

Experiencia y metodología de diseño

El presente capítulo tiene como objetivo nombrar los diversos talleres que curse durante mis años de estudio en la escuela, cada uno conlleva diferentes encargos, con sus particularidades y desafíos, que me llevo a abordarlos de diferente formas.

A través de esta revisión de lo cursado, se llevó a cabo un análisis de la forma en que se resolvieron los encargos, lo que me permitió el desarrollar un modelo sobre, mi proceso de diseño.

El cual se va a mostrar y explicar a continuación.

Estados de las ideas

El diseño pertenece al mundo del cambio, tomamos los estímulos y los traducimos a ideas, las cuales transformamos en objetos de diseño.

Para explicar este esquema, utilizaré una analogía entre el proceso de diseño y los estados de la materia. Así como un material cambia de estado, desde el gaseoso hasta el sólido, una idea también evoluciona a medida que avanza el proceso de diseño.

La idea comienza en un mundo de estímulos y, a partir de ahí, pasa a un estado de pensamiento, en el que se define una idea general. Sin embargo, el proceso de diseño no es tan simple como parece, sino que involucra distintos procesos para llegar a un resultado final.

En este sentido, el proceso de diseño no sigue una secuencia lineal, sino que puede compararse con una red de procesos interconectados y mucho más complejos que la simple condensación y solidificación de una idea.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que una idea va evolucionando a medida que se desarrolla el proceso de diseño, pasando por distintos estados y procesos que la van guiando hacia su forma final.

Condensación de una idea

¿Qué es sentirse desnudo? Es tener fe en la materia que se está mirando, que no se ha agotado, primero que no ha visto nada y que cada vez se puede ver más. (Cruz, 1959, 8)

Cualquier proceso de diseño comienza en la mente humana, pero las ideas no surgen de la nada. La mente es un órgano complejo que está en constante funcionamiento, siempre trabajando, pensando, siendo estimulada por todo lo que hay a su alrededor y absorbiendo todo lo que puede. Cada mente es única, por lo que procesamos los estímulos y la información de manera diferente. Entonces, podemos decir que existen infinitos estímulos que nos rodean constantemente.

Pero, ¿cómo logramos captar los estímulos necesarios para llegar a una idea? Para lograrlo, necesitamos una intención, una motivación, un propósito que dirija nuestra atención a ciertos sucesos o estímulos, que nos servirán para el desarrollo de una idea, dejando otros de lado. La observación, la admiración, la comparación y la impresión son algunas de las formas en que podemos recopilar, entender o traducir estos estímulos en conceptos, un compilado de cómo entendemos y traducimos estos estímulos, una forma de levantar la información necesaria. Pero, llenarse de conceptos e información no es suficiente si no comprendemos lo que estamos haciendo, si no sabemos tomar todos estos conceptos y darles un orden y un sentido para formar una idea clara. La reflexión y el análisis de toda la información y conceptos recopilados son cruciales para desarrollar una idea sólida y bien articulada.

Este proceso de análisis y reflexión puede suceder con distintos grados de profundidad. En una primera instancia, el análisis consiste en entender el significado de cada palabra. Esto nos ayuda a

comprender y ampliar el vocabulario que usamos, lo que también nos sirve para aprender a nombrar correctamente las cosas.

En un nivel un poco más profundo, encontramos las relaciones entre los conceptos. En este nivel, somos capaces de crear relaciones entre estos conceptos, cómo se relacionan unos con otros, cuáles son más importantes, se realiza una jerarquización de ellos. De este análisis salen los mapas conceptuales.

En un nivel mucho más complejo, encontramos los flujos. Este nivel nos sirve para ver cómo interactúan, cómo se van moviendo estos conceptos en relación con otros, al irse articulando estos flujos se van generando esquemas. Los flujos y las relaciones entre los conceptos son cruciales para el desarrollo de una idea sólida y bien articulada, que se va formando a medida que se profundiza en el proceso de análisis y reflexión.

