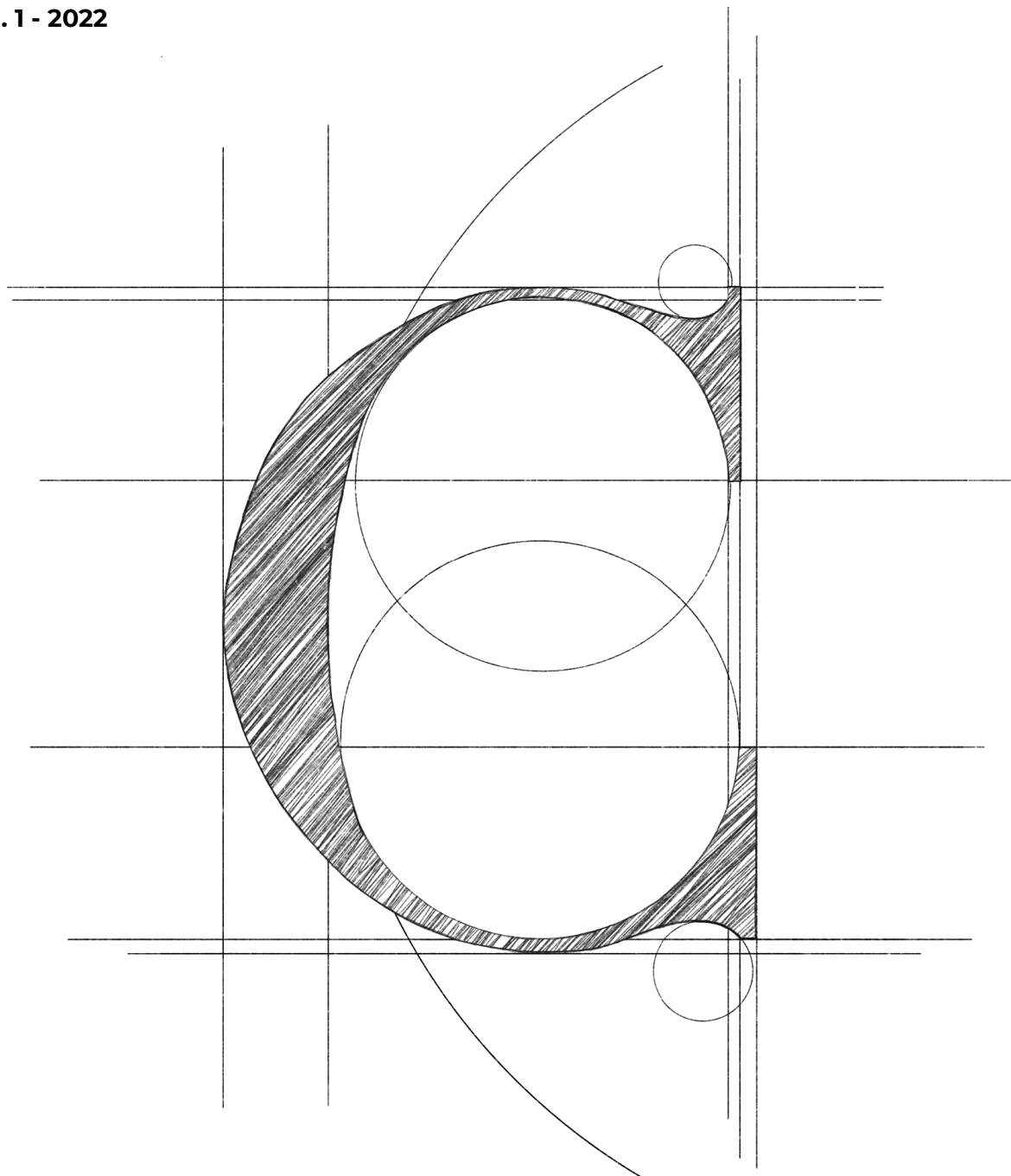

Concept

Revista de investigación e
innovación en diseño

Vol. 1 - 2022

Granada - España

esada

Concept

Revista de investigación e innovación en diseño

Editores: Doctor José Antonio González Casares y Doctora María Dolores Gutiérrez Guerrero

Participantes: Elena Funes Suárez, Patricia Prieto Arroyo, José María Ripoll Ruiz, Marina Quesada García, Virginia Fajardo Ortiz, Gema Barranco Martín y Matejka de Rocco

Diseño y Maquetación: Alejandro Pérez Garijo

ESADA Design Press

Depósito Legal: GR1791 - 2022

ISSN 2952 - 1572

DOI: <https://doi.org/10.58534/2SVKNhlBBh-1-6>

Granada - España

ESADA Design Press

esada

skinnor:

CONCEPT 01

FALL WINTER 23

Imagen 1. De Rocco, M. (2022). Portada. [TFG Mate Studio]. Elaboración propia, Granada, España.

