

DOCUMENTOS
DE TRABAJO AREANDINA
ISSN: 2665-4644

Facultad de Diseño,
Comunicación y Bellas Artes
Sede Bogotá

GUÍA DE CURSO PISE DM 2020-3 RECONQUISTAR NUESTRO PROCESO CREATIVO

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.

GUÍA DE CURSO PISE DM 2020-3 RECONQUISTAR NUESTRO PROCESO CREATIVO

Clara Ivonne Riachi Vega
Olga Lucía Zipa Patiño
Lida Eugenia Lora Gómez
Swen Ramírez Rasmussen
Mary Evelin Ruíz
Christian Camilo Caicedo Moreno
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.

Correos electrónicos:
criachi@areandina.edu.co,
ozipa@areandina.edu.co,
llora@areandina.edu.co,
swenrass@gmail.com,
meruiz@areandina.edu.co,
chcaicedo2@areandina.edu.co,
gramos18@areandina.edu.co.

María Isabel González Zamora
Yenny Tatiana González Garzón
Carolina Villamil Rodríguez
Danna Alejandra Caro Rangel
Gillian Islendy Blanco López
Luisa Fernanda Lizcano Garzón
María Camila Pérez Pérez

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

Correos electrónicos:
mgonzalez248@estudiantes.areandina.edu.co,
ygonzalez118@estudiantes.areandina.edu.co,
nvillamil7@estudiantes.areandina.edu.co,
dcaro8@estudiantes.areandina.edu.co,
gblanco6@estudiantes.areandina.edu.co,
llizcano2@estudiantes.areandina.edu.co,
mperez111@estudiantes.areandina.edu.co.

Cómo citar este documento:

Riachi Vega, C. I., Zipa Patiño, O. L., Lora Gómez, L. E., Ramírez Rasmussen, S., Ruiz, M. E., Caicedo Moreno, C. C., Ramos Pinzón, G. A., González Zamora, M. I., González Garzón, Y. T., Villamil Rodríguez, C., Caro Rangel, D. A., Blanco López, G. I., Lizcano Garzón, L. F. y Pérez Pérez, M. C. (2020). Guía de curso pise dm 2020-3. Reconquistar nuestro proceso creativo. *Documentos de Trabajo Areandina* (2). Fundación Universitaria del Área Andina. <https://doi.org/10.33132/26654644.1929>

Contents

Perfil de los docentes	6
Introducción	8
Tema de investigación 2020-3: "Reconquistar nuestro proceso creativo"	10
Proyecto Integrador de Semestre (PISE)	10
Semestres II y III	14
Línea de investigación "Patrimonio y cultura"	14
Segundo semestre. Diseño experimental	14
Tercer semestre. Diseño textil – vestuario masculino casual	19
Semestres IV, V y VI	25
Línea de investigación "Diseño e innovación"	25
Cuarto semestre. Diseño de tendencias – vestuario femenino formal	25
Quinto semestre. Diseño de moda nacional – sastrería masculina	35
Sexto semestre. Diseño de moda internacional – ropa interior y deportiva	41
Semestre VII	46
Línea de investigación "Comunicación interactiva"	46
Séptimo semestre. Diseño de autor – vestuario de gala y novias	46

Resumen

El Proyecto Integrador de Semestre (PISE), como estrategia pedagógica institucional, ha permitido fomentar en el programa de Diseño de Modas la investigación formativa a partir de diferentes temáticas universales, para hacer un descubrimiento y reconocimiento a aquellos saberes que puedan aportarle al proceso creativo de sus estudiantes, propiciando la innovación. Esta guía de trabajo 2020-3 presenta los resultados de este semestre como experiencias significativas obtenidas a partir de la investigación-creación, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el Modelo de Aprendizaje Aumentado Areandina, con el fin de compartirlos con la comunidad académica. El tema general de investigación se orientó hacia “Reconquistar nuestro proceso creativo” a través de un ejercicio de observación y análisis sobre los siguientes hechos: los enigmas de la naturaleza y la regeneración de ciertos animales que han sido tema de estudio para la ciencia y el diseño; el legado y técnica de los tejidos ancestrales que forman parte de una cultura específica; el simbolismo de la literatura en el mundo y que se ha revitalizado en el tiempo; el desafío que realiza la arquitectura al renovarse manteniendo la esencia de sus edificaciones; la reinención y sensualidad de las artes en el Renacimiento; y, finalmente, el estudio de aquellas marcas y diseñadores que han evolucionado y mantienen su impronta; temas fundamentales y un reto para los jóvenes creadores de Areandina. El reconocimiento a las directivas, docentes y estudiantes por las entregas finales de los proyectos que se desarrollaron satisfactoriamente desde estas didácticas, en tiempos de cambios abruptos ocasionados por la contingencia de salubridad mundial, es el premio que los estudiantes merecen por su esfuerzo.