Este proceso de análisis y reflexión hace que estos estímulos y conceptos empiecen a tener una coherencia, una forma, una estructura con sentido y bien articulado, ayudando a ir formando la idea. Entre más se profundiza en el proceso, más formada y clara se va haciendo la idea.

Solidificación de las ideas

El proceso de pasar de una idea o un imaginario a un artillugio es un proceso complejo que implica tanto la formalización de la forma como la fundamentación de la misma. Ambos aspectos son igualmente importantes y trabajan simultáneamente en el proceso de construcción.

En primer lugar, se comienza con bocetos que permiten expresar las posibilidades visuales de la forma y el fundamento de la idea. Los bocetos son una herramienta muy útil para plasmar las infinitas posibilidades que pueden existir respecto de la forma de un objeto.

Luego, se pasará a la creación de maquetas, que permiten visualizar la idea en 3D a escala y empezar a definir aspectos de la misma, como materiales y geometrías. Las maquetas son una herramienta importante para empezar a formalizar la forma del artillugio.

El siguiente paso es la creación de un prototipo, que permitirá considerar el tamaño real del objeto y la materialidad del mismo, y afinar detalles sobre su estructura y factibilidad. En esta

etapa se busca llegar a una forma definitiva y comprobar la factibilidad de todo lo que se propuso anteriormente.

Finalmente, los modelos son la representación más formal que existe de la forma del artilugio. Sin embargo, es fundamental destacar que ningún estado de formalización es definitivo y siempre se está abierto a la corrección en favor de la homogeneidad de la forma y su fundamento.

Las correcciones se basan en tres aspectos relevantes: la materialidad, la factibilidad y la espacialidad. Es en la comprobación que se nos permite llegar a un encuentro de estos aspectos, así aprender, experimentar cómo se comporta y funciona la forma del artilugio.

El vestir como acto

“Nosotros decidimos por la observación. La observación es capacidad de admiración, de asombro, de elogio, de curiosidad. Ella viene inesperadamente como un don. Requiere dedicación, esfuerzo, trabajo para que se haga presente. Es la capacidad del espíritu abierto, sin prejuicio ... La observación es un estado anterior. Es por ella que se abre lo desconocido” (Ivelic, 2018, p.45)

Comenzando desde una admiración hacia el área del vestir, se abre la pregunta sobre el vestir en que consiste el vestir, cuáles son esas partes de él que lo singularizan, con el propósito de hacer una ruta base de las cosas a considerar cuando se entra a una investigación del vestir, ruta que se usara para el desarrollar del proyecto de título.

El vestuario es una parte considerable de nuestra vida cotidiana, por el simple hecho de que lo utilizamos todos los días y ha sido utilizado por la humanidad a lo largo de la historia. Esto ha generado preguntas como: ¿Cuándo empezamos a vestirnos?, ¿Por qué nos vestimos?, ¿Qué

significado tiene la vestimenta en nuestras vidas? La ropa es mucho más que una simple necesidad, es una forma de expresarnos y comunicar al mundo cómo queremos ser percibidos. El vestuario ha ido evolucionando a través del tiempo y ha sido influenciada por factores culturales, sociales y políticos.

En cuanto al diseño en sí, es necesario tener en cuenta muchas consideraciones como el uso previsto, la funcionalidad, la estética, la comodidad, el material, la durabilidad y el costo. En resumen, el diseño de vestuario es un campo amplio e interesante que puede aportar ideas y perspectivas valiosas a cualquier proyecto. Además, el estudio de la historia y evolución de la vestimenta nos brinda una visión más profunda y amplia sobre la importancia que tiene el vestuario en nuestra vida y cultura.

La extensión de la vestimenta

La RAE define la “Ropa” con el siguiente significado, “Nombre genérico de cualquier pieza de tela confeccionada que viste a una persona, un objeto o un lugar”, partiendo esto, saco las siguientes palabras, VESTIR, TELA, CONFECCIÓN, como conceptos principales a desarrollar en el vestir. Estos son las 3 grandes aristas que he encontrado en mi investigación sobre la ropa y que considero importantes a la hora de entrar en el mundo de la vestimenta.