Matejka De Rocco

Slow Fashion y arte

Aplicación de la técnica del quemado en la manipulación textil. Colección skinnor

Manipulación textil - Tridimensionalidad - Deconstrucción - Espacialismo - Slow Fashion
Técnica de quemado

Textile Manipulation - Three-dimensionality - Deconstruction - Spatialism - Slow Fashion
Burning Technique

Resumen. SKINNOR es una colección de prendas y accesorios de género fluido pensada para el otoño/invierno del año 2023. En ella se valoran los volúmenes, la manipulación textil, la geometría y la sastrería, y son protagonistas las faldas, las formas abultadas, las líneas geométricas y los fuertes contrastes. Los tejidos se deconstruyen y se vuelven a construir para no cumplir solamente la función de ser parte de una prenda, sino elevar su propósito a nivel práctico y psicológico. La técnica del quemado nos ha facilitado transmitir sensaciones que causen asombro, admiración y curiosidad. El propósito y la función se funden, las prendas no son solamente un objeto que abriga, son obras de arte que expresan emociones y que se deben de pasar de generación en generación. Los diseñadores que han servido de inspiración son Balenciaga, Johji Yamamoto, Issey Miyake, John Galliano, Martin Margiela y Rei Kawakubo. Además, Lucio Fontana y el espacialismo han sido imprescindibles para el desarrollo del concepto. Las telas, mediante cortes y sobreexposición, pasan de ser planas a tridimensionales ganando profundidad y un efecto cromático único. Cada prenda y cada accesorio han sido hechos a mano atendiendo al concepto del Slow Fashion generando alta costura que aprovecha tejidos destrozados, rotos y quemados. Skinnor se dirige a un público que comprende, piensa, siente y valora la moda como una forma de arte y no como una simple fuente comercial.

Abstract. SKINNOR is a collection of gender-fluid garments and accessories designed for autumn/winter 2023. Volumes, textile manipulation, geometry and tailoring are valued, and skirts, bulky shapes, lines are protagonists. geometric shapes and strong contrasts. The fabrics are deconstructed and reconstructed so as not only to fulfill the function of being part of a garment, but to elevate its purpose on a practical and psychological level. The burning technique has made it easier for us to transmit sensations that cause amazement, admiration and curiosity. Purpose and function merge, garments are not just an object that shelters, they are works of art that express emotions and must be passed down from generation to generation. Designers who have been inspired are Balenciaga, Johji Yamamoto, Issey Miyake, John Galliano, Martin Margiela and Rei Kawakubo. Lucio Fontana and spatialism have been essential for the development of the concept. The canvases, through cuts and overexposure, go from being flat to three-dimensional, gaining depth and a unique chromatic effect. Each garment and each accessory is handmade in the Slow Fashion concept, generating haute couture that takes advantage of destroyed, torn and burned fabrics. Skinnor addresses a public that understands, thinks, feels and values fashion as an art form and not as a commercial source.

CONCEPTO

SKINNOR es una colección de prendas y accesorios de género fluido pensada para el otoño/invierno 22/23. El título de la colección es una mezcla entre dos palabras de origen Inglés: Mirror y Skin. Mirror significa espejo y Skin significa piel.

La función de las prendas es abrigarnos, cubrir nuestra piel, adornar nuestros cuerpos y protegernos de agentes externos. La primera impresión que una persona va a tener de nosotros suele depender de nuestra apariencia física y de nuestra manera de vestir. Mediante la estética de nuestras prendas definimos una identidad para diferenciarnos de los demás o para pertenecer a un grupo. Las prendas que llevamos comunican, hablan de nosotros transmitiendo información, reflejando nuestra personalidad y humor. Las prendas de vestir son nuestra segunda "piel" (SKIN).

El espejo es una cosa que da imagen de algo, es algo que refleja. El teatro es el espejo de la vida, la moda es el espejo de la sociedad y nosotros somos el reflejo de lo de más (MIRROR).

El presente proyecto presta atención a los volúmenes, la manipulación textil, la geometría y la sastrería. Son protagonistas las formas abultadas, los rellenos imposibles, las faldas improbables, las líneas geométricas y los fuertes contrastes.

A través de las prendas se desea comunicar un estado de ánimo. Se desea comunicar cómo nos sentimos las mujeres después de 45 años de vida, de lucha, de amor. En algunos casos podemos afirmar que nos sentimos un poco "rotas", algo "quemadas", como consecuencia de las experiencias vividas. Lo que deseamos, a veces, es solamente un poco de tranquilidad y de protección. Cuando afuera algo nos hace daño y nos sentimos rotas y quemadas, buscamos reparo, buscamos alivio, buscamos consuelo. Estos sentimientos son los que se han querido plasmar en la colección.

Las emociones serán representadas a través del textil y el acolchado de las prendas. La manipulación textil con el calor quemará la trama del tejido, transformándola y creando nuevas texturas. El acolchado se usará para generar volúmenes, formas tridimensionales y nos protegerá como la armadura de un antiguo guerrero Samurai.

Imagen 2. De Rocco, M. (2022). Loneliness. [Moodboard de inspiración]. Elaboración propia utilizando imágenes sin derechos de autor, unsplash.com, Granada, España.

