

Documentos de Trabajo Areandina

ISSN: 2665-4644

Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes

Sede Bogotá

[TT] Investigación formativa en Diseño de Moda a través del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) y el Proyecto Integrador de Semestre (PISE) 2020-1

Programa de Diseño de Modas

Las series de documentos de trabajo de la Fundación Universitaria del Área Andina se crearon para divulgar procesos académicos e investigativos en curso, pero que no implican un resultado final. Se plantean como una línea rápida de publicación que permite reportar avances de conocimiento generados por la comunidad de la institución.

**Investigación formativa en Diseño de Moda a través del Proyecto
Pedagógico de Aula (PPA) y el Proyecto Integrador de Semestre (PISE) 2020-1**

Clara Ivonne Riachi Vega

Olga Lucia Zipa Patiño

Lida Eugenia Lora Gómez

Yanira Alejandra Alfonso Fandiño

Swen Ramírez Rasmussen

Mary Evelin Ruíz

Christian Camilo Caicedo Moreno

Gina Elizabeth Ortiz García

Gladys Adriana Ramos Pinzón

Docentes del programa de Diseño de Modas, Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes, Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá.

Fabian Felipe Zapata Rozo

Daniela Stefany Castillo Prado

Natalia Andrea Barrera Godoy

María Paula Vega Bustamante

Laura Daniela Torres Rincón

Luisa Fernanda Lizcano Garzón

María Paula Tique Santos

Viviana Vanessa Velásquez Ruiz

Estudiantes del programa de Diseño de Modas, Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes, Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá.

Cómo citar este documento:

Riachi Vega, C. I., Zipa Patiño, O. L., Lora Gómez, L. E., Alfonso Fandiño, Y. A., Ramírez Rasmussen, S., Ruiz, M. E., Caicedo Moreno, C. C., Ortiz García, G. E., Ramos Pinzón, G. A., Zapata Rozo, F. F., Castillo Prado, D. S., Barrera Godoy, N. A., Vega Bustamante, M. P., Torres Rincón, L. D., Lizcano Garzón, L. F., Tique

Santos, M. P. y Velásquez Ruiz, V. V. (2020). Investigación formativa en Diseño de Moda a través del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) y el Proyecto Integrador de Semestre (PISE) 2020-1. *Documentos de Trabajo Areandina* (2). Fundación Universitaria del Área Andina. <https://doi.org/10.33132/26654644.1928>

[T1]Tabla de contenido

[T1]Resumen.....	6
[T1]Perfil de los docentes.....	7
[T1]Introducción.....	10
[T1]Semestres II y III.....	15
[T2]Línea de investigación “Patrimonio y cultura”	15
[T2]Segundo semestre. Diseño experimental.....	15
[T2]Ensayo investigación-creación segundo semestre.....	17
[T2]Tercer semestre. Diseño textil (aplicado en masculino casual)	20
[T1]Semestres IV, V y VI.....	29
[T2]Línea de investigación “Diseño e innovación”	29
[T2]Cuarto semestre. Diseño de tendencias (aplicado al vestuario femenino formal).....	29
[T2]Ensayos investigación-creación cuarto semestre.....	31
[T2]Quinto semestre. Diseño de moda nacional (aplicado a la sastrería masculina).....	34
[T2]Ensayos investigación-creación quinto semestre.....	36
[T2]Sexto semestre. Diseño de moda internacional (aplicado a ropa interior y deportiva).....	46
[T2]Ensayos investigación-creación sexto semestre	48
[T1]Semestres VII.....	54
[T2]Línea de investigación “Comunicación interactiva”	54
[T2]Séptimo semestre. Diseño de autor (aplicado al vestuario de gala y novias)	54
.....	54
[T2]Ensayos investigación-creación séptimo semestre	56

[T1]Resumen

El siguiente texto presenta la recopilación de diversas investigaciones y experiencias adquiridas en el marco de los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA) y los Proyectos Integradores de Semestre (PISE) del programa de Diseño de Modas en la sede Bogotá durante el semestre 2020-1. Estas estrategias pedagógicas buscan dinamizar la apropiación de los conceptos relacionados con el diseño y la moda, de forma integral y siempre acorde con una línea de vestuario. Desde el Comité Curricular, se precisa la temática para trabajar en el semestre a partir de un ejercicio de observación sobre los principales acontecimientos y dinámicas culturales, económicas y tecnológicas a nivel global. Para el 2020-1 la investigación se relacionó con “Trascender universos paralelos entre las Bellas Artes”, tema que se buscó hacer un reconocimiento a las artes como una actividad humana, creativa e importante para la mayoría de las épocas y culturas. La forma cómo el programa articula este tema con los diferentes entregables por semestre y las líneas de investigación, que son fortalecidas a través de sus productos de creación, es parte de lo que se quiere compartir con la comunidad académica; por esta razón, los mejores ensayos se incluyen en este texto. Como producto final se presentan las colecciones en la pasarela virtual “PISE MODAS 2020-1” de la Fundación Universitaria del Área Andina, publicadas el 24 de agosto de 2020 en el grupo oficial del programa de Diseño de Modas en Facebook, y que desde entonces ha tenido el reconocimiento por ser proyectos que se desarrollaron satisfactoriamente en medio del confinamiento por la crisis de salud mundial ocasionado por la COVID-19.

Palabras clave: investigación creación, moda, pedagogía en diseño, tendencias de moda, universos paralelos.

[T1] Perfil de los docentes

[T3] Dirección del Programa

Clara Ivonne Riachi Vega

Diseñadora Textil, especialista en Gerencia Educativa y MBA con especialidad en Marketing y Ventas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en educación superior, en programas pertenecientes a las áreas de formación de arte, diseño, comunicación y educación. Se ha desempeñado como docente catedrática, administrativa, directora de programas y de facultad, y par académico. Ha asesorado más de 80 proyectos de grado y ha sido evaluadora de proyectos de investigación de programa. Amplia experiencia en diseño curricular de programas de pregrado y posgrado en su área. Conferencista de Protocolo Empresarial, en empresas de diferentes sectores.

[T3] Asignaturas de Diseño

Olga Lucia Zipa Patiño

Diseñadora de Modas y Textiles, Artista gráfica, especialista en Didáctica del Arte, magíster en Gestión de Proyectos de Innovación y Producto. Cuenta con 20 años en el ejercicio pedagógico, ha tenido la oportunidad de orientar proyectos de investigación desde el co-diseño, aplicados a los requerimientos en entornos de la salud y proyectos enfocados en el reconocimiento de patrimonios culturales. Docente universitaria en las áreas de diseño, expresión e ilustración y semiótica.

Lida Eugenia Lora Gómez

Diseñadora Textil y Diseñadora de Modas, especialista en Didáctica del Arte, candidata a magíster en Educación y Procesos Cognitivos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector textil e investigativo desde la academia, en la cual aporta en el aula de clase al desarrollo creativo de los estudiantes desde la experimentación y la intervención con diferentes fibras, hilos, telas y acabados textiles.

Yanira Alejandra Alfonso Fandiño

Diseñadora Gráfica y de Modas, especialista en Didáctica del Arte, realización de cursos de profundización en metodologías de enseñanza, además de técnicas artísticas de ilustración en instituciones internacionales, maestrante en Diseño con énfasis en Investigación. Con más de 12 años de experiencia en creaciones gráfica, orientadas en los últimos 6 años a la expresión en diseño de modas. Docente universitaria en las carreras de Diseño Gráfico, Animación y de Moda en diferentes universidades.

Swen Ramírez Rasmussen

Diseñador de Modas y Textiles, especialista en Didáctica del Arte, aspirante a magíster en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Estudios de profundización en Diseño de Joyería. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el campo investigativo y docencia en las áreas de diseño para artes escénicas, diseño de alta moda y maquillaje de fantasía-caracterización.

[T3]Asignaturas de Arquitectura del Vestido

Mary Evelin Ruíz

Diseñadora de Modas y textiles, especialista en Pedagogía para la Docencia Universitaria. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector industrial y académico de la moda, desde la generación de módulos de producción e ingeniería para plantas de producción. Desde el aula de clase se fortalecen procesos encaminados a la fidelización del proceso textil y de confección aplicados al sector real.

Christian Camilo Caicedo Moreno

Diseñador de Modas y Textiles, especialista en Didáctica del Arte, estudios de profundización en visual *merchandising*, magíster en Dirección Estratégica en Marketing. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo investigativo y la docencia desde el área del patronaje y confección especializado en universo del vestuario *jeanswear*.

Gina Elizabeth Ortiz García

Diseñadora de Modas, especialista en Gestión de la Productividad y la Calidad. Cuenta con experiencia en formación para el sector productivo de la confección industrial, en áreas de patronaje, trazo, corte, confección a nivel industrial. Igualmente, experiencia educativa en el diseño de estructuras curriculares, construcción, aplicación de proyectos y elaboración del material pedagógico del área de confección, orientados al desarrollo de competencias laborales. Diseñadora, patronista y supervisora para empresas y microempresas del sector productivo de la confección.

Gladys Adriana Ramos Pinzón

Diseñadora Textil e Ingeniera Industrial, especialista en Arte en los Procesos de Aprendizaje y maestrante en Talento Humano. Empresaria con la Boutique Adrimodas (fundada en 1967) desde 1993 hasta la fecha, empresa especializada en confección sobre medida. Cuenta con experiencia como docente universitaria desde 2004.

[T1] Introducción

Las estrategias pedagógicas institucionales de los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA) y los Proyectos Integradores de Semestre (PISE) permiten realizar una apropiación reflexiva del conocimiento en diseño y su articulación con la sociedad como un todo fundamental para generar innovación.

A través del Proyecto Integrador de Semestre y desde el trabajo sincronizado de las cátedras de Diseño, con el de las de Arquitecturas del Vestido, y las de Ilustración de moda, principalmente, se han obtenido resultados significativos que se han dado a conocer en diferentes escenarios. De acuerdo con los requerimientos del portafolio y la exploración de cada estudiante, se conceptualiza la colección y elige un atuendo para ser elaborado con el apoyo de los conocimientos adquiridos en las cátedras de patronaje y confección, así como en la asignatura de Arquitectura del Vestido.