Vestir

El “Vestir” está definido por varias oraciones, pero acá voy a traer las que estimo más útiles para mi diálogo, “Cubrir o adornar el cuerpo con ropa” “Guarnecer o cubrir algo para su defensa o adorno” “Disfrazar o disimular artificiosamente la realidad de algo añadiéndole adornos” “Llevar un traje de color, forma o distintivo especial”, creo que las palabras destacadas, tienen un punto en común, que está hablando por así decirlo de lo mismo, de algo externo, que se una encima, sobre, que cubre.

En mis palabras, el vestir implica todo lo que usamos para cubrir nuestro cuerpo, es una acción que realizamos todos los días, debido a que todos vamos vestidos, alrededor del mundo, en todas las culturas, y hace millones de años, que los humanos se visten, la vestimenta es algo propio del ser humano, un acto que voluntariamente realizamos, un acto de nuestra cotidianidad, entonces al hacernos conscientes de este simple hecho, ahora vamos a entrar o indagar, en porque, nos vestimos.

Dando una mirada de la vestimenta en la actualidad, se puede apreciar que nos vestimos para cubrir una necesidad, una necesidad que cubre cuestiones prácticas, utilizamos ropa especial según la situación en la que estamos y que a su vez cubre necesidades sensibles, que van más ligadas a la estética, las emociones y la identidad del individuo. Es importante decir que a la ahora de vestir estos 2 ámbitos del vestir, están siempre presente, pero en las situaciones del vestir siempre hay uno que domina sobre el otro. Lo práctico y lo estético, lo racional y lo emocional, lo útil y lo inútil, son las 2 dualidades en las que nos fijamos a la hora de vestir.

- Lo que vestimos están influenciadas por una variedad de factores, como el clima, la ocasión, nuestro estado de ánimo, nuestro entorno y nuestras creencias
- El contexto, el factor que plantea las condiciones para su conformación: un escenario cambiante que será a su vez modificado por la intervención de la forma proyectada

La necesidad Práctica

El acto de vestirse trasciende la estética, satisfaciendo necesidades prácticas y esenciales. El vestir nos permite proteger nuestro cuerpo de las condiciones climáticas y otros factores externos. Adaptamos nuestra vestimenta a las temperaturas, eligiendo prendas que nos mantengan abrigados en el frío y frescos en el calor. Además, el vestir cumple funciones prácticas en el ámbito laboral, donde el uso de uniformes y equipos de protección garantiza nuestra seguridad y eficiencia. También nos ayuda a acatar normas sociales y culturales, adecuando nuestra vestimenta a ocasiones formales e informales. En definitiva, el vestir es una necesidad

práctica y esencial que nos permite adaptarnos al entorno, proteger nuestro cuerpo y cumplir con requerimientos laborales y sociales.

La necesidad Sensible

El vestir es una acción cotidiana que hacemos todos los días para cubrir nuestro cuerpo y protegerlo de las inclemencias del clima y otros factores externos. Sin embargo, el propósito del vestir va más allá de la simple necesidad de protección. El vestir también es una forma de expresión personal y cultural, que nos permite comunicar nuestra identidad, nuestra posición social y nuestra pertenencia a un grupo.

La forma en que nos vestimos puede transmitir mensajes sobre nuestro género, edad, profesión, gustos personales, religión, etnia, entre otros aspectos. Además, la vestimenta puede ser utilizada como una herramienta de poder, para demostrar nuestra autoridad, nuestra riqueza o nuestro estatus social. En resumen, el propósito del vestir es mucho más que simplemente cubrir nuestro cuerpo. Es una forma de expresión personal y cultural que nos permite comunicar nuestra identidad y nuestra posición social en la sociedad.

Psicología del vestido

En el libro “La Psicología del Vestido” escrito por John Carl Flügel postula que existen 3 propósitos principales por lo que los humanos partieron vistiéndose, que son: el adorno, el pudor y la protección. Aquí este autor toma en consideración toda la historia del vestir, desde lo más primitivo a lo más actual.