OBJETIVOS

- Diseñar una colección que apele al arte, no contaminante y de género fluido.
- Investigar nuevos tejidos, experimentar con nuevos materiales naturales y procesos.
- Crear nuevos lenguajes textiles mezclando la técnica Yakinuno con otras nuevas y/antiguas.
- Alterar las relaciones masculino/femenino, cuerpo/talla, viejo/nuevo. Recuperar y desafiar los cánones clásicos conservando las técnicas sartoriales tradicionales.
- Destacar y valorar la imperfección de materiales, textiles y personas. La perfección es aburrida e innatural.
- Respetar el medioambiente reciclando textiles, comprando stocks y reutilizando residuos de producción. Combinar el patronaje normal con el reciclaje de los desperdicios para llegar al Zero Waste sin tener que cambiar el sistema de patronaje.
- Comunicar y expresar emociones usando el textil y el color. Transmitir información, reflejando la personalidad y humor. Elevar el propósito de los tejidos a nivel práctico y psicológico, para que no se cumpla solamente su función como parte de una prenda.
- Fomentar la creatividad y explorar diferentes enfoques para entusiasmar, estimular, comunicar.
- Dirigirse a un público que siente y que piensa, no a un mercado y ser meramente un objeto comercial.
- Contribuir a la reducción de la concentración de CO₂ y aumentar su aprovechamiento. Convertir el dióxido de carbono en combustible.
- Conseguir que los usuarios valoren las prendas y que transmitan algunas a la siguiente generación como se suele hacer con las obras de arte.
- Crear un laboratorio textil de alto nivel donde conseguir los objetivos.

Imagen 3. De Rocco, M. (2022). Burned. [Moodboard de inspiración]. Elaboración propia utilizando imágenes sin derechos de autor, unsplash.com, Granada, España.

METODOLOGÍA

— DESIGN THINKING

El Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto, no olvidemos que las prendas son un objeto de producción. Es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para que coincidan con las necesidades de las personas, con lo que es tecnológicamente factible y con la estrategia de negocios (Cámara de Comercio, 2018).

La metodología de trabajo seguirá un proceso en el que se valorará:

1. La generación de empatía: entender los problemas, necesidades y deseos de los usuarios.
2. El trabajo en equipo: las capacidades de las personas aportan singularidades.
3. La generación de prototipos: todas las ideas se validarán antes de asumirse como correctas. Se prepara una prenda en un tejido similar al definitivo para definir la caída, la forma y hacer las correcciones oportunas de los fallos en el patrón.
4. El contenido visual: se desarrollan técnicas con un gran contenido visual y plástico. Los tejidos serán transformados con el calor para generar exclusividad. Encontrar en el comercio algo semejante será imposible. Se desarrollará algo único, creativo e innovador.
5. Los materiales: rotuladores, hojas de papel, notas adhesivas, lápices de colores, pegamento y una cámara de fotos serán las herramientas para promover la comunicación visual. Se colocarán las ideas, los figurines, en un gran panel preparado para el desarrollo de las ideas.
6. El equipo: es imprescindible trabajar en equipo para sumar puntos de vista, conocimientos y experiencia.
7. El espacio: se ha creado un espacio de trabajo para trabajar con los tejidos y otro espacio para el desarrollo de las ideas.

— LA NUEVA REGLA DE PATRONAJE - PATENTE N.º U 2021 32383

Para el dibujo de los patrones se ha inventado y patentado una regla especial. Cada patronista tiene sus reglas favoritas, utiliza unas u otras según el tipo de prenda que haga y sus gustos personales. Hay infinidad de reglas en el mercado. Algunas son muy específicas, otras muy polivalentes. Unas son esenciales para el trazado del patrón base y el patrón tipo, mientras que otras son útiles para las transformaciones o los ajustes de montaje. La regla Ese (patentada) permite tanto el trazado de patrones base como las transformaciones y ajustes del mismo (curvas y costadillos). Reúne los requisitos de las reglas específicas y es polivalente al mismo tiempo. Realiza todo tipo de curvas necesarias para el trazado de patrones. Simplemente observando su forma, se intuye el gran potencial de esta regla. Se emplea para trazar curvas pronunciadas en sisas, copas de las mangas, escotes y curvas menos pronunciadas como caderas, líneas de vestidos, costadillos, línea centro espalda, entrepierna de pantalón y prendas con poco volumen. Las dos extremidades en forma de 6 permiten una gran variable de curvas. La parte central, que es recta, posibilita el trazo de líneas curvas largas y suaves y dibujar rectas al mismo tiempo. Era norma general en patronaje, que con una regla sola no se puede hacer los patrones sin más, pero combinando las dos curvas con una recta en el medio se crea una Ese que permite con ella sola dibujar el patrón en todas sus partes y variaciones. Además se puede utilizar para el trazado de patrones tanto de mujer como de hombre y para hacer formas anatómicas más precisas.

Las reglas de patronaje esenciales son la regla recta, el sismómetro, la regla de la cadera o sable y la regla curva francesa. La nueva regla Ese combina las características de las tres reglas más importantes y más usadas para el trazado de patrones y es idónea para el trazado de patrones de señora y de caballero.