Palabras clave: diseño de modas, investigación-creación, moda, pedagogía en diseño, tendencias.

Perfil de los docentes

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.

Asignaturas de Diseño

Olga Lucia Zipa Patiño

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.

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.

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.

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*.

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.

Introducción

El año 2020 será recordado por el cambio radical que generó en la humanidad la pandemia de la COVID-19, una problemática de salud mundial que aún se está superando. La educación superior no fue ajena a esta nueva realidad y se ajustó desde las pedagogías emergentes a diferentes condiciones de tiempo y espacio, apoyados en la tecnología. Esta situación se convirtió un gran desafío para la sociedad y la academia al tener que reinventarse en corto tiempo, porque más allá de la modalidad de estudio nos enfrentábamos a la incertidumbre y la transformación; sin embargo, con el compromiso de todos se superaron las dificultades y los objetivos trazados se cumplieron.

Teniendo en cuenta lo anterior, la dirección y equipo docente del programa de Diseño de Modas planteó como tema general de semestre: “Reconquistar nuestro proceso creativo”, el cual permitió estimar los cambios y transformaciones que se presentan en la naturaleza y el mundo creado a través de las diferentes manifestaciones artísticas, legado cultural y referentes para el diseño de moda, aportando así a las líneas de investigación de la Facultad: i) Patrimonio y cultura, ii) Diseño e innovación, iii) Comunicación interactiva y iv) Pedagogía en diseño.

A través del Proyecto Integrador de Semestre (PISE), 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 obtuvieron resultados significativos que se desean compartir en este documento de trabajo, desde la experiencia de los estudiantes y contada a través de sus ensayos fundamentados en la investigación-creación, así como del registro de la exposición de sus portafolios en el grupo de Facebook¹ autorizado.

Dentro de las estrategias metodológicas utilizadas en el semestre se encuentran el ABP (aprendizaje basado en proyectos) que, por su

1 Grupo en Facebook: “Diseño de Modas Areandina”: <https://www.facebook.com/groups/ModasAreandinaBogota>

carácter integrador, permite a través de la experiencia construir conocimientos compartidos que se acercan a los objetivos del currículo significativamente y el Modelo de Aprendizaje Aumentado Areandino para fortalecer el pensamiento crítico, el trabajo autónomo, las didácticas colaborativas y de creación, apoyados con diferentes entornos tecnológicos de aprendizaje.

A continuación, se presenta el tema general, los subtemas de investigación y entregables de acuerdo con los universos del vestuario y al semestre que corresponde.

Referencias Guía de curso 2020-3

Documento Institucional. VAC-DA-012-2011

Areandina. (2002, 11 de junio). *Modelo de aprendizaje aumentado: reinventándonos en la crisis* [video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=zSEsZ8oFM3A>

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/repositorio/handle/123456789/588>

Restrepo Gómez, B. (2005). Aprendizaje basado en problemas (ABP): una innovación didáctica para la enseñanza universitaria. *Educación y educadores*, 8, 9-20. <https://www.redalyc.org/pdf/834/83400803.pdf>

● Tema de investigación 2020-3: “Reconquistar nuestro proceso creativo”

Proyecto Integrador de Semestre (PISE)

- » II Semestre: Animales que se regeneran.
 - Trascender: diseño de moda experimental en la línea femenina.
 - Visión: “volver al origen a partir de un cambio”.
 - Palabras clave: cambio extremo, evolución, metamorfosis, origen, recuperar.
 - Keywords: evolution, extreme change, metamorphosis, origin, recover.
- » III Semestre: Tejidos ancestrales y restaurados.
 - Trascender: diseño de moda casual en la línea masculina.
 - Visión: “mantienen sus características esenciales, por el estado o estimación que antes tenía”.
 - Palabras clave: cultura-identidad, estado primitivo, volver, reconstruir, técnica ancestral original.
 - Keywords: culture-identity, original ancestral technique, primitive state, rebuild, return.
- » IV Semestre: Literatura clásica revitalizada en las artes.
 - Trascender: diseño de moda formal en la línea de sastrería femenina.
 - Visión: “recuperar el esplendor y el simbolismo de la literatura del mundo”.
 - Palabras clave: cultura-identidad, expresiones, raíces-dialectos, tradiciones antiguas, vivificar.