Vamos a entrar a revisar el propósito del adorno en mayor detalle, debido a que el autor lo nombra como el principal y de una forma el que se antepone a los otros 2, con esta simple frase “Los datos antropológicos se basan en el hecho de que ente las razas más primitivas existen pueblos que no se visten, pero no pueblos que no se adornen”.

La finalidad del adorno es embellecer la apariencia física a fin de atraer las miradas de los otros y fortalecer la autoestima, se puede ver el adorno bajo sus “propósitos fundamentales”, que implica los factores psicológicos y/o sociales y el “aspecto formal” que son las principales formas con las que se expresan estos propósitos, el cual puede dividirse a su vez en corporal y externa.

Propósitos fundamentales

Elemento sexual, para aumentar el atractivo sexual de los que las llevan y estimular el interés

Trofeos, viene de la práctica de portar trofeos, muchas veces se emplean como un signo de poder

Aterrorizar, cumple con el deseo de infundir terror en los enemigos o para impresionar o alarmar

Distintivos de rango, una forma de establecer una diferencia de rango, en cuanto más alta sea la categoría, más elaborada y más costosa será el adorno.

Signos de localidad o nacionalidad, Poseen el rasgo que es su tendencia a la inmutabilidad

Ostentación de riquezas, en las sociedades en que ser rico es motivo de orgullo y un medio de obtener poder y respeto, es natural que aquellos traten de distinguirse de esta forma.

Artículos imprescindibles, La necesidad de llevar con nosotros lo que necesitamos en nuestra vida diaria

Extensión del yo corporal, La ropa, aumentando de un modo u otro el tamaño aparente del cuerpo, nos da una sensación mayor de poder, de una mayor extensión de nuestro yo corporal, ya que, en últimas instancias, nos permite ocupar más espacio.

Aspectos formales

La descripción de las principales formas de adorno a través de las cuales se expresan estos propósitos se divide en corporal y externa. El adorno corporal consiste en modelar o manipular el propio cuerpo; el adorno externo en agregarle ropa u otros objetos ornamentales.

Corporal

Cicatrización, forma de adorno, consiste en cicatrices hechas a propósito en la piel para embellecerla, signo de honor.

Tatuaje, se encuentra en todas las gamas de la cultura, produce el efecto de que el cuerpo aparezca menos desnudo, disminuyendo así la necesidad de cubrirse.

Pintura, Es otra forma de embellecimiento que se encuentra en todos los niveles culturales

Mutilación, Consiste en la extirpación de alguna parte del cuerpo

Deformación, distorsiones o modificaciones violentas de las partes del cuerpo, en mayor medida los labios, las orejas, la nariz, la cabeza, los pies y la cintura.

Formas externas de decoración

Vertical, es la de acentuar la postura erecta del cuerpo humano y aumentar su altura aparente

Dimensional, su propósito es aumentar el tamaño aparente del que se usa

Direccional, esta tiende a destacar los movimientos del cuerpo, en particular, la dirección en la que el cuerpo avanza a través del espacio.

Circular, Atrae la atención hacia los contornos redondeados del cuerpo

Local, Atrae la atención hacia alguna de sus partes o bien se lleva por sus propios atributos de belleza como un objeto independiente, atractivo por su valor intrínseco (forma, color, brillo) o por su significado y por las asociaciones que implica.

Sartorial, Consiste en el embellecimiento de las prendas ya existentes

La versatilidad del material: El papel de la tela en el vestir

La fabricación de ropa y moda depende en gran medida del estudio de las telas. Se investigan las diferentes formas en que se pueden producir tejidos utilizando fibras naturales y sintéticas, junto con las propiedades físicas y químicas de estas fibras. También se analizan las técnicas de tejido y acabado, utilizadas para crear telas con características específicas, así como el comportamiento de las telas en diferentes condiciones.

Identificar y clasificar diferentes tipos de telas también es un aspecto crucial de este estudio. Desde algodón y lana hasta seda, lino, poliéster y nylon, las telas pueden variar en composición, textura, apariencia y características. Comprender los tejidos es fundamental para crear prendas de alta calidad que se ajusten al cuerpo correctamente y satisfagan las necesidades de los usuarios.