Sin embargo, ya iniciando el semestre 2020-1, estas estrategias pedagógicas se tuvieron que ajustar radicalmente. El mundo que conocíamos cambió, la problemática de salud que veíamos en otros países pronto llegó y logró cambiar nuestras dinámicas de vida, en otras palabras, el COVID-19 que se veía en otras latitudes pronto fue declarado como pandemia y llegó a Colombia. No fue fácil adaptarnos a esta nueva realidad, pero a pesar de las dificultades, los objetivos trazados se cumplieron y se sobrepasaron, gracias a la sinergia y el compromiso de todos.

Por ejemplo, esta crisis exigió buscar nuevas formas de interactuar y de apropiarse del conocimiento, nos apoyamos en los encuentros sincrónicos, una actividad que exigió no sólo paciencia, sino la apertura y acercamiento al uso de la tecnología, donde gratamente todos aprendimos de todos.

A la par, fue muy significativo evidenciar que la motivación y creatividad, tanto de directivas, docentes como de los estudiantes, nunca decayó; por el contrario, se vio fortalecida y reflejada a través de las diferentes sustentaciones y colecciones que fueron presentadas ante jurados externos de forma virtual y por medio del portafolio final.

De otra parte, es importante resaltar los ensayos de investigación-creación entregados por los estudiantes de segundo a séptimo semestre del programa de Diseño de Modas, que se concentraron en la investigación del tema asignado para cada semestre y en relatar su experiencia con el ejercicio de conceptualización, proceso fundamental para el desarrollo de su colección de moda.

Apoyados en las líneas de investigación de la Facultad: i) patrimonio y cultura, ii) diseño e innovación, iii) comunicación interactiva y iv) pedagogía en diseño, se planteó un tema general por parte de la dirección y equipo docente del programa, el cual se relacionó con las tendencias sociales y culturales actuales. A continuación, se presenta el tema general y los subtemas de investigación abordados de acuerdo con los universos del vestuario y al semestre que corresponde.

Como producto final los atuendos fueron seleccionados para participar en la pasarela virtual “PISE MODAS 2020-1” de la Fundación Universitaria del Área Andina, la cual se publicó el 24 de agosto de 2020 por el grupo oficial de Diseño de Modas Areandina en Facebook y desde entonces ha tenido el reconocimiento de estudiantes, familiares, docentes y directivas de la institución.

Un agradecimiento muy especial a la profesora Aleja Alfonso Fandiño y Andrés Martínez, coordinador académico del programa, por la producción de los videos. A continuación, los videos del evento con los atuendos y autores citados en este documento:

- Proyectos II y III semestres:
<https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082173628581248/>
- Proyectos IV y V semestres:
<https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082187608579850/>
- Proyectos VI y VII semestres:
<https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082194998579111/>

[T3]Referentes Guía de Curso 2020-1

Camargo, J. E., Córdoba, H. E., Quilaguy, D. M. y Ruiz, W. B. (2016). *Documento de líneas de investigación Facultad de Diseño, Comunicación y bellas Artes.*

Grupo de Investigación Proyecta. Fundación Universitaria del Área Andina.
<https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/588>

Documento Institucional. VAC-DA-012-2011.

[T1] Tema de investigación 2020-1: “Trascender universos paralelos entre las Bellas Artes”

[T2] Proyecto Integrado de Semestre (PISE)

- II Semestre: Arquitectura
 - Trascender: Silueta vs. Superficie.
 - Visión: “La moda es arquitectura... es cuestión de proporciones” Coco Chanel.
 - Palabras clave: equilibrio, espacio, estructuras, forma, proporciones.
 - **Keywords: Shape. Structures. Balance. Proportions. Space.**
- III Semestre: El Comic... (el “novenno arte”).
 - Trascender: Humano vs. Superhumano.
 - Visión: cómo el hombre desarrolla capacidades extraordinarias o sobrenaturales que han hecho parte de una construcción cultural y simbólica.
 - Palabras clave: aerodinámica, controversia, cultura pop, extravagancia, némesis, simbiótica, vestuarios narrativos.
 - **Keywords: Pop Culture. Narrative Costumes. Nemesis. Aerodynamics. Extravagance. Controversy. Symbiotic.**
- IV Semestre: Danza.
 - Trascender: Estructurado vs. Desnudez.
 - Visión: “Con los años he aprendido que lo más importante en un vestido es la mujer que lo lleva puesto” Yves Saint Laurent.
 - Palabras clave: carácter, místico, reformular códigos, sensualidad, vacíos.
 - **Keywords: Codes Reformulated. Sensuality. Character. Mystic. Empty.**
- V Semestre: Escultura.
 - Trascender: Época vs. Vanguardista.

- Visión: interpretación de prendas de época audaces en donde la sastrería tradicional convive con la expresión de la vanguardia rotunda y aventurera.
- Palabras clave: elegancia, fluidez, minimalismo, sobriedad.
- **Keywords: Sobriety. Fluent. Elegant. Minimalism.**
- VI Semestre: Pintura.
 - Trascender: Sensual vs. Onírico.
 - Visión: “Yo no diseño vestidos... Yo diseño sueños” Ralph Lauren.
 - Palabras clave: curiosidad creativa, glamour sin complejos, irreflenable, subconsciente, surrealismo.
 - **Keywords: Irreflenable Surrealism. Creative Curiosity. Subconscious.**
- VII Semestre: Música.
 - Trascender: Clásico vs. Majestuoso.
 - Visión: “El secreto de la elegancia es ser uno mismo” Hubert de Givenchy.
 - Palabras clave: autenticidad, espíritu nostálgico, extravagancia exquisita, nobleza.
 - **Keywords: Nostalgic Spirit. Nobility. Authenticity. Exquisite Extravagance.**

[T2] Proyecto Pedagógico de Aula (PPA)

- II Semestre: cuellos de época.
- III Semestre: chaqueta en denim reciclado.
- IV Semestre: corbatas con sublimación.
- V semestre: carteras bordadas.
- VI Semestre: arnés-corpiño.
- VII Semestre: tocados.

[T1] Semestres II y III

[T2] Línea de investigación “Patrimonio y cultura”

Con el desarrollo de esta línea se busca contribuir al rescate, promoción y difusión de las prácticas vivas que constituyen el patrimonio material e inmaterial colombiano, desde lo ancestral, rural y urbano (tradiciones, oralidades, prácticas, imaginarios, filosofía, representaciones, conocimientos, técnicas, usos, saberes, artes, etc.), con el fin de generar fundamentos que aporten a la generación de soluciones a problemas actuales desde la cultura del diseño.

[T3] Núcleos problemáticos

- Memoria cultural.
- Saberes e identidad cultural.
- Significados culturales.

[T2] Segundo semestre. Diseño experimental

Núcleo problemático: saberes e identidad cultural.

Subtema de investigación: Arquitectura.

Palabras clave: equilibrio, espacio, estructuras, forma, proporciones.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de segundo semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, investigando sobre la Arquitectura y sus principales características para realizar analogías sobre el cuerpo con una exploración significativa en: Silueta vs. Superficie. Estas competencias se desarrollan experimentando con la forma y los fundamentos del diseño, el modelado sobre maniquí y la producción industrial de colecciones; con el fin de diseñar una (1) colección en línea femenina para el universo de vestuario casual.

[T3] Entregables

Semana 9

- Moodboards.

- Bitácora de proceso.
- Ficha comité de diseño.

Semana 11

- Ensayo investigación-creación.

Semana 16

- Bitácora de experimentación con la forma.

Portafolio final

- Colección de 10 atuendos para la línea femenina experimental blanco-negro y gris.
- Dibujos a plano – usando reglas a $\frac{1}{4}$ de escala.
- Diseño de calzado.
- Ficha técnica con el desarrollo del prototipo seleccionado por el comité de diseño.

[T3]Entregas finales

Para ver los diseños entregados al final del Proyecto Integrador de Semestre (PISE 2020-1) de los estudiantes de segundo semestre puede ver el vídeo en el siguiente link: <https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082173628581248/>

[T2] Ensayo investigación-creación segundo semestre

[T3] Historical Realness

Fabian Felipe Zapata Rozo

Con este ensayo quisiera presentar la investigación y el proceso creativo realizado para llegar a mi colección experimental “Historical Realness”. Todo empieza con la investigación sobre las bellas artes y la elección de la obra arquitectónica *Science World* ubicado en Vancouver (Canadá) y creada en el 1989 por el arquitecto Bruno Freschi, bajo los principios patentados por el arquitecto Richard Buckminster, que consiste en una “pelota de golf”, pero en el mundo de la ciencia sería una cúpula geodésica.

¿Qué es una cúpula geodésica? Es una malla espacial que se da por la unión de pequeñas barras, estas se unen entre sí a través de sus extremos formando la red tridimensional que a partir de triángulos tienen una fuerza inigualable, siendo así la cúpula geodésica una de las numerosas variaciones de la cúpula gótica, todo lo anterior estudiado por este arquitecto. Gracias a estos estudios, Bruno Freschi decidió ejecutar su propuesta de arquitectura articulándola a un museo moderno de ciencia, tecnología e historia natural. Partiendo de esto, comienzo la excursión para la realización de mi colección, usando claramente el principio de cúpula geodésica, pero también articulé valiosas exposiciones presentadas en este museo, tales como “Search” que ofrece un viaje a la historia dentro de la naturaleza, presentando réplicas de fósiles y pasajes por árboles de más de 800 años de antigüedad, así logrando darle algo de aventura y concepto a mi colección.

Esta arquitectura me llamó la atención por su particular forma que representa la fuerza que hay en la unión de pequeños elementos, y el poder articulador no solo del elemento arquitectónico, sino de su funcionalidad en la sociedad actual; ya que es un centro turístico en Canadá muy visitado y nombrado. De esta manera, lo que deseo comunicar, de forma teatral y fantástica en mi colección, evocará la fuerza que trasciende la historia a través de los años, porque gracias a esa historia es que hemos podido, como seres humanos, partir a una evolución fuerte y capaz de

innumerables hazañas históricas, que es lo que quiero que quede con mi colección, en la memoria de los espectadores y futuras personas que la conozcan. La colección “Historical Realness” es una combinación fuerte, rígida con pequeños toques finos, así como las rosas delicadas y finas en sus pétalos, pero fuertes en sus ramas, teniendo un estilo vanguardista, isabelino, exagerado e imponente; reflejando lo ya nombrado y principal, que es la fuerza.