- Keywords: ancient traditions, culture-identity, enliven, expressions, roots-dialects.
- » V Semestre: Arquitectura antigua renovada.
- Trascender: diseño de moda formal en la línea de sastrería masculina.
 - Visión: “conjunto de cambios que pueden ser abstractos y que generaran la llegada de algo nuevo”.
 - Palabras clave: contrastar, edificar, innovar, reanudar, transformar.
 - Keywords: build, contrast, innovate, resume, transform.
- » VI Semestre: Renacimiento europeo siglos XV y XVI – las artes.
- Trascender: diseño de moda en universo casual, línea ropa interior y deportiva.
 - Visión: “reconquistar su pensamiento y estética, así como el ideal de la belleza”.
 - Palabras clave: nuevo inicio, reinención, retorno, revalorizar, sensualidad, vigencia-fuerza.
 - Keywords: new start, reinvention return, revalue, sensuality, validity-force.
- » VII Semestre: Marcas que resurgieron. La moda se reinventa (retrospectiva).
- Trascender: diseño de moda en universo formal, línea gala y novias.
 - Visión: “¿por qué la alta costura resurge para generar propuestas contemporáneas?”.
 - Palabras clave: analogías, emerger, identidad de marca, impronta, retomar-contraste, revaluar, revivir, volver.
 - Keywords: analogies, brand identity, emerge, imprint, rekindle, re-take-contrast, return, revalue.

Entregables finales

De acuerdo con la línea de vestuario que se desarrolla en el semestre.

Semana 9

- » Ficha de colección digital con 10 diseños preaprobados en delantero y posterior originales en línea, para selección del final.

Semana 11

- » Ensayo investigación-creación en español y en inglés.

Semana 15

- » Bitácora de experimentación general.
- » Portafolio final:
 - *Moodboard* de concepto.
 - *Moodboards*: concepto; macro tendencias-micro tendencias, universo de vestuario y ocasión de uso, perfil de consumidor (geográfico, psicográfico y demográfico), cartas de color, insumo y materiales textiles.
 - Colección de 10 atuendos de acuerdo con la línea de vestuario desarrollada en el semestre.
 - Colección de 5 propuestas de diseño de calzado.
 - Ilustración de colección técnica análoga para segundo y tercer semestre, ilustración digital cuarto semestre y técnica mixta (análoga-digital) de quinto a séptimo semestre.

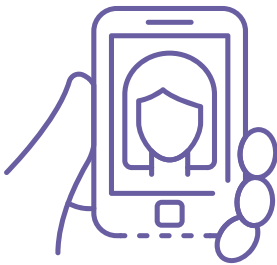

- » Página web (Wix) de quinto a séptimo semestre.
- » Editorial de moda séptimo semestre (fotografía y *fase chart*).
- » Planos a escala- usando reglas a $\frac{1}{4}$ de escala.
- » Ficha técnica con patronaje digital (Optitex-Gerber-Audaces), tendido y costeo de los prototipos seleccionado por el comité de diseño.
- » Prototipos a escala elaborados con materiales alternos.

Semana 16

Elevator pitch en máximo 6 minutos de filmación formato horizontal:

- » Afirmación sorprendente o pregunta para llamar la atención. Hacer referencia al producto final que se va a mostrar.
- » ¿Quién eres y qué haces aquí? Presentación con nombre completo, lugar de origen y semestre que cursa en Areandina.
- » ¿Qué problemas o necesidades cubres? Explicar cuál fue el tema de inspiración y los elementos esenciales conceptuales que se trabajaron.
- » ¿Qué soluciones aportas? Presentar y describir la colección en forma de 2 frisos, 10 figurines de frente y 10 de espalda.
- » Llamada a la acción final, presentación del atuendo en fotos o video sobre maniquí, mostrando nítidamente exterior, detalles y acabados internos.

Semestres II y III

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.

Núcleos problémicos

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

Segundo semestre. Diseño experimental

Núcleo problémico: saberes e identidad cultural.

Subtema de investigación: animales que se regeneran.

Palabras clave: cambio extremo, evolución, metamorfosis, origen, recuperar.

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 los animales que se regeneran y sus principales características para realizar analogías sobre el cuerpo y el contexto actual de forma significativa. Experimentando con la silueta, la superficie y los fundamentos del diseño, el modelado sobre maniquí y la producción industrial de colecciones, con el fin de diseñar una colección en línea femenina para el universo de vestuario casual.