En conclusión, la tela es una parte vital de la prenda y la confección. Su estudio cubre las propiedades de la fibra, las técnicas de tejido y acabado, y el comportamiento de la tela en diferentes condiciones. Entendiendo los tejidos, podemos crear prendas duraderas, resistentes y cómodas de llevar.

Cualidades y singularidades

Las cualidades y peculiaridades de un material textil pueden variar dependiendo de la fibra utilizada y el proceso de fabricación

Caída (Suavidad y fluidez de los materiales)

La caída se refiere a cómo un material se desliza y se dobla cuando está colgado o usado. Algunos materiales tienen una caída suave y fluida, lo que significa que se pliegan y se adaptan fácilmente a las formas del cuerpo o a la estructura de una prenda. Otros materiales pueden tener una caída más rígida o estructurada.

Peso (Influencia del peso en el movimiento y la sensación de la tela.)

Algunos textiles pueden ser livianos y delicados, mientras que otros pueden ser más pesados y tener una sensación más sustancial. El peso del material puede afectar la forma en que se mueve, cae o se sostiene en una prenda.

Elasticidad (Del material a la tela)

La elasticidad se refiere a la capacidad de un material para estirarse y recuperar su forma original. Algunos materiales textiles son altamente elásticos, lo que significa que pueden estirarse fácilmente y volver a su forma original sin deformarse. Otros materiales pueden tener poca o ninguna elasticidad.

Textura (La superficie táctil y visual de las telas)

La textura se refiere a cómo se siente y se ve la superficie del material. Puede variar desde texturas suaves y lisas hasta texturas rugosas o ásperas. La textura del material puede afectar la apariencia y la sensación táctil de una prenda.

Manufactura textil

“La «materia prima» con que se construye un cuerpo artificial no se encuentra en estado natural, sino que forma parte de un patrimonio de materiales que ha sido preparado en procesos anteriores” (Cruz & Cruz, P., 2003,14)

La manufactura textil es un proceso complejo que comienza con la recolección o producción de fibras textiles. Estas fibras pueden ser de origen natural, artificial o sintético, y cada una requiere un proceso de preparación diferente antes de convertirse en hilo. Las fibras naturales, como el algodón, la lana y el lino, tienen una longitud limitada y deben someterse a una preparación exhaustiva antes de convertirse en hilo. Este proceso implica limpiar y cardar las fibras para eliminar las impurezas y alinear las fibras en paralelo, para que puedan ser estiradas e hiladas en un hilo de la longitud, diámetro, resistencia y textura deseados. Las fibras artificiales, como la viscosa y el rayón, se producen a partir de materia prima natural, como la celulosa de la madera, y requieren un proceso de disolución y regeneración para convertirse en filamentos continuos que luego se pueden hilar. Las fibras sintéticas, como el poliéster y el nylon, se producen a partir de productos químicos fabricados por el hombre. Estas fibras se crean a través de un proceso de polimerización, que convierte los productos químicos en largas cadenas de polímeros que luego se hilan. Una vez que se han preparado las fibras, podemos pasar a la transformación a través del hilado. El hilo es una hebra continua hecha de fibras textiles, que se puede torcer, bobinar o lanzar para generar la longitud y la textura deseadas, es la unidad básica utilizada en la construcción de textiles y es esencial para la manufactura textil.

Procesos Textiles

Los procesos textiles han evolucionado a lo largo de la historia, desde los telares manuales hasta las máquinas automatizadas de hoy en día. La fabricación textil es un proceso complejo que implica una serie de pasos para convertir las fibras en tela. A continuación, se describen los procesos textiles más comunes usados en la actualidad.

Hilado

El proceso de hilado implica convertir las fibras en hilos. Las fibras pueden ser de origen vegetal, animal o sintético. El hilado se realiza en un huso o en una hiladora, donde se estiran las fibras para formar un hilo, los que pueden ser retorcidos para aumentar su resistencia.