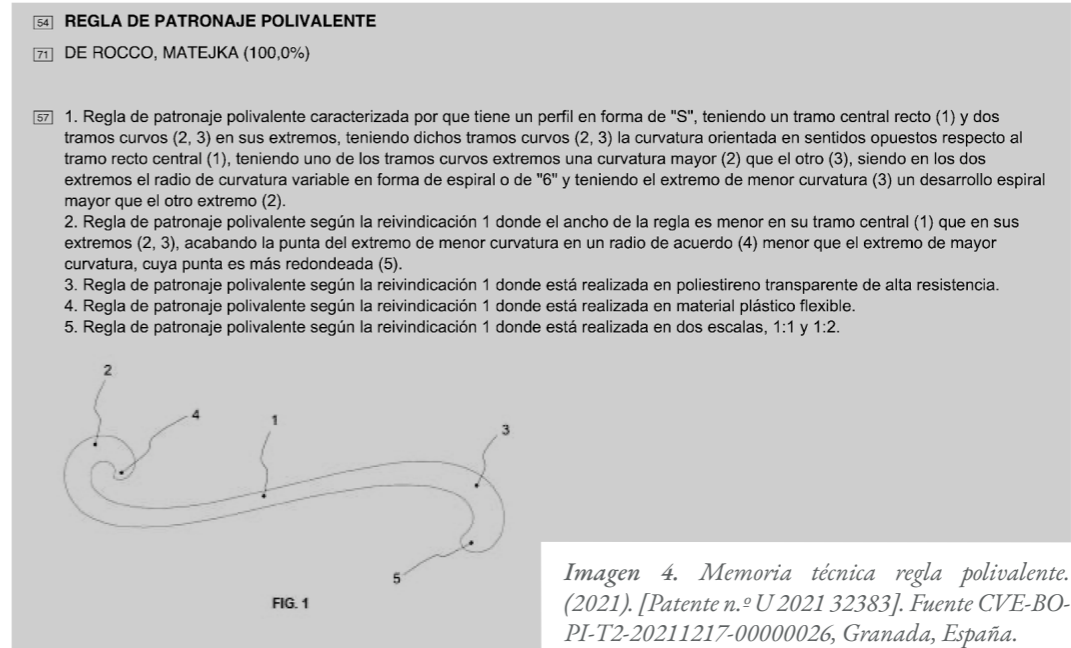

Imagen 4. Memoria técnica regla polivalente. (2021). [Patente n.º U 2021 32383]. Fuente CVE-BO-PI-T2-20211217-00000026, Granada, España.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

— DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

El fin de la presente propuesta es generar alta costura con tejidos destrozados, rotos, quemados. Los tejidos se deconstruyen y se vuelven a construir. Martin Margiela lo hacía con las prendas, en nuestro caso lo hacemos con los tejidos. Margiela jugaba con los códigos minimalistas y conceptuales superponiendo materiales, épocas y estilos, modelando y deconstruyendo las prendas (Talon, 2017). Esta idea se ha tomado como modelo pero añadiendo un toque espacialista al tejido.

Fontana fundó en 1946 el Espacialismo, un movimiento artístico cuya base fue erradicar el arte del caballete para intentar captar el movimiento y el tiempo como los principios esenciales de la obra. No coloreaba la tela, sino que creaba sobre ella construcciones que demostraban a los ojos del espectador que, también en el campo pictórico, existía la tridimensionalidad. Muy famosos fueron los lienzos acuchillados o rasgados (tagli nella tela) con una hoja de afeitar o con un cúter (Dorfles, 1999). En los lienzos de Fontana existía profundidad. Precisamente este concepto es el que se pretende plasmar en el diseño pre-

sentado, las telas no son planas si no que tienen profundidad. Mediante cortes en tejidos superpuestos se pueden generar tridimensionalidad e interesantes efectos cromáticos.

Otro referente en la presente colección es la triada japonesa formada por: Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto. En la década de los sesenta destacaron por ser amantes de la tradición y de la modernidad. A través de la tecnología de la fibra y la escultura tridimensional aportaron nuevos tratamientos de los tejidos y formas visuales vanguardistas, produciendo así verdaderas obras de arte que han quedado en los libros de historia de la moda. No es de extrañar que diseñadores posteriores como Junya Watanabe, Junko Koshino y Junichi Arai los hayan tomado como fuente de inspiración (Cruz, 2004).

La elección de esos referentes viene determinada por el público al que va orientada la colección. Skinor no se dirige a un “mercado” sino a una persona que comprende, que piensa, que siente, que valoras la moda como una forma de arte y no una fuente comercial. Los diseños son minimalistas de líneas limpias y elegantes, las prendas son hechas con tejidos desestructurados y reconstruidos. En las colecciones se alteran las relaciones masculino/femenino, cuerpo/talla, viejo/nuevo. Como se ha expresado anteriormen-

te, se quiere destacar la imperfección natural y conseguir un estilo propio que recupere cánones y estilos tradicionales enfatizando la simplicidad y la pureza. Balenciaga dijo que un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico

para la armonía y filósofo para la medida (Monuera, 2017). Las prendas presentadas son artesanales, se alejan del concepto del Fast Fashion, son de calidad, duraderas y sobre todo respetuosas con el medio ambiente.