Ensayo investigación-creación seleccionado segundo semestre

Resiliencia

María Isabel González Zamora

En este ensayo se expondrá el proceso de regeneración del Ajolote, una especie de anfibio, por medio de la colección experimental “Resiliencia”, con el fin de conceptualizar el proyecto integrador de semestre, a partir de la investigación realizada. Desde el contexto de la biología, el concepto de la regeneración se entiende como el proceso que llevan a cabo algunos organismos con el objetivo de recuperar o reconstruir tejidos que por alguna razón se hayan perdido, esta acción se puede realizar de manera más completa por parte de ciertas especies de animales, como es el caso del Ajolote Axolótl (*Ambystoma mexicanum*) nativo de México. Este animal es el único vertebrado capaz de regenerar extremidades amputadas, tejidos lesionados y su propio cerebro. Posee un genoma más grande que el del ser humano, por esta razón ha sido objeto de estudio por parte de la ciencia, con el fin de analizar su maravilloso proceso interno y sus tantas cualidades que lo hacen único.

Sin embargo, no todo es color de rosa para este animal, ya que su hábitat está siendo contaminado por el aumento del turismo en el complejo lacustre de Xochimilco, y el número de ejemplares de su especie está disminuyendo cada día, quedando en peligro crítico de extinción; pero aun así este se aferra a la vida, a la supervivencia. Partiendo de la anterior, la investigación se realizó un análisis del proceso de regeneración que realiza este animal tan peculiar, empezando con un estudio de su metamorfosis para poder entender la capacidad de su organismo para adaptarse a un nuevo ambiente o contexto que se encuentre, teniendo en cuenta que su hábitat natural y cotidiano son las profundidades del agua, debido a que no posee párpados y la luz le afecta directamente. No obstante, si ocurre algo que perturbe su estadía allí, se ve obligado a migrar a la tierra; es aquí cuando ocurren una serie de cambios en su estructura física, lo cual lo convierte en una salamandra que poco a poco se acondiciona a su nuevo hogar manteniendo sus facultades de reconstrucción.

De esta manera, se realizó una abstracción de las siguientes categorías: grandioso, flexibilidad, renovación, transición y diversidad, para la obtención de síntesis gráficas interpretadas sobre el cuerpo, a partir de volumen, textu-

ras, simetría y repetición, relacionadas al desarrollo; para luego proponer indumentos de la colección “Resiliencia”, la cual está diseñada para una mujer fuerte, positiva y audaz; capaz de superar todo obstáculo que se le presente en el camino, con persistencia y entusiasmo. Finalmente, al realizar la investigación pertinente y combinarla con nuestra creatividad e ideales, se identificaron las habilidades escondidas, las fortalezas y debilidades; también se aplicaron los conceptos básicos del diseño los cuales aportan significativamente en el desarrollo de la misma, permitiéndonos explorar más allá de lo que podemos evidenciar a simple vista, ver y entender lo maravilloso de la naturaleza y cómo diseñadores podemos obtener inspiración de todo aquello que nos rodea, a través de una percepción diferente, curiosa e innovadora de la vida.

Resilience

This essay will present the regeneration process of the Ajolote, an amphibian species, through the experimental collection “Resilience”, in order to conceptualize the semester integrative project, based on the research conducted. From the context of biology, the concept of regeneration is understood as the process carried out by some organisms in order to recover or rebuild tissues that for some reason have been lost, this action can be performed more completely by certain species of animals, as is the case of the Ajolote Axolótl (*Ambystoma mexicanum*) native to Mexico. This animal is the only vertebrate capable of regenerating amputated limbs, injured tissues and its own brain. It has a genome larger than that of the human being, for this reason it has been the object of scientific study, in order to analyze its marvelous internal processes and its many qualities that make it unique.

However, not everything is rosy for this animal, since its habitat is being contaminated by the increase of tourism in the lake complex of Xochimilco, and the number of specimens of its species is decreasing every day, being in critical danger of extinction; but even so it clings to life, to survival. Based on the above, the research conducted an analysis of the regeneration process that this peculiar animal performs, starting with a study of its metamorphosis in order to understand the ability of its organism to adapt to a new environment or context that is found, taking into account that its natural and daily habitat is the depths of the water, because it has no eyelids and light affects it directly. However, if something happens that disturbs its stay there, it is forced to mi-

grate to land; it is here when a series of changes occur in its physical structure, which turns it into a salamander that gradually adapts to its new home while maintaining its reconstructive faculties.