Fuerza que también quiero comunicar resaltando a las mujeres transexuales por su valentía a la hora de salir del “closet” en esta sociedad actual, que aún asimilan este cambio, que marcará la historia moderna en los próximos años, siendo algunas de ellas quienes incursionen en futuras evoluciones que ayuden a la sociedad.

[T3]Historical Realness

With this essay I would like to present the research and creative process that led to my experimental collection “Historical Realness”. It all starts with the research on the fine arts and the choice of the architectural work *Science World* located in Vancouver (Canada) and created in 1989 by the architect Bruno Freschi, under the principles patented by the architect Richard Buckminster, which consists of a “golf ball”, but in the world of science it would be a geodesic dome.

What is a geodesic dome? It is a spatial mesh that is given by the union of small bars, these are joined together through their ends forming the three-dimensional network that from triangles have an unmatched strength, thus being the geodesic dome one of the many variations of the Gothic dome, all of the above studied by this architect. Thanks to these studies, Bruno Freschi decided to execute his architectural proposal articulating it to a modern museum of science, technology and natural history. Starting from this, I begin the excursion for the realization of my collection, clearly using the principle of geodesic dome, but also articulated valuable exhibits presented in this museum, such as “Search” that offers a journey into history within nature, presenting replicas of fossils and passages through trees over 800 years old, thus giving some adventure and concept to my collection.

This architecture caught my attention because of its particular form that represents the strength that exists in the union of small elements, and the articulating power not only of the architectural element, but of its functionality in today's society; since it is a very visited and named tourist center in Canada. In this way, what I wish to communicate, in a theatrical and fantastic way in my collection, will evoke the strength that transcends history through the years, because it is thanks to that history that we have been able, as human beings, to start a strong evolution and capable of countless historical feats, which is what I want to remain with my collection, in the memory of the viewers and future people who know it. The "Historical Realness" collection is a strong, rigid combination with small fine touches, as well as the delicate and fine roses in their petals, but strong in their branches, having an avant-garde, Elizabethan, exaggerated and imposing style; reflecting the already named and main thing, which is strength.

Strength that I also want to communicate by highlighting transsexual women for their courage in coming out of the "closet" in this current society, who are still assimilating this change, which will mark modern history in the coming years, being some of them who will make inroads in future developments that will help society.

[T2] Tercer semestre. Diseño textil (aplicado en masculino casual)

Núcleo problémico: significados culturales.

Subtema de investigación: El Comic... (el “novenno arte”).

Palabras clave: aerodinámica, controversia, cultura pop, extravagancia, némesis. Simbiótica, vestuarios narrativos.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de tercer semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, investigando sobre el Comic catalogado como el noveno arte, para generar propuestas innovadoras que permitan trascender los conceptos de “Humano vs. Superhumano”, a través de la experimentación con el diseño textil y la producción industrial de colecciones; con el fin de diseñar una colección en línea masculina para el universo de vestuario casual.

[T3] Entregables

Semana 9

- Moodboards.
- Bitácora de proceso.
- Ficha comité de diseño.

Semana 11

- Ensayo investigación-creación.

Semana 16

- Bitácora de experimentación textil - fichas técnicas bases textiles.

Portafolio final

- Aplicación de macrotendencias (materiales textiles y cartas de color).
- Diseño de calzado.
- Dibujos a plano – usando reglas a ¼ de escala.

- Friso de colección con 10 ilustraciones delantero – posterior. Formato análogo.
- Fichas técnicas de indumento seleccionado en el comité de diseño.

[T3]Entregas finales

Para ver los diseños entregados al final del Proyecto Integrador de Semestre (PISE 2020-1) de los estudiantes de tercer semestre puede ver el vídeo en el siguiente link

<https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082173628581248/>

[T2] Ensayos investigación-creación tercer semestre

[T3] Colección Waves

Daniela Stefany Castillo Prado

El desarrollo de la colección Waves empieza con la inspiración en Ben Underwood, un superhumano, quien a sus tres años perdió sus ojos debido a que fue diagnosticado con cáncer de retina y a su habilidad para adaptarse. Ben a los cinco años desarrolló la capacidad de ecolocalizar, esta técnica se basa en transmitir un sonido que posteriormente provocará un eco que volverá a sus oídos, permitiéndole reconocer las formas, la distancia, el material de los objetos, que se encuentran en ese lugar; es similar a un radar que también tienen los murciélagos (Noticias Acunsa, 2017).

Ben comparte varias características con Daredevil (personaje ficticio del mundo creado por la empresa Marvel), quien también es inspiración para esta colección. Este personaje heroico obtiene muchas habilidades y todo comienza con un accidente que lo dejó ciego, pero que mejoró sus sentidos, convirtiendo su falta de visión en un superpoder de radar, en donde crea espacios tridimensionales en la mente a través del eco que lo ayudará a ser el protector de Hell's Kitchen (Marvel Comics, s.f.).

Ben y Daredevil fueron escogidos como inspiración porque, aunque comparten aspectos impresionantes, sus historias son diferentes, y al juntarlas, se puede transportar a un espacio irreal donde las más grandes dificultades convierten a las personas en seres extraordinarios que son superhéroes (Daredevil) y superhumanos (Ben) que transforman la realidad.

Se realizó una investigación en el que la información obtenida fue analizada de manera muy atenta y detallada para rescatar las características más representativas de estos personajes mencionados y llevarlas a la conceptualización, para de este modo empezar a diseñar la colección. Basados en este proceso, se resaltan los siguientes aspectos: la sutileza, la fuerza, la imagen tridimensional y lo tenue de sus cualidades. Después de un proceso de interpretación previo, se utilizaron los siguientes elementos conceptuales que serán implementados en los

diseños: la asimetría, la sobreposición, el movimiento, el volumen y la abstracción de ondas sonoras.

A través de todos estos aspectos, se empezaron a buscar las formas y posiciones más convenientes de representarlos en la colección. Se seleccionaron detalles, texturas, cortes y pliegues que lograran alcanzar ese nivel; en el que se expresaran correctamente las características resaltadas anteriormente, y que, a su vez, reflejaran un estilo masculino casual, que es arriesgado y vanguardista dentro de toda la construcción de la colección, en donde todas sus partes se complementan.

[T3]Collection Waves

The development of the Waves collection begins with the inspiration of Ben Underwood, a superhuman, who at the age of three lost his eyes due to being diagnosed with retinal cancer and his ability to adapt. Ben at the age of five developed the ability to echolocate, this technique is based on transmitting a sound that will subsequently cause an echo that will return to his ears, allowing him to recognize shapes, distance, material of objects, which are in that place; it is similar to a radar that bats also have (Noticias Acunsa, 2017).

Ben shares several characteristics with Daredevil (fictional character from the world created by Marvel), who is also an inspiration for this collection. This heroic character gains many abilities and it all starts with an accident that left him blind, but enhanced his senses, turning his lack of vision into a radar superpower, where he creates three-dimensional spaces in the mind through the echo that will help him to be the protector of Hell's Kitchen (Marvel Comics, s.f.).

Ben and Daredevil were chosen as inspiration because, although they share impressive aspects, their stories are different, and when you put them together, you can be transported to an unreal space where the greatest difficulties turn people into extraordinary beings who are superheroes (Daredevil) and superhumans (Ben) who transform reality.

An investigation was carried out in which the information obtained was analyzed in a very attentive and detailed way to rescue the most representative

characteristics of these characters mentioned and take them to the conceptualization, to thus begin to design the collection. Based on this process, the following aspects are highlighted: subtlety, strength, three-dimensional image and the tenuousness of their qualities. After a previous interpretation process, the following conceptual elements that will be implemented in the designs were used: asymmetry, overlapping, movement, volume and abstraction of sound waves.

Through all these aspects, we began to look for the most convenient ways and positions to represent them in the collection. Details, textures, cuts and pleats were selected to achieve that level; in which the characteristics highlighted above were correctly expressed, and that, in turn, reflect a casual masculine style, which is risky and avant-garde within the whole construction of the collection, where all its parts complement each other.

[T4]Referencias

Marvel Comics. (s.f.). Matt Murdock. Daredevil. *Marvel.com*.
<https://www.marvel.com/characters/daredevil-matthew-murdock/in-comics>
Noticias Acunsa. (2017, 9 de enero). Historia de vida Ben Underwood y su habilidad sobrenatural. *Noticias Acunsa*. <https://noticias.acunsa.es/ben-underwood/>

[T3]Colección inalterable

Natalia Andrea Barrera Godoy

Las Bellas Artes son aquellas expresiones artísticas como la música, la escultura, la danza, la literatura, la poesía, entre otras disciplinas que busca estética y belleza (Montagud Rubio, 2019). Como eje principal se toma a las bellas artes como tema del proyecto de investigación asignado por el programa de Diseño de Modas, bajo el título “Trascender universos paralelos entre las Bellas Artes”.

Ahora bien, el noveno arte, “El comic”, es una segregación para utilizar como inspiración en el III semestre que curso del programa académico mencionado; en el cual se compara a un humano con un superhumano, principalmente, representado en los comics. Por esta razón el “noveno arte” es la inspiración para la creación de una colección masculina casual de diez (10) diseños, con experimentación en superficie.

Tras la búsqueda de un humano con habilidades sobre naturales, encontré la historia de Nong Youhui mejor conocido como “El niño ojos de gato”, este pequeño posee la extraordinaria habilidad física de ver en la oscuridad. Nong nació en un pequeño pueblo al sur de China, en una familia humilde. Un día sus padres llevaron Nong al médico por el extraño color de sus ojos, ya que su color de ojos no era como el de los demás pobladores asiáticos, pero notaron con mayor preocupación que en la oscuridad los ojos de su hijo brillaban con gran intensidad. Luego de realizar pruebas en la oscuridad, los médicos descubrieron que Nong tenía la sorprendente habilidad de ver en la oscuridad (Asere, 2019).