Tejido

El tejido es el proceso de entrelazar los hilos para crear una tela. Los telares son utilizados para hacer telas de diferentes tamaños y grosores. Hay varios tipos de telares, como el telar de lanzadera, el telar de marco y el telar circular. El tejido puede ser hecho a mano o a máquina.

Teñido

El teñido es el proceso de agregar color a la tela. Los tintes pueden ser naturales o sintéticos. Los tintes naturales se hacen a partir de plantas, animales o minerales. Los tintes sintéticos se fabrican químicamente. El teñido se puede hacer antes o después del tejido, dependiendo del diseño final de la tela.

Manipulación textil

La manipulación textil es el proceso de modificar y transformar tejidos mediante distintas técnicas para lograr diferentes efectos

Estas manipulaciones textiles son hechas tanto de forma manual como utilizando maquinaria especializada, y permiten generar texturas, volúmenes y diseños en los tejidos.

Aspecto visual: Explorando la estética textil.

- Estampado: Creación de diseños y patrones mediante la aplicación de tinta o colorantes.
- Teñido: Cambio de color de la tela sumergiéndola en tintes.
- Batik: Técnica de teñido y estampado tradicional indonesio.

Estructura del textil

Volumen

*Nudo shibori: Se utilizan técnicas de anudado tradicionales japonesas para crear patrones decorativos y textura en la tela.

*Tejido en Punto smock: Se realiza una serie de pliegues y puntadas para ocasionar un efecto de relieve en la tela.

*Plisado con calor: Se usan calor y presión para generar pliegues permanentes en la tela.

Densidad

*Aplicación de almidón: Se rocía o sumerge la tela en almidón para endurecerla y aumentar su rigidez.

*Entretela: Se emplea una entretela, que es un tejido especial más rígido, que se adhiere a la tela principal para aumentar su rigidez y estabilidad.

Composición

*Slashning: Es una técnica en la que se actúan cortes decorativos o diseños geométricos en la tela, añadiendo textura y relieve a la pieza final.

* Bordado: Se emplean hilos y agujas para coser diseños decorativos sobre la tela.

Plegabilidad: El arte del plisado en el diseño de indumentaria.

El plisado es una técnica artística que ha dejado una huella significativa en el mundo del diseño de indumentaria. A través de la manipulación de la tela, se crean pliegues cuidadosamente estructurados que agregan textura, movimiento y un sentido único de estilo a las prendas.

- La relación entre el origami y la plegabilidad en la tela.

El origami, el arte japonés del plegado de papel, ha sido una fuente de inspiración para el diseño textil y el plisado de la tela. Al igual que en el origami, el plisado en la tela implica la creación de pliegues mediante el plegado cuidadoso y preciso. La relación entre estas dos disciplinas radica en la comprensión de la física del origami y cómo se puede aplicar a la tela. El estudio de los pliegues, las tensiones y la geometría en el origami ha permitido desarrollar técnicas y enfoques innovadores en el diseño textil, brindando nuevas posibilidades para la creación de prendas únicas y estructuradas.

- Geometría del plegado y su aplicación en el diseño textil.

La geometría del plegado juega un papel crucial en el diseño textil y el plisado de la tela. La forma en que se pliegan los tejidos determina la apariencia, la estructura y el movimiento de las prendas resultantes. La comprensión de los principios geométricos involucrados en el plegado permite a los diseñadores experimentar con diferentes patrones y formas

- El oficio del plisado

Plisados Lognon

El plisado es un oficio especializado que requiere habilidad, experiencia y atención meticulosa al detalle. Plisados Lognon es una casa de renombre en el arte del plisado textil, reconocida por su maestría en la creación de pliegues perfectos y detallados en los tejidos. Los artesanos expertos de Plisados Lognon utilizan técnicas tradicionales y herramientas especializadas para llevar a cabo el proceso de plisado, añadiendo textura y movimiento a las prendas. Su trabajo representa

la excelencia en el arte del plisado, consolidándose como líderes en esta técnica distintiva.