In this way, an abstraction of the following categories was made: grandiose, flexibility, renovation, transition and diversity, to obtain graphic syntheses interpreted on the body, from volume, textures, symmetry and repetition, related to development; to then propose garments for the “Resilience” collection, which is designed for a strong, positive and daring woman; capable of overcoming any obstacle that comes her way, with persistence and enthusiasm. Finally, when conducting the relevant research and combining it with our creativity and ideals, the hidden abilities, strengths and weaknesses were identified, the basic concepts of design were also applied, which contribute significantly to its development, allowing us to explore beyond what we can see with the naked eye, to see and understand the wonder of nature and how we as designers can draw inspiration from all that surrounds us, by taking into account that we have a different, curious and innovative perception of life.

FIGURA 1. AJLOTE (*AMBYSTOMA MEXICANUM*).

Fuente: tomado de Google.com

FIGURA 2. COLECCIÓN "RESILIENCIA".

Fuente: elaboración propia

● Tercer semestre. Diseño textil – vestuario masculino casual

Núcleo problémico: significados culturales.

Subtema de investigación: tejidos ancestrales y restaurados.

Palabras clave: cultura-identidad, estado primitivo, volver, reconstruir, técnica ancestral original.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de tercer semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, por medio del estudio de los tejidos ancestrales y restaurados en el mundo, para generar propuestas innovadoras a través de la experimentación con el diseño textil y la producción industrial de colecciones, creando una colección en línea masculina para el universo de vestuario casual.

Ensayo investigación-creación seleccionado tercer semestre

Una visión actualizada a las siluetas de la cultura oriental, todo un “Modernismo asiático”

Yensy Tatiana González Garzón

En el siguiente ensayo, se expondrán las principales características presentes en el proceso de inspiración y diseño para la colección “Modernismo asiático”. Dentro de la historia de la moda existe mucha información, de miles de años atrás, y por supuesto, de diversas comunidades. En esta colección el foco principal son los tejidos ancestrales, específicamente, los que tienen que ver con la seda China. Tuvo su origen tras el descubrimiento del gusano de seda (*Bombyx mori*) alrededor del año 2700 a.C., acontecimiento que extendió la sericultura en toda China, obteniendo a nivel histórico un gran reconocimiento que convertiría a la seda en un textil apreciado en otros países. En la cultura asiática, tuvo un enorme protagonismo en las dinastías chinas, donde emperadores y miembros de la familia real usaban la seda en sus prendas, siendo un símbolo de riqueza, así como sus diferentes y llamativos brocados de criaturas místicas o de la naturaleza, siendo este su distintivo y mayor atractivo.

A partir de esto, las prendas de la cultura oriental como el mianfu (de las dinastías chinas) y el kimono (de la cultura japonesa, con influencia de la china por la llegada de la seda), con sus mangas amplias y caídas, colores neutros y estampados llamativos (vistos en la moda harajuku), se volvieron unas siluetas y formas características de la vestimenta de dicha cultura, aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de esta colección, ya que son siluetas que no se han perdido y en la actualidad tienen gran auge en las pasarelas de moda, junto con las innovaciones textiles de los últimos tiempos. Esto es lo justo para una persona que busca el equilibrio perfecto entre tradición y las nuevas propuestas del tiempo actual.

En esta propuesta de diseño, dentro del universo masculino casual, la elaboración de paneles de inspiración fue clave para centralizar una idea, enmarcada en un perfil de cliente elegido y los conceptos de innovación propuestos frente al tema de transformación textil. Primeramente, se tuvo en cuenta un perfil de usuario contemporáneo, el cual es dinámico y versátil, adoptando fácilmente nuevas alternativas para estar en constante evolución en la creación de su estilo propio manteniendo su esencia. Esto permitió una mayor diversidad en el uso de texturas, cortes asimétricos y tamaños *oversize*, así como el uso de correas, influenciados por el Street Fashion, aspectos con gran repercusión dentro de la moda juvenil asiática.

La colección encierra diversos elementos que son tendencia en esta temporada otoño/invierno 2020-2021, las exploraciones de moda con una fusión entre tradición, innovación y moda futurista, se ven evidentes dentro de esta serie de diseños con inspiraciones en las siluetas de kimonos llevados al *streetwear* y la comodidad representativa de las prendas tipo cargo con una silueta holgada, priorizando el uso de bolsillos de fuelle acentuados, tanto en pantalones como en chaquetas, maximizando las texturas y formas en una misma idea, sin dejar de lado su funcionalidad.