La colección Inalterable está inspirada en la analogía del mundo real de Nong Youhui y el mundo de ficción de Riddick, personajes similares que, por sus ojos brillantes, pueden ver en la oscuridad.

Riddick es un antihéroe del mundo de la ciencia ficción, el cual tiene la habilidad de ver en la oscuridad. Él es un prófugo, traicionado por su especie en un planeta desértico. Sobrevive luchando mano a mano contra depredadores alienígenas y mercenarios que buscan su cabeza por tener un alto precio de recompensa. La resistencia que demuestra Riddick permitió transformarlo en un ser poderoso y peligroso, pero su habilidad para sobrevivir también se le atribuye por su anomalía física: la habilidad de ver la oscuridad (Massanet, 2011).

La colección resalta el contraste entre los colores resplandecientes, que representan la conceptualización de la anomalía de estos dos personajes sobrenaturales, mientras los colores tierra son los que conceptualiza la supervivencia, el ambiente sombrío y hostil en el que se ve envuelto Riddick. Sin embargo, se toman características de la WGSN transformar P/V21 “Superviviente”

para el manejo de la gama de color y la creación de prendas con un estilo de rendimiento militar.

Debido al ambiente postapocalíptico en el que esta Riddick, se manejan elementos de diseño como la superposición de prendas, entrecruzamiento de bolsillos y correas funcionales, las cuales sirven de almacenamiento práctico y de fácil ajuste para un mejor manejo en diferentes ambientes, en este caso en un mundo distópico. Basados en este mundo distópico, el vestuario maneja estructuras asimétricas y con anomalías para impactar más en el espectador, demostrando que no se rige por lineamientos ni por estándares, al igual que nuestro súper humano Riddick.

Bajo la inspiración de los personajes de la historia de Riddick, implementé los arneses, como parte funcional de la colección; mayormente los trajes en el mundo de Riddick son acorazados y manejan accesorios multiusos, para este caso el arnés connota la idea de seguridad, aunque en este caso sin estar aferrado o sujeto a un objeto.

En conclusión, “Inalterable” es una colección para la distinción de individuo con un enfoque de libertad en el movimiento y fácil adaptabilidad a los diferentes entornos.

[T3]Collection Inalterable

Fine Arts are those artistic expressions such as music, sculpture, dance, literature, poetry, among other disciplines that seeks aesthetics and beauty (Montagud Rubio, 2019). As the main axis, the fine arts are taken as the subject of the research project assigned by the Fashion Design program, under the title “Transcending parallel universes between the Fine Arts”.

Now, the ninth art, “The comic”, is a segregation to use as inspiration in the III semester course of the academic program mentioned; in which a human is compared with a superhuman, mainly, represented in comics. For this reason, the “ninth art” is the inspiration for the creation of a casual male collection of ten (10) designs, with surface experimentation.

After searching for a human with supernatural abilities, I found the story of Nong Youhui better known as “The Cat's Eye Boy”, this little boy possesses the extraordinary physical ability to see in the dark. Nong was born in a small village in southern China to a humble family. One day his parents took Nong to the doctor because of the strange color of his eyes, since his eye color was not like that of other Asian villagers, but they noticed with greater concern that in the dark their son's eyes glowed with great intensity. After conducting tests in the dark, the doctors discovered that Nong had the uncanny ability to see in the dark (Asere, 2019).

The Inalterable collection is inspired by the analogy of the real world of Nong Youhui and the fictional world of Riddick, similar characters who, because of their glowing eyes, can see in the dark.

Riddick is an anti-hero from the sci-fi world who has the ability to see in the dark. He is a fugitive, betrayed by his species on a desert planet. He survives by fighting hand-to-hand against alien predators and mercenaries who seek his head for a high bounty. Riddick's resilience has allowed him to become a powerful and dangerous being, but his ability to survive is also attributed to his physical anomaly: the ability to see darkness (Massanet, 2011).

The collection highlights the contrast between the glowing colors, which represent the conceptualization of the anomaly of these two supernatural characters, while the earthy colors are those that conceptualize the survival, grim and hostile environment in which Riddick is involved. However, characteristics are taken from the WGSN transform P/V21 “Survivor” for the handling of the color palette and the creation of garments with a military performance style.

Due to the post-apocalyptic environment in which Riddick is set, design elements such as overlapping garments, crisscrossing pockets and functional straps, which serve as practical storage and easy adjustment for better handling in different environments, in this case in a dystopian world, are handled. Based on this dystopian world, the costumes handle asymmetrical structures and anomalies to impact the viewer more, demonstrating that it is not governed by guidelines or standards, just like our super human Riddick.

Under the inspiration of the characters in the Riddick story, I implemented the harnesses, as a functional part of the collection; mostly the costumes in the Riddick world are armored and handle multipurpose accessories, for this case the harness connotes the idea of security, although in this case without being clinging or attached to an object.

In conclusion, “Inalterable” is a collection for individual distinction with a focus on freedom of movement and easy adaptability to different environments.

[T4]Referencias

- Aseré. (2019, 10 de julio). Conoce la historia de este niño que es capaz de ver en la oscuridad. *Aseré.com*. <https://www.asere.com/conoce-la-historia-de-este-nino-que-es-capaz-de-ver-en-la-oscuridad/>
- Massanet, A. (2011, 8 de marzo). “Las crónicas de Riddick”, estimable y adrenalítica. *Espinof.com*. <https://www.espinof.com/criticas/las-cronicas-de-riddick-estimable-y-adrenalitica>
- Méndez Flores, A. (s.f.). Vitíligo o leucodermia. *Ciencias Médicas Blog*. <https://blog.ciencias-medicas.com/archives/947>
- Montagud Rubio, N. (2019, 10 de septiembre). ¿Cuáles son las 7 Bellas Artes? Un resumen de sus características. *Psicología y Mente*. <https://psicologiymente.com/cultura/cuales-son-bellas-artes>
- Redacción La Prensa. (2012, 22 de enero). Niño ve en la oscuridad debido a rara condición. *La Prensa*. <https://www.laprensa.hn/honduras/apertura/328940-98/ni%C3%B1o-ve-en-la-oscuridad-debido-a-rara-condici%C3%B3n>
- Tubau, D. (s.f.). El noveno arte. *Daniel Tubau Diletante*. <http://wordpress.danieltubau.com/el-noveno-arte/>

[T1] Semestres IV, V y VI

[T2] Línea de investigación “Diseño e innovación”

El objetivo de la línea es contribuir a los conocimientos y prácticas innovadoras del diseño a través de la producción de conocimiento y el desarrollo de propuestas de proyectos innovadores en el diseño, orientados a responder las necesidades de los contextos sociales y económicos.

[T3] Núcleos problemáticos

- Ergonomía y usabilidad.
- Producción de artefactos.
- Diseño sostenible (el diseño como un instrumento de sostenibilidad).

[T2] Cuarto semestre. Diseño de tendencias (aplicado al vestuario femenino formal)

Núcleo problemático: ergonomía y usabilidad

Subtema de investigación: Danza.

Palabras clave: carácter, místico, reformular códigos, sensualidad, vacíos.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de cuarto semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, investigando sobre la danza y sus cualidades trascendiendo entre lo “Estructurado vs. Desnudez”, experimentando con el diseño de tendencias y la producción industrial de colecciones sobre el uso de los paños y con el fin de diseñar una colección en línea femenina para el universo de vestuario formal.

[T3] Entregables

Semana 9

- Moodboards.
- Bitácora de proceso.

- Ficha comité de diseño.

Semana 11

- Ensayo investigación-creación.

Semana 16

Portafolio digital

- Macrotendencias / microtendencias y su aplicación conceptual (materiales textiles, carta de color, visión, prendas clave).
- Perfil de consumidor (arquetipo femenino).
- Universo del vestuario: ocasión de uso.
- Colección de 10 diseños, femeninos formales, para técnica de producción industrial de vestido y chaqueta; en delantero y posterior, 20 ilustraciones en total, digitales.
- Propuesta de calzado.
- Dibujos a plano – formato digital.
- Patronaje digital de los prototipos en software Optitex.
- Fichas técnicas del prototipo final.
- Prototipo a escala.

[T3]Entregas finales

Para ver los diseños entregados al final del Proyecto Integrador de Semestre (PISE 2020-1) de los estudiantes de cuarto semestre puede ver el vídeo en el siguiente link: <https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082187608579850/>

[T2] Ensayos investigación-creación cuarto semestre

[T3] *Tempo sensual: estructura a través de la desnudez*

María Paula Vega Bustamante

Para el desarrollo de la presente colección se tuvieron en cuenta diferentes aspectos. Uno de estos fue la elección de una danza como punto de inspiración para el proceso de diseño. Las danzas que se tuvieron en cuenta para esto fueron el Tango, el Swing, la Bachata, el Pasodoble y el Cha-Cha-Cha. Después de un análisis e investigación de cada uno, se escogió el Cha-Cha-Cha. Este baile con influencias africanas se desarrolló en Cuba después de la Segunda Guerra Mundial. Desde su inicio en la década de 1950, la danza Cha-Cha-Cha sigue siendo una de las danzas latinas más famosas que se realizan en salas sociales y concursos en todo el mundo. El baile Cha-Cha-Cha es reconocido como un baile divertido, coqueto, alegre y enérgico. Características que se quisieron representar en la colección.

En cuanto a la elección de los textiles, se tuvo la oportunidad de diseñar un paño producido 100 % artesanalmente, previamente habiendo conocido la fábrica en la que se iba a producir y el proceso de tejeduría de este. Esta fue una experiencia muy enriquecedora y de gran ayuda para el diseño del paño, el cual comenzó eligiendo un color para la base textil, que en este caso fue un tono berenjena, a partir de esto se realizaron varias pruebas con tonos que complementarían el color base, haciendo que el tramado diera la figura deseada. Para esta colección se quiso incluir el hilo lúrex dentro del tramado, ya que este le añade cierto lujo y lustre a la tela, lo cual tiene mucha relación con la danza previamente escogida, ya que su vestuario es bastante brillante. Por otro lado, la elección de la paleta de color para esta colección tuvo mucho que ver tanto con la danza como con el tipo de cliente al que va dirigido, la cual es una mujer contemporánea, que mantiene un equilibrio entre lo clásico y las nuevas tendencias; igualmente, se hizo uso de tonos rojizos, rosas y grises, dándole alusión a la

feminidad, la sensualidad, la delicadeza, pero también la fuerza con la que las mujeres se caracterizan en este baile.