Imagen 5. Lineup Skinnor FW 23. (2021). [Figurines]. Fuente TFC Matejka De Rocco, pp. 78 y 79, Granada, España.

— LA MANIPULACIÓN TEXTIL

“Dentro del contexto del diseño de moda, la tela es la clave en el proceso de diseño y ofrece infinitas opciones en términos de variedad, calidad, peso, color, textura y patrón. La manipulación de estos tejidos es una herramienta eficaz que puede ser utilizada para producir innovación. La manipulación de telas fomenta la creatividad y se explora una variedad de enfoques que se emplean para entusiasmar, estimular, comunicar” (Burns, 2021). Se trata de reinventar tejidos básicos, transformar las ideas en prendas conceptuales y dotar de originalidad al diseño. Con diferentes técnicas se remodela una tela, la superficie textil o su estado físico y químico. Al manipular las telas se “juega” con el tejido pudiéndose originar obras de arte. Se cambia la apariencia, la caída, la forma, el color y se generan detalles y texturas únicos que influyen en la silueta de la prenda. Se pasa de plano a 3D. La manipulación requerida tenía que ser profunda y sustancial para transformar el tejido, no solamente formal, por eso se aplicó la técnica del quemado de las fibras. Aparentemente podría parecer un simple quemado de tela, con agujeros o partes chamuscadas. Sin embargo va más allá al unir esos elementos con otras telas de contraste generando profundidad. Es oportuno indicar que la base del tejido manipulado serán telas naturales para que las quemadas no provoquen irritaciones de la piel. Se deconstruye una tela para unirla con otras y originar un tejido independiente. Este método puede dar lugar a infinitos tipos de resultados según la clase de tela y el tiempo de exposición a la llama de fuego. Podemos distinguir las siguientes fases en el proceso de manipulación textil: formación de capas, creación de cortes, fusión y calentamiento. Estas acciones garantizan la generación de mayor volumen y cambian el aspecto del tejido.

— LOS RESIDUOS

Quemar telas genera, entre otros residuos, CO₂. Reducir la concentración de CO₂ y aumentar su aprovechamiento es de vital importancia. La conversión de CO₂ impulsada por la energía solar en combustibles de hidrocarburos ha mostrado un gran potencial de comercialización debido a la liberación cero de contaminantes. Los procesos de reducción de CO₂ (CRR) fotocatalíticos y elec-

trocatalíticos son dos enfoques que pueden convertir el CO₂ en productos útiles aprovechando la energía solar. La energía eléctrica externa se puede suministrar desde las células solares fotovoltaicas y, por lo tanto, el electro catálisis puede utilizar indirectamente la energía solar para convertir el CO₂. Tanto en los sistemas fotocatalíticos como electro catalíticos, las moléculas de CO₂ suelen reducirse a productos C1, como CO, ácido fórmico, metanol, etc. (Du, Wang, Chen, Feng, Wen, Wu, 2020). La NASA ha desarrollado una nueva tecnología que puede convertir el dióxido de carbono en combustible mediante el uso de dispositivos de película delgada que funcionan con energía solar. Las películas de nanomaterial de bajo coste son la base para celdas fotoelectroquímicas que funcionan con energía solar. Este tipo de paneles transforman el CO₂ en combustible como el metano. Este dispositivo se podría emplear no solamente en las industrias, sino también recuperando los gases de la incineración de los tejidos (technology.nasa.gov). En el mundo se generan 92 millones de toneladas de residuos textiles cada año y el 75 y el 85% de estos residuos se queman o acaban en los vertederos (Acosta, 2021).

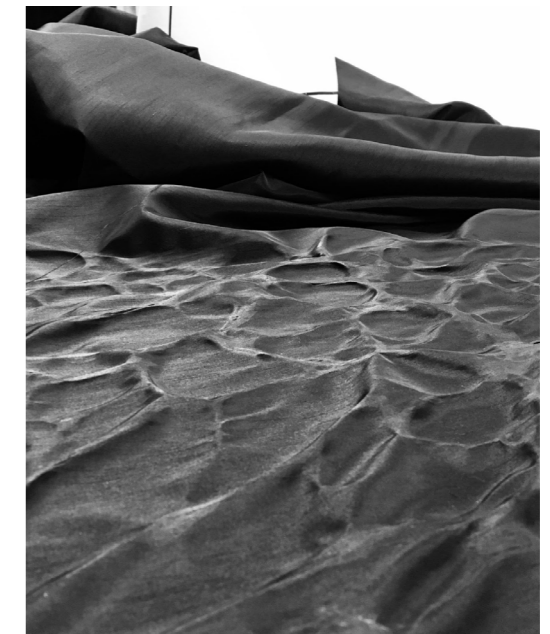

Imagen 6. De Rocco, M. (2022). Burned. [Moodboard de inspiración]. Elaboración propia utilizando imágenes sin derechos de autor, unsplash.com, Granada, España.