La transformación textil fue protagonista en gran medida en cada una de las prendas propias de esta colección. La decoloración de prendas o tinturación de las mismas, técnica conocida como Tie-dye, brindaron un punto llamativo dentro de cada *outfit* con estampados irregulares, algo muy visto también en medio de las exploraciones de renovación de prendas ideadas o redescubiertas en medio de la cuarentena vivida a cauda por la COVID-19; igualmen-

te, teniendo en cuenta que la paleta de color elegida maneja colores neutros como el negro, el gris y el café.

El *patchwork* es una técnica de utilización de trozos de tela aprovechables en prendas que ya tienen uso; encontró un estilismo Street con toques vintage, rompiendo las estructuras planas, dando dinamismo en la ruta visual de la vestimenta, así como la sobreposición de telas, sacando provecho de cada una de las texturas y formas ofrecidas por las mismas; como las generadas por los estampados a rayas y escoceses con un contraste de color y efecto de prendas superpuestas en una misma. Por último, la deconstrucción de las telas fue pensada con el objetivo de romper con las figuras convencionales, representando vacíos en partes medias de algunas prendas, al mostrar uniones no habituales e irregulares en función de textura con cambios de estampados y colores, dando la sensación de un desmontaje creativo de algunas partes del vestuario como resultado final. “Modernismo asiático” ofrece una alta exploración en texturas al tacto y a la visión, con siluetas holgadas influenciadas por el *streetwear* y las reconocidas figuras de los trajes tradicionales de oriente. Una propuesta que replantea la vestimenta de las culturas ancestrales, diversificando las opciones de diseño y uso de los estilismos en la moda actual.

“An updated vision to the silhouettes of the oriental culture, a whole “asian modernism”

In the following essay, the main characteristics present in the process of inspiration and design for the collection “Asian Modernism” will be exposed. Within the history of fashion there is a lot of information, from thousands of years ago, and of course, from different communities. In this collection the main focus is on ancestral fabrics, specifically, those that have to do with Chinese silk. It had its origin after the discovery of the silkworm (*Bombyx mori*) around the year 2700 B.C., an event that extended sericulture throughout China, obtaining at a historical level a great recognition that would turn silk into a textile appreciated in other countries. In the Asian culture, it had an enormous protagonism in the Chinese dynasties, where emperors and members of the royal family used silk in their garments, being a symbol of wealth, as well as its different and striking brocades of mystical creatures or of nature, being this its distinctive and major attraction.

From this, the garments of the oriental culture as the mianfu (from the Chinese dynasties) and the kimono (from the Japanese culture, with influence of the Chinese by the arrival of silk), with their wide sleeves and falls, neutral colors and striking prints (seen in the harajuku fashion), became silhouettes and shapes characteristic of the clothing of that culture, aspects to take into account for the development of this collection, as they are silhouettes that have not been lost and are currently booming on the fashion runways, along with the textile innovations of recent times. This is just the right thing for a person looking for the perfect balance between tradition and the new proposals of the present time.

In this proposal of design, within the casual male universe, the elaboration of panels of inspiration were key to centralize an idea, framed in a chosen customer profile and the concepts of innovation proposed for the theme of textile transformation. Firstly, we took into account a contemporary user profile, which is dynamic and versatile, easily adopting new alternatives to be in constant evolution in the creation of their own style, while maintaining its essence. This allowed a greater diversity in the use of textures, asymmetric cuts and oversize, as well as the use of straps influenced by the Street Fashion, aspects with great impact within the Asian youth fashion.

The collection contains various elements that are a trend in this autumn/winter 2020-2021 season, the fashion explorations with a fusion between tradition, innovation and futuristic fashion, are evident within this series of designs inspired by the silhouettes of kimonos worn to streetwear and the representative comfort of cargo type garments with a loose silhouette, prioritizing the use of gusseted pockets accentuated, both in pants and jackets, maximizing the textures and shapes in the same idea without neglecting its functionality.

The textile transformation was the protagonist in each of the garments of this collection. The discoloration or dyeing of garments, a technique known as Tie-dye, provided a striking point within each outfit with irregular prints, something also seen in the midst of the explorations of renewal of garments devised or rediscovered in the midst of the quarantine experienced by COVID-19; also taking into account that the color palette chosen handles neutral colors such as black, gray and brown.

The patchwork is a technique of using pieces of fabric that can be used in garments, that already have use; found a street style with vintage touches,

breaking the flat structures, giving dynamism in the visual route of the clothing, as well as the overlaying of fabrics, taking advantage of each of the textures and shapes offered by them, such as those generated by stripes and plaid prints, with a contrast of color and effect of overlapping garments in the same.