Por último, otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el reto de mantener lo estructurado de la sastrería y, al mismo tiempo, representar el concepto de desnudez. Esto se quiso representar mediante el uso de transparencias, cortes y aberturas en las diferentes prendas que conforman la colección, conservando la esencia de la sastrería, pero agregándole un toque más moderno e innovador.

[T3]Sensual tempo: Structure through nudity

Different aspects were taken into account for the development of this collection. One of these was choosing a dance as the main inspiration for the design process. The dances that were considered are Tango, Swing, Bachata, Pasodoble and Cha cha chá. After an analysis and investigation of each one, the Cha Cha Chá was chosen. This dance with African influences, was developed in Cuba after World War II. Since its inception in the 1950s, Cha-Cha-Cha dance has remained one of the most famous Latin dances performed in social venues and pageants worldwide. The Cha Cha dance is recognized as a fun, flirty, joyous and energetic dance. Features that are represented in this collection.

Regarding the choice of textiles, there was the opportunity to design a cloth produced 100% by hand, previously having known the factory in which it was going to be produced and the weaving process of the same. This was a very enriching experience and a great help for the cloth's design, which began by choosing a color for the textile base, which in this case was an eggplant shade. From this, several tests were carried out with shades that complemented the base color, making the screening give the desired figure. For this collection, the lurex thread was included within the weft, since this adds certain luxury and luster to the fabric. Which has a lot to do with the previously chosen dance, since its costumes are quite bright. On the other hand, the choice of color palette for this collection had a lot to do both with dance and with the type of client it is aimed at. Reddish, pink and gray tones were used, hinting at femininity, sensuality, delicacy, but also the strength with which women are characterized in this dance. As well as representing the contemporary

woman for whom this collection is directed. Someone who maintains a balance between classic and new trends.

Finally, another aspect that was taken into account was the challenge of maintaining the structure of tailoring and, at the same time, representing the concept of nudity. This was intended to be represented through the use of transparencies, cuts and slits in the different garments that make up the collection. Preserving the essence of tailoring, but adding a more modern and innovative touch.

[T2] Quinto semestre. Diseño de moda nacional (aplicado a la sastrería masculina)

Núcleo problémico: ergonomía y usabilidad.

Subtema de investigación: Escultura.

Palabras clave: elegancia, fluidez, minimalismo, sobriedad.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de quinto semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, investigando sobre la escultura para generar propuestas que contrasten los referentes del vestuario de época con la vanguardia. Igualmente, experimentando con el funcionamiento los clústeres de la moda nacional y la producción industrial de colecciones; con el fin de diseñar una colección en línea masculina para el universo de vestuario formal.

[T3] Entregables

Semana 9

- Moodboards.
- Bitácora de proceso.
- Ficha comité de diseño.

Semana 11

- Ensayo investigación-creación.

Semana 16

Página web (WIX)

- Macrotendencias / microtendencias y su aplicación conceptual (materiales textiles, carta de color, visión, prendas clave).
- Perfil de consumidor (arquetipo masculino y perfiles emergentes).
- Universo del vestuario: ocasión de uso.

- Colección de 10 diseños, masculinos formales, para técnica de producción industrial de sastrería; en delantero y posterior, 20 ilustraciones en total, análogas y digitales (técnica mixta).
- Propuesta de calzado.
- Dibujos a plano (colección completa) – formato digital.
- Patronaje digital de los prototipos en software Gerber.
- Fichas técnicas del prototipo final.
- Prototipo a escala.

[T3]Entregas finales

Para ver los diseños entregados al final del Proyecto Integrador de Semestre (PISE 2020-1) de los estudiantes de quinto semestre puede ver el vídeo en el siguiente link: <https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082187608579850/>

[T2] Ensayos investigación-creación quinto semestre

[T3] Verdadera esencia

Laura Daniela Torres Rincón

“El mundo del arte me decía que tenía que romper mis cimientos, derribar mis muros, exponerme por completo, y desde allí encontrar la verdadera esencia de lo que tenía que decir” (Bradley).

“Verdadera esencia” es una colección para la temporada primavera/verano 2021 del universo formal sastrería. Tiene como punto de inspiración la escultura *Expansión* de la artista Paige Bradley, creada en 2004 y que muestra a una mujer meditando en posición de loto (Espinosa, 2013). Esta obra de arte refleja la libertad y plenitud que tenemos al momento de romper el recipiente que nos contiene para mostrar nuestro interior, nuestra verdadera esencia.

Hay ocasiones en las que no hace falta ir a un museo para apreciar verdaderas obras de arte, y es lo que sucede precisamente con esta escultura que se encuentra en las calles de Brooklyn. La escultura hace parte de las Bellas Artes, donde el escultor transmite emociones y un concepto por medio de la creación y modelación de piezas con diferentes técnicas. Paige Bradley con su obra quiere transmitir un sentimiento, un mensaje otorgándole un significado:

[Inicio cita] Con *Expansión*, la artista muestra al ser humano como un ser cuyo destino principal era buscar la conexión, pero sólo encontró la alienación. *Expansión*, la escultura fragmentada, se convirtió en un símbolo de la lucha contra los límites auto infligidos que esconden la grandeza de todos los pensamientos. [Fin cita]

Esto revelo que, aunque haya destrucción, en nuestro interior tenemos una fuerza que nos permite renacer. Y por medio del arte podemos sanar y conectarnos con los demás, pero sobretodo con nosotros mismos.

Teniendo en cuenta estas características se realizó una investigación para el desarrollo de la colección guiada por la tendencia “Transformar” primavera/verano 2021 de WGSN, que habla acerca de “Adaptar el poder de la naturaleza para transformar los retos en cambios” (Ketteniss, 2019), con una relación entre los

diseños del pasado y presente en el que los atuendos son más elegantes. “Transformar” en cuanto al estilo de los textiles expresa que “La influencia del mundo digital alejará de la tradición hasta a los tejidos más conservadores, pues el jacquard y las rayas se actualizan con escalas distorsionadas y detalles tipo ‘glitch’” (Palmer & Skliarova, 2019). De esta macrotendencia se deriva la microtendencia “Rareza Exterior” que nos cuenta de prendas híbridas con detalles inesperados con materiales y textiles de herencia clásica.

Esta colección quiere representar la esencia, la libertad, el poder, la destrucción, el símbolo y la expansión a través de la armonía de sus formas y colores. Expresado por medio de los fundamentos y principios del diseño como la superposición, repetición, ruptura (anomalía), geometría, volumen, estructura, luz y contraste de texturas y tonalidades (centrales y acentos) que surgen de la tendencia y del referente, y se encuentran plasmados en los atuendos.

El proceso de diseño fue cobrando vida con la unión de la inspiración y las tendencias, generando la paleta de color y la carta textil, este camino nos permitió encontrar el perfil de consumidor y el visionario a seguir. De esta manera, las investigaciones, metodologías, bocetación, preentregas y entregas de diseños, permitieron la evolución y desarrollo de la colección que consta de 10 atuendos conformados por chaqueta o saco sastre, pantalón y camisa, además de la construcción del atuendo final. El enfoque formal maneja bases textiles dinámicas y versátiles, con una silueta estructurada y con cortes definidos, que cumple con los requisitos establecidos dependiendo de la ocasión, el tiempo y el lugar. Está dirigida a un perfil vanguardista, que está “un paso adelante”, con un estilo propio y que se encuentra en constante exploración reflejando lo que siente y lo que lo hace diferente.

En conclusión, el desarrollo de la colección es un proceso transversal entre el diseño y la confección, conformado por diferentes fases que son fundamentales para la obtención de resultados, además de que son puntos claves para darle sentido y rumbo a la colección porque “la moda es la mejor herramienta para ayudarnos a soñar” (Giorgio Armani).

[T3] True essence

"The art world was telling me that I had to break down my foundations, tear down my walls, expose myself completely, and from there find the true essence of what I had to say" (Bradley).

"True Essence" is a collection for the spring/summer 2021 season of the sartorial formal universe. It has as its point of inspiration the sculpture *Expanse* by artist Paige Bradley, created in 2004 and showing a woman meditating in lotus position (Espinosa, 2013). This work of art reflects the freedom and fullness that we have when we break the container that contains us to show our inner self, our true essence.

There are times when it is not necessary to go to a museum to appreciate true works of art, and this is precisely what happens with this sculpture found in the streets of Brooklyn. The sculpture is part of the Fine Arts, where the sculptor transmits emotions and a concept through the creation and modeling of pieces with different techniques. Paige Bradley with his work wants to convey a feeling, a message giving it a meaning:

[Inicio cita] With *Expansion*, the artist shows the human being as a being whose main destiny was to seek connection, but only found alienation. *Expansion*, the fragmented sculpture, became a symbol of the struggle against the self-inflicted limits that hide the greatness of all thoughts. [Fin cita]

This revealed that, although there is destruction, within us we have a force that allows us to be reborn. And through art we can heal and connect with others, but above all with ourselves.

With these characteristics in mind, research was conducted for the development of the collection guided by WGSN's spring/summer 2021 "Transform" trend, which talks about "Adapting the power of nature to transform challenges into changes" (Ketteniss, 2019), with a relationship between past and present designs in which the outfits are more elegant. "Transform" in terms of textile styling expresses that "The influence of the digital world will push even the most conservative fabrics away from tradition, as jacquard and stripes are updated with distorted scales and 'glitch' type details" (Ketteniss, 2019). From this macro trend derives the micro trend

“Outer Rarity” which tells of hybrid garments with unexpected details with classic heritage materials and textiles.