Imagen 7. De Rocco, M. (2022). Técnica Yakinuno. [Tejido]. Elaboración propia, Granada, España.

EL FUEGO COMO PROCESO DE PRODUCCIÓN Y LA NUEVA TÉCNICA YAKINUNO

En el presente trabajo se emplea el fuego para transformar la textura de las prendas, crear volúmenes nuevos e inusuales y se inspira en la técnica de Shou sugi ban, también conocida como yakisugi, o simplemente sugi ban. El sugi ban es un tratamiento de la superficie de la madera que consiste en carbonizar la superficie dimensional para crear un revestimiento exterior. “Yaki” significa calentar con fuego y “Sugi” es el nombre común del cedro japonés. Se desconoce el origen del yakisugi. Según algunas teorías se empleaba en Japón hace cientos de años para fortalecer el fondo de los barcos (Sánchez, 2019). Inspirados en el yakisugi, denominaremos Yakinuno (calentar tela) a la nueva técnica de manipulación con calor.

EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIBRAS TEXTILES Y SU MANIPULACIÓN. LA TÉCNICA DEL QUEMADO

Gracias al avance tecnológico existen métodos para reconocer las fibras textiles: combustión, microscopía, solubilidad, manchado, punto de fusión, cromatografía gaseosa, espectografía

infrarroja y flotabilidad (Halstead, 1979). Para determinar de forma exacta la composición de un tejido se deberán combinar varias pruebas de identificación, entre ellas el análisis por microscopía. Una de las más sencillas es la prueba por combustión. Es un método muy simple que nos dará información sobre la naturaleza de las fibras que componen la tela con la que estamos trabajando. Este tipo de ensayo nos permite clasificar las fibras en celulósicas, proteicas, sintéticas y químicas (Halstead, 1979). A partir de éstas se ha descubierto cómo se transforma el tejido sintético al aplicarle calor. A lo largo de los años se han hecho varias experimentaciones para perfeccionar la técnica de la manipulación y conseguir resultados cada vez más satisfactorios,

Este tipo de manipulación textil puede contribuir al cambio hacia un modelo de Economía Circular (EC) a través del ZERO WASTE (ZW). El principio del que parte el ZW es que para no tener que gestionar los residuos, la mejor opción sería no producirlos. Sin embargo, si ya se han generado residuos, el reciclaje es la segunda mejor opción (Núñez-Tabales, Del Amor-Collado y Rey-Carmona, 2021). Gracias al reciclado de textiles desecha-

dos se puede combinar el patronaje normal con el aprovechamiento de los desperdicios para llegar al ZW y sin tener que cambiar el sistema de patronaje.

La manipulación textil puede coincidir con la técnica del arte abstracto. Con una variada fusión de tejidos se define la estética de una prenda, con telas unidas en capas, reunidas o dobladas, se puede generar una multitud de texturas vanguardistas.

En la Moda muchos diseñadores emplean la manipulación textil para dar formas y generar volúmenes, pero pocos emplearon la técnica del quemado de las fibras. En el 2010 Karl Lagerfeld creó una colección de Prêt-à-Porter (SS 2011) para Fendi quemando partes de las prendas, las quemaduras parecían bordados dorados (Blanks, 2010, vogue.com). Los diseños extravagantes de Giles Deacon en la Semana de la Moda de Londres A/I 2014 tenían agujeros quemados y los bordes oscuros y crujiendo delineaban las formas de los agujeros. Sin embargo, todavía quedaba mucho por descubrir de la técnica del calor y del fuego aplicada a la manipulación de tejidos.

Imagen 8. Fendi. (2011). Primavera 2011, Detalle Look 5. [Foto]. <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2011-ready-to-wear/fendi>

Imagen 9. Giles, D. (2012). AI 2012, [Foto de Zimbio]. <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/giles-deaco>

— EL COLOR

El color es una propiedad inherente a lo que nos rodea. No es solamente un número escogido por un programa de creación de paletas o un programa de diseño gráfico. Es utilizado por artistas, diseñadores de moda, publicitarios, para crear y/o influir en las emociones. Transmite y aporta unos valores determinados. Es una herramienta poderosa que manipula y condiciona los deseos de las personas e influye en la mente humana.

Ya en el siglo XVIII los intelectuales Goethe y Schiller estudiaron la influencia del color sobre la mente humana (Vattimo, 1999). Plasmaron sus teorías en el conocido Diagrama Temperamenten Rose considerado como la base de la psicología del color y demostrando que existían una serie de analogías entre colores y cualidades del carácter personal (Wager, 2019). Nunca tuvieron intenciones científicas, pero su postulado fue defendido y aplicado por los pintores J.M.W. Turner y V. Kandinskij (De Vecchi, Raboni, 2000). En la actualidad destacan los estudios de Eva Heller (2000) que afirma que el color provoca efectos sobre las personas y estos efectos son universales. Los colores y los sentimientos no se combinan de

manera accidental, sus asociaciones no son cuestión de gusto, sino experiencias universales enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y pensamiento. Cada color produce efectos distintos, a veces contradictorios según su asociación. En la naturaleza no hay colores “solos”, el contexto determina el efecto y cada asociación puede despertar sentimientos positivos o negativos.