Finally, the deconstruction of the fabrics was thought with the aim of breaking with the conventional figures, representing gaps in the middle parts of some garments, showing unusual and irregular joints in terms of texture with changes in prints and colors, giving the feeling of a creative dismantling of some parts of the clothing as a final result. "Asian Modernism" offers a high exploration in textures to the touch and to the vision with loose silhouettes influenced by streetwear and the recognized figures of the traditional suits of the East. A proposal that rethinks the clothing of the ancestral cultures diversifying the options of design and use of the stylisms in the current fashion.

FIGURA 3. REPRESENTACIÓN VISUAL DE LA INVESTIGACIÓN.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 4. COLECCIÓN "MODERNISMO ASIÁTICO"

Fuente: elaboración propia.

Semestres IV, V y VI

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.

Núcleos problémicos

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

Cuarto semestre. Diseño de tendencias - vestuario femenino formal

Núcleo problémico: ergonomía y usabilidad.

Subtema de investigación: “Literatura clásica revitalizada en las artes”.

Palabras clave: cultura-identidad, expresiones, raíces-dialectos, tradiciones antiguas, vivificar.

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 los clásicos de la literatura que se han revitalizado en las artes como legado cultural; experimentando con el diseño de tendencias, la producción industrial de colecciones y el uso de los paños para crear una colección en la línea femenina para el universo de vestuario formal.

Ensayos investigación-creación seleccionados
cuarto semestre

Recuperar el esplendor y el simbolismo de la literatura del mundo

Carolina Villamil Rodríguez

“La literatura es una forma de expresión artística que emplea como principal recurso el lenguaje escrito u oral” (Morales, 2019). Esta es valorada como arte porque muestra la perspectiva de las palabras usadas por el autor, desde un panorama estético. A partir de la literatura se busca reconquistar nuestro proceso creativo, por eso es el eje central de inspiración de las colecciones de sastrería femenina de IV semestre.

La colección que lleva por nombre “Resquebrajada” está inspirada en la literatura del siglo XIX, más específicamente, en la obra literaria *Los miserables* del poeta Víctor Hugo. Esta es de estilo romántico y presenta un debate crítico de temas como el bien y el mal, la ética y la moral, y la política. Narra la historia de un exconvicto al que encierran durante varios años, este cambia su forma de ser (gracias a su tiempo en prisión) y decide ser revolucionario y luchar por los derechos de los demás. Este es perseguido y encarcelado varias veces a lo largo de su vida. *Los miserables* está inspirada en un criminal francés, que se reintegra a la sociedad y crea la Policía Nacional de Francia; además el contexto histórico de la novela se centra en Francia en la época de la Revolución de Junio, dada en 1832.

Esta colección de sastrería femenina tiene como ejes principales algunos de los conceptos de la obra como: revolución, miseria, ilusión e inequidad, esta direccionada a la temporada otoño/invierno 2020-2021 y a los conceptos de la macrotendencia “Comodidad estudiada” y microtendencia “Suavemente esculpida” de WGSN, que brindan formas deconstruidas, gradaciones y asimetrías. A partir de la representación gráfica de cada uno de los conceptos, estos se interpretaron en fundamentos de diseño como: asimetría, gradación, color, deconstrucción, contraste y figura, que permitieron que los conceptos fueran proyectados en cada prenda, aportando variedad de formas, siluetas y texturas, las cuales conformaron atuendos proyectados con una gran variedad de asimetrías, contrastes, sobreposiciones y desestructuraciones.

Los materiales representativos de la colección son los paños acrílicos, las sedas, organzas bordadas, terciopelos y cuerinas, en gamas de colores azules, negros, marfil y blanco. Los colores que representan la colección simbolizan algunos de los temas de la obra: la revolución, la miseria y las clases sociales. En algunos de los materiales se emplean procesos de exploración textil como los plisados, bordados, formas irregulares y módulos superpuestos, que visualizan el potencial de algunos de los textiles empleados para crear un efecto de volumen y movimiento. La colección está direccionada a un perfil del vestuario contemporáneo con estilo ecléctico caracterizado por una mezcla de textiles y formas, proyectado para mujeres únicas, que aman la naturaleza, las actividades al aire libre y están a tono con los espacios que habitan.