This collection wants to represent the essence, freedom, power, destruction, symbol and expansion through the harmony of its shapes and colors. Expressed through the fundamentals and principles of design such as superposition, repetition, rupture (anomaly), geometry, volume, structure, light and contrast of textures and tones (central and accents) that arise from the trend and the referent, and are embodied in the garments.

The design process came to life with the union of inspiration and trends, generating the color palette and the textile chart, this path allowed us to find the consumer profile and the visionary to follow. In this way, research, methodologies, sketching, pre-deliveries and delivery of designs, allowed the evolution and development of the collection consisting of 10 outfits consisting of jacket or tailored jacket, pants and shirt, in addition to the construction of the final outfit. The formal approach handles dynamic and versatile textile bases, with a structured silhouette and defined cuts, which meets the established requirements depending on the occasion, time and place. It is aimed at an avant-garde profile, which is “one step ahead”, with its own style and is in constant exploration, reflecting what it feels and what makes it different.

In conclusion, the development of the collection is a transversal process between design and tailoring, made up of different phases that are fundamental to obtain results, in addition to being key points to give meaning and direction to the collection because “fashion is the best tool to help us dream” (Giorgio Armani).

[T4]Referencias

- Espinosa, L. (2013, 15 de octubre). Paige Bradley: Expansión. *Cultura Colectiva*.
<https://culturacolectiva.com/arte/piage-bradley-expansion>
- Glamour. (2016, 14 de septiembre). 10 frases de famosos diseñadores de moda para inspirarte. *Glamour.com*.

<https://www.glamour.mx/moda/tendencias/galerias/frases-de-famosos-disenadores-de-moda-para-inspirarte/1838/image/62291>

Ketteniss, V. (2019, 28 de agosto). Conceptos de tendencia de estilo del hombre

P/V21: Transformar. WGSN. https://www-wgsn-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/content/board_viewer/#/84345/page/1

Yoo, A. (2011, 30 de junio). Riveting story behind that striking sculpture. *My Modern Met*. <https://mymodernmet.com/riveting-story-behind-that>

[T3]Gálata trascendental

Luisa Fernanda Lizcano Garzón

[Epi]“Gálata Suicida es el reconocimiento de los enemigos por el valor de quienes fueron derrotados”. **[Epi]**

“Gálata trascendental” es la fiel muestra de que la creación de una colección de prendas de vestir masculina se convierte en una obra de arte en la cual el artista es el diseñador de moda. Esta colección narra la historia de un hombre guerrero que intenta proteger a su esposa y su dignidad. *Gálata Ludovisi* es una escultura que, con 2,11 metros, transmite valentía, honor, sabiduría, sacrificio y locura, mediante sus formas orgánicas y geométricas. Esta escultura perteneciente a la escuela helenística trasciende a la historia por su volumen, equilibrio y proporción.

“Gálata trascendental” está inspirada en la escultura de mármol del *Gálata Ludovisi*, copia de la original hecha en bronce del periodo helenístico y de la cual se desconoce la identidad del autor; sin embargo, el nombre de Epígono de Pérgamo suele aparecer en la historia de esta cultura y se le atribuye esta obra, debido a su cercanía a la corte de la dinastía Atálida de Pérgamo, la cual tiene su origen en la decisión del rey Átalo I de conmemorar la relevante victoria sobre los celtas (también llamados gálatas) (Wikipedia, 2019). Esta obra data del 233 a.C. y posee elementos de diseño como el volumen, equilibrio, formas orgánicas y estructuras geométricas que se plasmaron en la colección a través de procesos de sublimación y bordado en tambor en los textiles. Manejando la tendencia Primavera/Verano 2021 ¡Es el momento! Artesanía Creativa de la WGSN, en la cual se destacan los tejidos de sastrería-rústicos. Gracias a la WGSN, se plasma en esta colección su visión sobre las tendencias e innovación a nivel mundial. El color en la colección “Gálata trascendental” dio vida a los trajes con una paleta de 6 tonos que variaban entre oscuros y claros referenciados con la tendencia carácter artesanal: accesorios, calzado y joyería de hombre P/V 21: textiles de hombre P/V 21 – Y colores centrales del hombre de la WGSN (Palmer & Skliarova, 2019).

Esta colección tiene como referentes de diseño: estilo gánster, en la versión inglesa de los *Peaky Blinders* y como hombre influyente al mafioso Al Capone; quién

nació y creció en la época dorada del gánster que no sólo se imponían por sus reglas sobre sus actividades delictivas, sino que, de igual forma, por su estilo marcado en el vestir, y así lograban posicionamiento en el ámbito de la moda. Este estilo particular de vestuario se llevó a Hollywood plasmándose en la escena del cine y convirtiéndose en un referente de moda. Al Capone se impone en la década de 1920 con un estilo peculiar que constaba de corbata, sombrero, tirantes al estilo italiano, zapatos de 2 tonos y un abrigo con telas como el príncipe de Gales, lana o seda italiana, entre otros detalles clave como las puntas y abotonaduras cruzadas. Los Peaky Blinders jugaron de igual manera un papel importante en el diseño creativo de la bocetación de prendas para la colección, teniendo en cuenta la década de 1930.

Estas pandillas inglesas de mafiosos manejaban un estilo de sastrería tradicional con innovación y preservación de sus tradiciones, asimismo, con colores que no solo representan su estilo sino también su elegancia. Los Peaky Blinders son conocidos en Birmingham por apostar en carreras de caballos, combatir con las diversas bandas de la mafia por su territorio y asistir siempre a eventos junto a personas adineradas, algunos siendo jóvenes y tan solo niños aquellos que pertenecían a esta familia y otros más adultos excombatientes o soldados; quiénes estaban en lo más alto de esta familia eran gitanos y se caracterizaban por utilizar boinas con viseras, saco con abotonaduras y pantalones acampanados.

“Gálata trascendental” es una colección del universo de la sastrería formal masculino con ocasión de uso para cenas elegantes, ascensos y galas, la cual posee una alta innovación en cuanto a los textiles, procesos y acabados, tales como: los bordados en hilos dorados en tambor sobre textil que otorgan elegancia, innovación en la silueta, autenticidad al traje y a la colección en general.

El Gálata, desde mi perspectiva como diseñadora, se representó en cada uno de los diseños de la colección no sólo porque cada uno tiene la autenticidad y originalidad de la escultura sino por la perspicacia que transmite el tipo de cliente referente en la colección. El usuario neotradicional ecléctico con arquetipo explorador-sabio me permitió, como diseñadora, tener una visión más clara acerca de la fusión de procesos en atuendos como el bordado en tambor, el sublimado en

textiles y la factibilidad con la que se pueden realizar sin obstaculizar los objetivos finales de la colección.

Gracias a una ardua investigación, esta colección plasma una armonía natural y sensorialidad refinada en la cual la innovación es necesaria, pero sin apartar la tradición, el gusto por la etiqueta y protocolo. Trascendental: es la palabra que define la colección en su totalidad, ya que abarca la invención realizada y mezcla única de referentes de la historia del traje como el quitón, Himation, Exomis y Clámide que aportaron con pliegues y texturas en cada diseño, logrando finalmente una innovación marcada en silueta.

[T3]Trascendental Gálata

[Epi] *“Suicide Galata is the recognition of enemies by the courage of those who were defeated”.* **[Epi]**

“Trascendental Galata” is the faithful demonstration that the creation of a collection of men's clothing becomes a work of art in which the artist is the fashion designer. This collection tells the story of a warrior man who tries to protect his wife and his dignity. *Galata Ludovisi* is a sculpture that, at 2.11 meters, conveys bravery, honor, wisdom, sacrifice and madness, through its organic and geometric forms. This sculpture belonging to the Hellenistic school transcends history for its volume, balance and proportion.

“Trascendental Galata” is inspired by the marble sculpture of the *Galata Ludovisi*, a copy of the original made in bronze from the Hellenistic period and of which the identity of the author is unknown; however, the name of Epigone of Pergamon usually appears in the history of this culture and this work is attributed to him, due to its proximity to the court of the Attalid dynasty of Pergamon, which has its origin in the decision of King Attalus I to commemorate the relevant victory over the Celts (also called Galatians) (Wikipedia, 2019). This work dates back to 233 BC and has design elements such as volume, balance, organic shapes and geometric structures that were captured in the collection through sublimation and drum embroidery processes on textiles. Handling the Spring/Summer 2021 trend It's time!

WGSN's Creative Crafts, in which the sartorial-rustic fabrics are highlighted. Thanks to WGSN, their vision of global trends and innovation is captured in this collection. The color in the "Transcendental Galata" collection brought the suits to life with a palette of 6 shades varying between dark and light referenced with the trend artisanal character: men's accessories, footwear and jewelry P/V 21: men's textiles P/V 21 - And WGSN men's core colors (Palmer & Skliarova, 2019).

This collection has as design references: gangster style, in the English version of the Peaky Blinders and as an influential man the mafioso Al Capone; who was born and grew up in the golden age of the gangster who not only imposed themselves by their rules on their criminal activities, but also by their marked style of dress, and thus achieved positioning in the field of fashion. This particular style of dress was taken to Hollywood and was reflected in the movie scene and became a fashion reference. Al Capone imposed himself in the 1920s with a peculiar style that consisted of a tie, hat, Italian-style suspenders, two-tone shoes and a coat with fabrics such as Prince of Wales, wool or Italian silk, among other key details such as points and crossed buttoning. The Peaky Blinders also played an important role in the creative design of the garment sketching for the collection, with the 1930s in mind.

These English gangs of mobsters handled a traditional tailoring style with innovation and preservation of their traditions, also with colors that not only represent their style but also their elegance. The Peaky Blinders are known in Birmingham for betting on horse races, fighting with the various mafia gangs for their territory and always attend events with wealthy people, some being young and just children those who belonged to this family and other more adult ex-combatants or soldiers; who were at the top of this family were gypsies and were characterized by wearing berets with visors, buttoned jacket and flared pants.

"Transcendental Galata" is a collection of the universe of men's formal tailoring with occasion wear for elegant dinners, promotions and galas, which has a high innovation in terms of textiles, processes and finishes, such as: embroidery in golden threads in drum on textile that give elegance, innovation in the silhouette, authenticity to the suit and the collection in general.