En el trabajo presentado se ha hecho un estudio del color tomando como referencia la naturaleza, en concreto dos elementos; el fuego y el carbón. Por eso, la paleta de colores de la colección es muy restringida, el negro es el gran favorito asociado a colores atemporales de contraste como el rojo y el blanco.

— EL ESTILO

El estilo punk/romántico parece ser un poco contradictorio, pero refleja totalmente el dualismo y la personalidad de la marca. Los principios del punk son la libre expresión, la experimentación y la indignación para reivindicar la propia identidad unidas al anti consumismo (Fogg, 2016). Las prendas eran concebidas como provocación, a modo de acciones de guerrilla dirigidas a subvertir los gustos y los El consumidor

de Skinner es una persona incurablemente romántica, con un gran sentido de la belleza y lo compagina con el punk. Como afirma Umberto Eco, el romanticismo, más que un periodo histórico, es un conjunto de características, actitudes y sentimientos; un conjunto de belleza y melancolía, corazón y razón, reflexión e impulso, es un estado de ánimo. El término romántico puede tener varios significados relacionados con las épocas. A mediados del siglo XVII fue sinónimo de novelesco, en el siglo XIX quimérico o pintoresco. Para los románticos alemanes, el término romántico abraza lo lejano, lo mágico, desconocido, lo lúgubre, irracional y fúnebre... Cualquier arte que expresa aspiración a esto es considerado romántico. La muerte misma puede ser bella (Ofelia de John Everett Millais). La belleza romántica no es una forma o un canon, es relativa... Tiene un “je en sais quoi” (un no sé qué). No se puede expresar con palabras porque es una emoción suscitada en el ánimo del espectador (Eco, 2017). La colección aspira a crear sentimentalismos, emociones y conmociones, a veces sin racionalidad ni un sentido lógico, con el simple fin de sorprender y asombrar.

CONCLUSIONES

— EL FUTURO

Con la colección presentada queremos innovar y hacer una propuesta de diseño que plasme la creatividad con la expresión de emociones. Esto se ha materializado en la mezcla de cortes, siluetas, formas estrechas, cuerpos apretados con proporciones y tamaños generosos, aflojando la forma con prendas amplias, anchas y holgadas.

Además se han usado materiales tradicionales, refinados y de lujo con telas manipuladas manualmente que generan efectos únicos e irrepetibles. Aplicando técnicas de artesanía hemos mezclado colores y materiales creando formas inesperadas que huyen de armonías preestablecidas. Las formas clásicas se vuelven casual y flexibles, apropiadas para la noche o el día.

Rawson afirma que las verdaderas artesanías han llegado a ser ámbito exclusivo de personas que procesan sus propios materiales. A través del modelado hemos creado nuestros propios tejidos para que sean únicos y exclusivos. Con

diferentes acciones físicas (corte, calentamiento, sobreposición de capas, unión) el propósito es idear nuevos tejidos con materiales ya existentes para generar nuevas formas. El tejido no solamente cumple su función de ser parte de una prenda, se desea elevar su propósito a nivel práctico y psicológico (Rawson, 1990). El propósito y la función se funden, la prenda no solo es un objeto que abriga sino que expresa emociones. Volver a lo hecho a mano, a las modistas, a la artesanía y crear un laboratorio textil de alto nivel. Las prisas quedan a un lado con tal de lograr la excelencia; sin embargo, siempre respetando la tradición de la sastrería clásica, se incorporarán las técnicas más novedosas de patronaje creativo.

Imagen 10. De Rocco, M. (2022). Skin and Fire. [Moodboard de inspiración]. Elaboración propia utilizando imágenes sin derechos de autor, unsplash.com, Granada, España.

— EL ALMA DE LA PRENDA

Las prendas se han cosido a mano con técnicas de alta sastrería. Esto nos ha permitido centrarnos en detalles como el cuidado de la piel y la comodidad, con un toque excéntrico definido en el patronaje y los tejidos. Uno de los objetivos era invitar al cliente a concienciarse con los temas medioambientales y sentirse parte del cambio. La filosofía del slow fashion es la base de la producción por eso las prendas son artesanales y se apoya el reciclaje. Debido a la técnica de la manipulación textil con calor, se reciclan tejidos no usados definidos feos o simplemente muy baratos, para crear algo imposible de encontrar en las tiendas. No pretendemos seguir la moda, la desafiamos, proporcionando prendas de calidad. No es “a la moda”, sino que anticipa los tiempos y crea Moda. Las prendas han necesitado muchas horas de trabajo manual y el objetivo es que, después de un largo uso, se transmitan de generación en generación. El fin de la marca es que los usuarios no se deshagan de ellas, que no terminen en un vertedero y que se conserven hasta que llegue su muerte “natural”. Además es evidente que en la moda hay ciclos, las tendencias se repiten, y ciertas prendas pueden volver a estar en auge al cabo de los años, convirtiéndose en algo

valioso no desechable. En la cultura japonesa existe un pensamiento que podemos aplicar a este deseo irracional de guardar tal cosa y no poder deshacernos de ella: Tsukumogami. El cuento titulado Tsukumogami ki (“Registro de espectros de herramientas”; período Muromachi) explica que después de una vida útil de casi cien años, utsuwamono o kibutsu (recipientes, herramientas e instrumentos) reciben almas (Reider, 2009). Es una creencia espiritual muy interesante que nos gustaría aplicar a nuestro amor por un vestuario que tenga alma.