- Procesos de plisado

El proceso de plisado de la tela involucra varios pasos que garantizan resultados óptimos. El plisado en el diseño de indumentaria es un arte que combina la precisión del origami con la creatividad en el diseño textil.

- a. Primero, se generan dos matrices en cartón que servirán como guía para los pliegues.
- b. Estas matrices se pliegan cuidadosamente según la geometría deseada
- c. La tela se coloca entre las dos matrices y se pliega y fija
- d. Una vez que la pieza está lista, se coloca en una cámara de vapor durante al menos una hora y media. El vapor permite que los pliegues se fijen de forma permanente en la tela
- e. Sacar y ver el resultado

Forma

Cuando hablamos de confección, es fundamental comprender la estrecha relación entre el cuerpo y la prenda que vestimos. La vestimenta no solo es un elemento externo, sino que se convierte en el espacio que habitamos. Por lo tanto, al abordar su forma, debemos considerar en primer lugar el cuerpo mismo.

Una prenda bien diseñada debe respetar y comprender el funcionamiento del cuerpo. Debe tomar en cuenta su morfología y generar una forma que surge en la interacción entre el cuerpo y

su entorno. El diseño se materializa en el cuerpo, siendo este el punto de partida y el resultado final.

Para lograr que una prenda funcione en armonía con el cuerpo, es esencial comprender su tridimensionalidad, su constante movimiento y articulación. Esto implica considerar diferentes estados del cuerpo, como el movimiento, las fuerzas que actúan sobre él y su estado de reposo. La prenda se adapta y toma forma del cuerpo, creando un espacio contenedor que nos envuelve.

Desde una perspectiva morfológica, es necesario profundizar en el conocimiento anatómico del cuerpo y explorar sus posibilidades cinéticas. También debemos considerar las cualidades estructurales y superficiales de los materiales y las técnicas constructivas utilizadas en la confección. Es fundamental reconocer al cuerpo como un espacio de percepción individual y colectiva, ya que es único y portador de nuestra identidad, al mismo tiempo que forma parte de un cuerpo social más amplio.

Relaciones

cabeza— tronco— extremidades:

Para explorar al máximo el movimiento del cuerpo y prever las transformaciones posturales que generará el vestido

frente- espalda:

La división frente espalda es la más frecuente utilizada en la conformación de la ropa. Sin embargo, habría que considerar también la dimensión de los laterales para así reconstruir el volumen corporal completo

inferior- superior:

Trazando una línea imaginaria por debajo del ombligo (centro de gravedad) se determina la división entre la zona inferior y superior del cuerpo. Esta división permite localizar espacialmente la vestimenta en torno al cuerpo, tomando al

ombligo como centro, la mayoría de las cultura producen prendas distintas para la zona superior e inferior

izquierda- derecha

La proyección del cuerpo al plano textil, esta relación permite trabajar de manera simétrica simplificando el proceso de confección; sin embargo, la ruptura de dicha simetría es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la generación del diseño

Movimiento

- cada estructura morfológica, cada ser vivo, contiene en su forma las leyes del propio movimiento
- La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos

Proporciones

- Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y representación del cuerpo, y de este modo, de los diferentes elementos de la vestimenta, tales como la longitud de los planos y la ubicación de accesorios en las prendas

Líneas y siluetas

- Líneas constructivas que se toman para configurar la silueta, tales como fuelle, frunces, articulación de planos, pliegues, plisados, etc. Son elementos de intervención y calificación de la superficie. Así como el dibujo, la textura y el color, las líneas constructivas ponen de relieve la superficie, creando efectos de percepción, luces y sombras, énfasis y recorridos igualmente rastreables en el cuerpo y el vestido
- la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo
- trapecio, bombé o anatómica, ente otro y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etc.

- Trapecio, bombé o anatómica, ente otro y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etc.
- El concepto de silueta implica una representación bidimensional (o plana)

Confección

*Articulated Anatomy, Aitor Throup

La confección de la ropa es un proceso complejo que implica una serie de pasos y procedimientos, desde el diseño hasta la producción final. A continuación, se describirán los principales procesos de confección de la ropa.