The Galata, from my perspective as a designer, was represented in each of the designs of the collection not only because each one has the authenticity and originality of the sculpture but also because of the insight that conveys the type of client referent in the collection. The eclectic neo-traditional user with explorer-wise archetype allowed me, as a designer, to have a clearer vision about the fusion of processes in attire such as drum embroidery, textile sublimation and the feasibility with which they can be done without hindering the final objectives of the collection.

Thanks to arduous research, this collection embodies a natural harmony and refined sensoriality in which innovation is necessary, but without deviating from tradition, taste for etiquette and protocol. Transcendental: is the word that defines the collection in its entirety, as it encompasses the invention and unique mix of references in the history of the suit as the chiton, Himation, Exomis and Clamide that contributed with folds and textures in each design, finally achieving a marked innovation in silhouette.

[T4]Referencias

- Palmer, H., & Skliarova, J. (2019, 12 de agosto). Conceptos de tendencia de estilo - Textiles de hombre P/V 21: Transformar. *WGSN*. https://www-wgsn-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/content/board_viewer/#!/84261/page/1
- Wikipedia. (2019, 17 de octubre). Gálata Ludovisi. *Wikipedia, La enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1lata_Ludovisi

[T2] Sexto semestre. Diseño de moda internacional (aplicado a ropa interior y deportiva)

Núcleo problémico: producción de artefactos (diseño industrial – industrias creativas).

Subtema de investigación: Pintura.

Palabras clave: curiosidad creativa, glamour sin complejos, irreflenable, subconsciente, surrealismo.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de sexto semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, investigando sobre la Pintura para generar propuestas que permitan trascender entre lo sensual y lo onírico, con el fin de diseñar una colección en línea femenina para el universo de vestuario de ropa interior y vestidos de baño.

[T3] Entregables

Semana 9

- Ensayo de investigación.
- *Moodboard* de concepto.
- Bitácora de diseño.

Semana 11

- Ensayo investigación-creación.

Semana 16

Página web (WIX)

- Macrotendencias / microtendencias y su aplicación conceptual (materiales textiles, carta de color, visión, prendas clave).
- Perfil de consumidor (geográfico, psicográfico y demográfico).
- Universo del vestuario: ocasión de uso.
- Colección de 10 diseños femeninos: 5 de ropa interior y de 5 vestidos de baño digitales.

- Propuesta de calzado deportivo.
- Dibujos a plano colección.
- Patronaje digital de los prototipos en software Audaces.
- Fichas técnicas del prototipo final.
- Prototipo a escala.

[T3]Entregas finales

Para ver los diseños entregados al final del Proyecto Integrador de Semestre (PISE 2020-1) de los estudiantes de sexto semestre puede ver el vídeo en el siguiente link <https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082194998579111/>

[T2] Ensayos investigación-creación sexto semestre

[T3] Colección Belle

María Paula Tique Santos

Dentro del marco general de “Transcender universos paralelos entre las Bellas Artes”, con los conceptos “sensualidad versus onírico” y asociándolo con la pintura, se realizó la investigación acerca del Retrato de Dido Elizabeth Belle, su representación en el cine con la película *Belle*; además, se realizó la búsqueda de literatura como apoyo y eje central para los procesos posteriores: observación, asociación y diseño de una colección de lencería femenina conformada por 10 atuendos, teniendo en cuenta las principales formas y texturas encontradas en el cuadro, que permitieran una visualización de lo que fue su vida y su lucha constante por la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña.

Dido Elizabeth Belle nació en 1763, en Indias Británicas, era miembro de la familia y hogar de William Murray, conde de Mansfield y Lord Presidente del Tribunal Supremo del Banco del Rey. Dido fue una mulata hija de Sir John Lindsay, capitán de la marina británica, y de María Belle, una esclava africana (Adams, 1984). Dido jugó un importante papel en la lucha contra la abolición de la esclavitud en Reino Unido, fue considerada una aristócrata aun siendo hija de una esclava.

El retrato de Dido y su prima Lady Elizabeth muestra el importante cambio que se iba desarrollando en la sociedad británica durante el siglo XVIII, mostrando por primera vez a una persona de raza blanca y una mestiza a un mismo nivel; ya que las personas afro, esclavos o de mestizaje eran percibidos siempre desde una actitud de inferioridad, siendo reflejados en servicio a sus amos.

Belle busca resaltar, por medio de la propuesta de diseño, la elegancia y el romanticismo transmitido por el retrato de Dido y la película inspirada en esta, empalmando estos conceptos con la macrotendencia de la WGSN para Primavera/Verano 2021 “Carácter artesanal”, la cual refleja una estética mucho más minimalista, enfocándose en los detalles de las prendas y conservando las cualidades intangibles que hacen que estas parezcan únicas, resaltando aquellos productos que cuentan con una historia (Fenton, 2019).

Esta macrotendencia busca reflejar elegancia por medio de bordados, texturas drapeadas y repeticiones; aspectos de gran importancia en la época en la que se desarrolló la vida de Dido. Centralizándose en la microtendencia “transparencias elegantes” se buscaba explorar esta nueva feminidad por medio de sujetadores y bragas transparentes e incluso que dejen al descubierto parte de la piel.

Los diseños de la colección van enfocados hacia una estética minimalista, elegante y romántica buscando reflejar los aspectos más importantes de Dido quien fue una mujer sencilla, elegante, suspicaz y educada, dedicó su vida a la lucha por la libertad de todos los esclavos en el Reino Unido.

Por medio de los cortes en triángulo, triángulo invertido y cinturillas, se representa la importancia que tenía en la época resaltar la cintura de las mujeres, aún más cuando estas hacían parte de la clase alta como era el caso de Dido, quien a pesar de ser mestiza al vivir en la familia del conde de Mansfield, en Kenwood House, debía mantener una imagen pulcra, elegante y sofisticada la mayor parte del día. Los cortes utilizados en la colección que dejan al descubierto la piel expresan la libertad por la que su protagonista luchó y la que demuestra a lo largo de la representación del retrato en el cine; se utilizaron también volúmenes en mangas y cadera, ya que este aspecto era algo altamente importante en esta época. Se tomó en cuenta también el análisis realizado a referentes comerciales, marcas como Bordelle, For love and Lemons y Le lingerie; el cual ayudo a aterrizar y extraer algunos elementos de la colección, además de dar una visión más amplia sobre las siluetas y ajustes requeridos para esta línea.

Los colores de Belle surgieron a través de abstracción de los elementos del cuadro de Retrato de Dido y complementándolos con los colores de la macrotendencia que se eligió como referente y apoyo. Los colores elegidos se inspiran en la naturaleza y en el romanticismo reflejado en la pintura y la película. La paleta de colores está centralizada en tonos neutros y naturales atemporales, se enfocó en tonos más pálidos con acentos marrones como lo son el dorado, el cual transmite elegancia a los diseños (Fenton, 2019). Los textiles e insumos seleccionados surgen a raíz del análisis del vestuario utilizado en la representación cinematográfica de la pintura y de los referentes dictaminados por la

macrotendencia elegida. Se optó por la utilización de tul bordado, tul fantasía, malla piel para las partes más predominantes de las prendas y la elaboración de los complementos, estos materiales permitieron lograr los volúmenes deseados además de la visualización de la piel, lo cual es un aspecto muy importante en la colección. Se utilizó también algodón para las partes de las prendas que van a estar en contacto directo con zonas sensibles del cuerpo, creando así mayor comodidad al uso.

La “Colección Belle”, por medio de los diseños, expresa los aspectos más importantes de la diseñadora, los cuales son ese toque de minimalismo que imprime en cada una de sus colecciones, el juego entre lo sobrio y vanguardista. La colección resalta elementos sensuales incorporando el bordado, los drapeados, las sobreposiciones que en ella se pueden encontrar, para reflejar la pintura de Dido elegida como referente, prestando atención a los detalles para impregnarla de autenticidad y lograr que menos sea más. Los diseños cuentan con un juego de cortes que permiten dar dinamismo a las prendas, centrando la atención en partes importantes del cuerpo como el busto y la cintura por medio de las prendas planteadas como lo son: los bustier, las cinturillas y los pantys de tiro alto. También se puede percibir un juego de tiras en satén en cada una de las prendas que permite una mejor en la horma sobre el cuerpo, reflejando así una silueta impecable en cada uno de sus diseños. La colección está acompañada por diferentes accesorios como lo son las medias en tul con bordados brillantes y florales, además de algunos Halo Crown, dando un toque más fantasioso, permitiendo junto a los otros elementos reflejar una colección de en sueño.

[T3] Belle Collection

Within the general framework of “Transcending parallel universes between the Fine Arts”, with the concepts “sensuality versus oneiric” and associating it with painting, research was conducted on the Portrait of Dido Elizabeth Belle, its representation in the cinema with the film Belle; in addition, a literature search was conducted as a support and central axis for the subsequent processes: observation, association and

design of a collection of women's lingerie made up of 10 outfits, taking into account the main shapes and textures found in the painting, which allowed a visualization of what was her life and her constant struggle for the abolition of slavery in Great Britain.

Dido Elizabeth Belle was born in 1763, in the British Indies, a member of the family and household of William Murray, Earl of Mansfield and Lord Chief Justice of the King's Bench. Dido was a mulatto daughter of Sir John Lindsay, a British naval captain, and Maria Belle, an African slave (Adams, 1984). Dido played an important role in the struggle against the abolition of slavery in the United Kingdom, she was considered an aristocrat even though she was the daughter of a slave.

The portrait of Dido and her cousin Lady Elizabeth shows the important change that was developing in British society during the eighteenth century, showing for the first time a white and a mixed-race person on the same level; since Afro people, slaves or of mixed race were always perceived from an attitude of inferiority, being reflected in service to their masters.

Belle seeks to highlight, through the design proposal, the elegance and romanticism conveyed by the portrait of Dido and the film inspired by it, splicing these concepts with the WGSN macrotrend for Spring/Summer 2021 "Artisanal Character", which reflects a much more minimalist aesthetic, focusing on the details of the garments and preserving the intangible qualities that make these seem unique, highlighting those products that have a story (Fenton, 2019).