— ORIGINALIDAD Y EXCLUSIVIDAD

Las formas y las siluetas de las prendas son insólitas, algunas texturas novedosas e imposibles de copiar, son singulares porque están hechas a mano no en serie. El fuego quema la fibra que toma una consistencia que no se puede repetir o copiar exactamente. ¿Cómo podemos ordenar al fuego de quemar de una cierta manera? Podemos manipularlo pero no definir exactamente el resultado. No se doma el fuego. Como decía el arquitecto Antonio Gaudí “La originalidad consiste en volver al origen; así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones”

REFERENCIAS

- De Vecchi, P. & Raboni, G., (2000). La nuova enciclopedia dell'arte garzanti. Cernusco sul Naviglio, Arti Grafiche Garzanti-Verga s.r.l.
- Dorfles, G., (1999). *Ultime tendenze nell'arte d'oggi*. Giangiacommo Feltrinelli Editore.
- Du, C., Wang, X., Chen, W., Feng, S., Wen, J. & Wu, Y. A. (2020). CO2 transformation to multicarbon products by photocatalysis and electrocatalysis. *Materials Today Advances*, 6, 100071, ISSN 2590-0498.
- Eco, U., (2017). *Historia de la belleza*. Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U.
- Fogg, M., (2016). *Moda. Toda la historia*. Art Blume S.L.
- Gómez de la Rúa, D., Díez Martín, F., (2009). Puesta en escena y escenarios en la diplomacia del mundo romano. (NÚM. 26). Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Valladolid.
- Halstead, J. B., (1979). Metodología de identificación cualitativa y cuantitativa de fibras textiles naturales. Centro Nacional Textil
- Heller, E., (2000). *Psicología del color*. Editorial Gustavo Gili S.L.
- Kosar, M., (2021). Fashion repeats itself, recovered from [https:// theestate.com/2021/04/23/fashion-repeats-itself/](https://theestate.com/2021/04/23/fashion-repeats-itself/)
- Núñez-Tabales, J. M., Del Amor-Collado, E. y Rey-Carmona, F. J., (2021). Economía circular en la industria de la moda: Pilares básicos del modelo. *Revista de ciencias sociales*. Córdoba, España: Universidad de Córdoba.
- OPEM, (2021). Boletín oficial de la propiedad industrial. Tomo II, invenciones. Ministerio de industria, comercio y turismo, España.
- Rawson, P., (1990). *Diseño*. Nerea
- Reider, N. T., (2009). Animating objects: Tsukumogami ki and the medieval illustration of Shingon truth. *Japanese Journal of Religious Studies*
- Vattimo, G., (1999). *Enciclopedia di filosofia*. Cernusco sul Naviglio, Arti Grafiche Garzanti-Verga s.r.l.
- Wager, L., (2018). *La paleta perfecta*. Hoaki Books S.L.

WEB

- Acosta, S., (2021). ¿Usar y tirar? La moda busca reciclar 92 millones de toneladas de residuos textiles, recuperado de www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias
- Blanks, T., (2010). Fendi Spring 2011, recuperado de [https:// www.vogue.com](https://www.vogue.com)
- Burns, A. (2021). Rethinking Fabric: The Application of Fabric Manipulation Techniques in Fashion Design Education recuperado de <https://onlinelibrary.wiley.com>
- Cámara de Comercio, (2018). ¿Qué es el Design Thinking y cómo mejora la competitividad de tu empresa?, recuperado de <https://www.camara.es/blog/innovacion-y-competitividad/design-thinking-mejora-competitividad-empresa>
- Cruz, E., (2004). Miyake, Kawakubo, and Yamamoto: Japanese Fashion in the Twentieth Century, recuperado de metmuseum.org
- Monuera, M., (2017). En Imágenes: La exposición “Decodé. Cristóbal Balenciaga”, recuperado de <https://fashionunited.es/noticias/cultura/en-imagenes-la-exposicion-decode-cristobal-balenciaga/2017031023725>
- Nasa, (s.f.), Solar powered Carbon Dioxide CO2 Conversion, recuperado de technology.nasa.gov
- Sánchez, M., (2019). Yakisugi: quemando la madera para mejorar su durabilidad, recuperado de thecambiumdesign.com
- Talon K., (2017). Maison Margiela SS18: construction, deconstruction and travel, recuperado de nssmag.com