Diseño:

El primer paso en la confección de la ropa es el diseño. Los diseñadores crean diseños originales, basados en tendencias de moda, colores, estilos y materiales. Estos diseños pueden ser dibujos a mano o creaciones digitales, y se utilizan para crear los patrones de la ropa.

Patronaje:

Una vez que se ha generado el diseño, se usa para crear el patrón de la ropa. El patrón es un plano en papel que se utiliza como guía para cortar y coser la tela. Los patrones se crean a medida de las medidas del cuerpo humano, y pueden ser modificados según las preferencias del diseñador o del cliente.

Corte:

El siguiente paso en la confección de la ropa es el corte de la tela. La tela se extiende en una mesa grande y se corta usando un patrón como guía. Los cortadores profesionales usan herramientas especializadas para asegurar que la tela se corte de manera precisa y uniforme.

Confección:

Después de que la tela ha sido cortada, comienza la confección. Este proceso implica coser las piezas de tela juntas, siguiendo el patrón y las instrucciones del diseñador. Los operarios de confección usan máquinas de coser, tijeras y otros utensilios de costura para unir las piezas de tela y generar la prenda final.

Acabado: Una vez que se ha cosido la prenda, se realiza el acabado. Este proceso implica agregar detalles finales, como botones, cremalleras, bordados y otros adornos. También se plancha y se empaqueta la prenda para su distribución.

En general, el proceso de confección de la ropa puede ser muy laborioso y requiere habilidades especializadas. Las empresas de confección de ropa suelen emplear a un equipo de trabajadores, cada uno especializado en una etapa del proceso.

Además de los procesos mencionados anteriormente, también hay otros factores importantes en la confección de la ropa, como la elección de los materiales. Los diseñadores y los fabricantes de ropa deben seleccionar telas de alta calidad que sean duraderas y cómodas de usar. Los materiales también deben ser fáciles de cuidar, lavar y planchar.

Desafíos del mundo textil

El mundo textil enfrenta muchos desafíos en la actualidad, desde problemas ambientales hasta problemas sociales y económicos. Estos son algunos de los desafíos más importantes que enfrenta la industria textil en la actualidad:

Sostenibilidad:

La producción de textiles es una de las industrias más contaminantes del mundo. Desde el uso de productos químicos tóxicos hasta la gran cantidad de agua que se utiliza en la producción de textiles, la industria textil tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Es necesario que la industria textil se vuelva más sostenible para reducir su impacto ambiental.

Abuso laboral:

La industria textil a menudo se asocia con el abuso laboral, especialmente en países en desarrollo. Las empresas de ropa a menudo subcontratan la producción de sus productos a fábricas que no cumplen con las normas laborales internacionales. Es necesario que la industria textil garantice el respeto por los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Cambio climático:

La industria textil contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. La producción de fibras textiles requiere una gran cantidad de energía y emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero. La industria textil debe tomar medidas para reducir su huella de carbono y fomentar la utilización de tecnologías más limpias y eficientes.

Tecnología disruptiva:

La tecnología está cambiando la forma en que se producen y se consumen los textiles. La impresión 3D, el desarrollo de materiales sintéticos y la automatización son solo algunos ejemplos de tecnologías disruptivas que están transformando la industria textil. Las empresas de ropa y los fabricantes de textiles deben adaptarse a estos cambios para seguir siendo competitivos.

Competencia global:

La globalización ha permitido a los fabricantes de ropa trasladar la producción a países donde los costos laborales son más bajos. Esto ha llevado a una competencia global intensa en el mercado textil, lo que ha llevado a la disminución de los precios y a menudo a la explotación laboral. Los fabricantes de ropa y textiles deben ser conscientes de su impacto social y económico y trabajar para garantizar condiciones laborales justas y sostenibles en todo el mundo.

En resumen, la industria textil enfrenta muchos desafíos en la actualidad, desde la sostenibilidad hasta los derechos laborales y la competencia global. Las empresas de ropa y los fabricantes de textiles deben tomar medidas para abordar estos desafíos y garantizar un futuro sostenible y justo para la industria textil.