This macro trend seeks to reflect elegance through embroidery, draped textures and repetitions; aspects of great importance in the era in which Dido's life unfolded. Focusing on the micro-trend "elegant transparencies", the aim was to explore this new femininity through transparent bras and panties, even revealing part of the skin.

The designs of the collection are focused on a minimalist, elegant and romantic aesthetic seeking to reflect the most important aspects of Dido who was a simple, elegant, suspicious and educated woman, dedicated her life to the struggle for the freedom of all slaves in the United Kingdom.

Through the triangle cuts, inverted triangle and waistbands, the importance of highlighting the waist of women is represented, even more so when they were part of the upper class as was the case of Dido, who despite being mixed race living in the family of the Earl of Mansfield, in Kenwood House, had to maintain a neat, elegant and sophisticated image most of the day. The cuts used in the collection that expose the skin express the freedom for which her protagonist fought and which she demonstrates throughout the representation of the portrait in the cinema; volumes were also used in sleeves and hips, as this aspect was something highly important at this time. We also took into account the analysis of commercial references, brands such as Bordelle, For love and Lemons and Le lingerie; which helped to land and extract some elements of the collection, in addition to giving a broader view on the silhouettes and adjustments required for this line.

The colors of Belle emerged through abstraction of the elements of the painting Portrait of Dido and complementing them with the colors of the macro trend that was chosen as a reference and support. The colors chosen are inspired by nature and the romanticism reflected in the painting and the film. The color palette is centered on timeless neutral and natural tones, focused on paler tones with brown accents such as gold, which conveys elegance to the designs (Fenton, 2019). The textiles and supplies selected arise from the analysis of the costumes used in the cinematographic representation of the painting and the referents dictated by the chosen macrotrend. We opted for the use of embroidered tulle, fantasy tulle and leather mesh for the most predominant parts of the garments and the elaboration of the accessories, these materials allowed us to achieve the desired volumes as well as the visualization of the skin, which is a very important aspect in the collection. Cotton was also used for the parts of the garments that will be in direct contact with sensitive areas of the body, thus creating greater comfort in use.

The “Belle Collection”, through the designs, expresses the most important aspects of the designer, which are that touch of minimalism that prints in each of its collections, the game between the sober and avant-garde. The collection highlights sensual elements incorporating embroidery, draping, overlays that can be found in it, to reflect the painting of Dido chosen as a reference, paying attention to detail to

imbue it with authenticity and achieve that less is more. The designs have a game of cuts that allow to give dynamism to the garments, focusing attention on important parts of the body such as the bust and waist through the proposed garments such as: bustier, waistbands and high-waist tights. You can also perceive a set of satin straps in each of the garments that allows a better fit on the body, reflecting an impeccable silhouette in each of their designs. The collection is accompanied by different accessories such as tulle stockings with bright and floral embroidery, as well as some Halo Crown, giving a more fanciful touch, allowing together with the other elements to reflect a dream collection.

[T4]Referencias

- Adams, G. (1984). Dido Elizabeth Belle: A black girl at Kenwood. *Camden History Review*, 12(1), 10-14.
http://www.mirandakaufmann.com/uploads/1/2/2/5/12258270/dido-elizabeth-belle_-a-black-girl-at-kenwood.pdf
- Bordelle.co.uk. (2009). Home. *Bordelle | Luxury Designer Bondage Lingerie*.
<https://www.bordelle.co.uk/>
- Fenton, C. (2019, 9 de marzo). WGSN. https://www-wgsn-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/content/board_viewer/#/84426/page/4
- For Love & Lemons. (2016). *For Love & Lemons*. <https://forloveandlemons.com/>
- Jeffries, S. (2014, 27 de mayo). Dido Belle: the artworld enigma who inspired a movie. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/27/dido-belle-enigmatic-painting-that-inspired-a-movie>

[T1] Semestres VII

[T2] Línea de investigación “Comunicación interactiva”

Se orienta por la relación de sus componentes: desde la comunicación, considerando la lingüística, la semiótica, la información y la interactividad dada por los actores, a través de los medios y las nuevas estrategias de las tecnologías de la información y la comunicación, sin dejar de lado la acción comunicativa individual, la cual genera la comunicación colectiva y social, en lo regional y en terrenos de la globalización. Aspectos que harán comprensible el mundo por la interpretación del entorno desde la perspectiva del ser humano.

[T3] Núcleos problemáticos

- Lenguaje y comunicación visual.
- Contenidos digitales.
- Interacción en Mass Media.

[T2] Séptimo semestre. Diseño de autor (aplicado al vestuario de gala y novias)

Núcleo problemático: lenguaje y comunicación visual (el diseño como medio narrativo).

Subtema de investigación: Música.

Palabras clave: autenticidad, espíritu nostálgico, extravagancia exquisita, nobleza.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de séptimo semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, investigando sobre la Música, trascendiendo entre lo clásico y lo majestuoso para que a partir de sus propios códigos de diseño y estilo desarrollen una colección femenina del universo gala-novias.

[T3] Entregables

Semana 9

- *Moodboards*.
- Bitácora de proceso.
- Ficha comité de diseño.

Semana 11

- Ensayo ADN códigos de diseño.

Semana 16

Editorial de moda

- Concepto y proceso editorial de moda (fotografía).
- Colección digital (5 diseños novia y 5 gala, delantero y posterior).
- *Face chart* (propuesta de maquillaje y *styling*).
- Patronaje digital y tendido (arquitectura) en el software que desee.
- Fichas técnicas del prototipo final. Software libre.
- Prototipo a escala.

[T3]Entregas finales

Para ver los diseños entregados al final del Proyecto Integrador de Semestre (pise 2020-1) de los estudiantes de séptimo semestre puede ver el vídeo en el siguiente link: <https://www.facebook.com/100003658942113/videos/2082194998579111/>

[T2] Ensayos investigación-creación séptimo semestre

[T3] Colección *faces del encanto - vestido de gala*

Viviana Vanessa Velásquez Ruiz

Como diseñadores en formación, se debe considerar que cada semestre es un nuevo reto, en esta nueva etapa el tema de inspiración es la Música y el producto es una colección de alta moda. Los vestidos de gala son piezas de lujo que van de lo clásico a lo moderno, el deber del creativo es convertirlos en majestuosos, para esta nueva colección se desea dar a conocer el ADN del diseñador, recopilando todos los detalles que lo representan y se han visto en sus colecciones pasadas. En esta colección se le apuesta a los colores (lila, blanco, vino tinto, azul, negro), mostrando que aunque no sean de color negro, llevan un hilo conductor, que es el estilo que determina al diseñador, sus conjuntos recopilan escotes pronunciados del segundo periodo, que fue experimental; transparencias de corsetería, cuellos y piezas cruzadas de sastrería, es decir, que se pone en práctica todo el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera para innovar con prendas que lleven su ADN en una colección glamurosa y lujosa.

Esta colección está inspirada en la pieza musical de Chaikovski: *El lago de los cisnes*, es un cuento de hadas llevado al ballet, que cuenta la historia de una dama que es convertida en cisne por un hechicero. Esta pieza se ha convertido y representado en diversos cuentos, películas y otras adaptaciones, como piezas musicales, así que en este caso se escucha la melodía y se hace una recopilación de imágenes, donde se seleccionan detalles que llamen la atención. Para iniciar a bocetar se toman diferentes significados de lo que esta historia transmite al diseñador, con esto se decide utilizar la colección para mostrar todas las fases que esta mujer —la del cuento— pasa para convertirse en el cisne empoderado y bello que es. Luego se investiga en la página WGSN las nuevas tendencias para el 2021, y se selecciona como referencia el traje “femenino” y “qipao de manga abullonada”, que presenta estructuras fuertes y elegantes, pero también un estilo delicado y victoriano que va acompañado de siluetas que se transforman según la etapa que

representé al cisne, con esto pasan de ser románticas y modestas, a modernas y sensuales, dando a conocer el perfil del cliente, que ha pasado de tener miedo a mostrar quién es con reveladores cortes, nudos, detalles como cuellos, drapeados y pedrería. Por lo tanto, esta colección es para una mujer moderna, arriesgada y sensual, pero al mismo tiempo misteriosa y delicada que saca a relucir su encanto por medio del riesgo y la búsqueda de un estilo que la haga brillar.

[T3]Character faces collection - gala dress

As designers in training, you must consider that each semester is a new challenge, in this new stage the theme of inspiration is the music and the product is a collection of high fashion. The gala dresses are luxury pieces that go from classic to modern, the duty of the creative is to turn them into majestic, for this new collection we want to show the DNA of the designer, collecting all the details that represent him and have been seen in his past collections. In this collection he bets on colors (lilac, white, red wine, blue, black), showing that although they are not black, they carry a common thread, which is the style that determines the designer, his sets compile pronounced necklines of the second period, which was experimental; corsetry transparencies, collars and crossed pieces of tailoring, that is, that puts into practice all the knowledge acquired throughout his career to innovate with garments that carry his DNA in a glamorous and luxurious collection.

This collection is inspired by the musical piece by Tchaikovsky: *Swan Lake*, a fairy tale taken to the ballet, which tells the story of a lady who is turned into a swan by a sorcerer. This piece has been converted and represented in various stories, films and other adaptations, such as musical pieces, so in this case the melody is listened to and a compilation of images is made, where details that attract attention are selected. To start sketching different meanings of what this story conveys to the designer, with this it is decided to use the collection to show all the phases that this woman -the one in the story- goes through to become the empowered and beautiful swan that she is. Then the new trends for 2021 are researched in the WGSN page, and the “feminine” and “puffed sleeve qipao” suit is selected as a reference, which presents strong and elegant structures, but also a delicate and Victorian style that is

accompanied by silhouettes that are transformed according to the stage that represents the swan, with this they go from being romantic and modest, to modern and sensual, revealing the profile of the customer, who has gone from being afraid to show who she is with revealing cuts, knots, details such as collars, draping and rhinestones. Therefore, this collection is for a modern, risky and sensual woman, but at the same time mysterious and delicate that brings out her charm through risk and the search for a style that makes her shine.