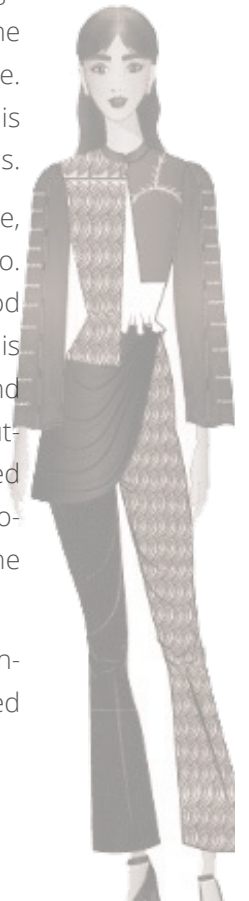
Finalmente, la colección “Resquebrajada” proyecta a través de sus estructuras, formas, materiales y colores, un toque de evolución y romanticismo en la sastrería femenina, representando ese furor y vivacidad de expresión de sentimientos, que las obras literarias del siglo XIX narraban en cada una de sus páginas.

“Recover the splendor and symbolism of world literature”

“Literature is a form of artistic expression that uses written or oral language as its main resource” (Morales, 2019). This is valued as art because it shows the perspective of the words used by the author, from an aesthetic perspective. From literature we seek to reconquer our creative process, which is why it is the central axis of inspiration for the IV semester women’s tailoring collections.

The collection called “Resquebrajada” is inspired by 19th century literature, more specifically, by the literary work *Les Misérables* by the poet Victor Hugo. It is romantic in style and presents a critical discussion of issues such as good and evil, ethics and morals, and politics. It tells the story of an ex-convict who is locked up for several years, changes his ways (thanks to his time in prison) and decides to be a revolutionary and fight for the rights of others. He is persecuted and imprisoned several times throughout his life. *Les Misérables* is inspired by a French criminal, who rejoins society and creates the French National Police; furthermore, the historical context of the novel focuses on France at the time of the June Revolution, given in 1832.

This collection of female tailoring has as its main axes, some of the concepts of the work such as: revolution, misery, illusion and inequity, it is directed

to the autumn-winter season 2020-2021 and to the concepts of the macro trend "Studied comfort" and micro WGSN's "Gently sculpted" trend, featuring de-constructed shapes, gradations and asymmetries. From the graphic representation of each of the concepts, these were interpreted in design foundations such as: asymmetry, gradation, color, deconstruction, contrast and figure, which allowed the concepts to be projected on each garment, providing a variety of shapes, silhouettes and textures that formed outfits projected with a great variety of asymmetries, contrasts, over positions and destructuring.

The representative materials of the collection are acrylic cloths, silks, embroidered organizers, velvets and leathers, in ranges of blue, black, ivory and white colors. The colors that represent the collection symbolize some of the themes of the work: revolution, misery and social classes. Textile exploration processes such as pleats, embroidery, irregular shapes and overlapping modules are used in some of the materials, which visualize the potential of some of the textiles used to create an effect of volume and movement. The collection is aimed at a contemporary wardrobe profile with an eclectic style characterized by a mixture of textiles and shapes, designed for unique women, who love nature, outdoor activities and are in tune with the spaces they inhabit.

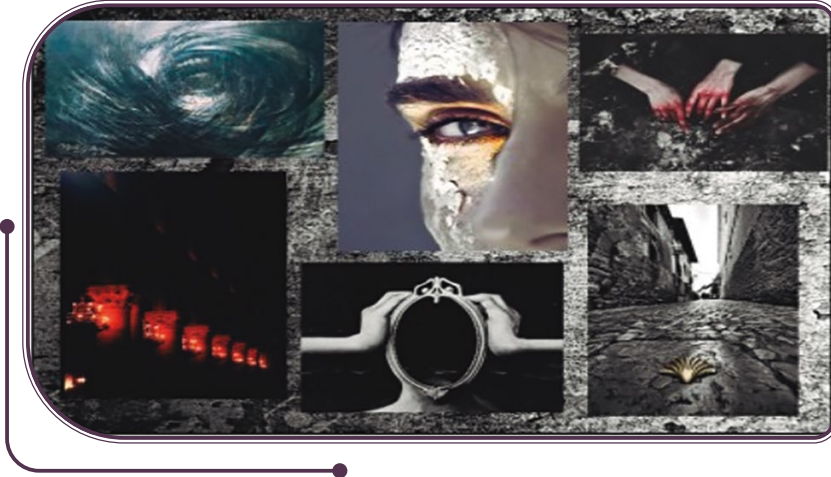
Finally, the "Resquebrajada" collection projects through its structures, shapes, materials and colors, a touch of evolution and romanticism in women's tailoring, representing that fury and vivacity of expression of feelings that the literary works of the 19th century narrated in each one of its pages.

Referencias

Morales, A. (2019, 25 de septiembre). ¿Qué es la literatura? *Toda Materia*. <https://www.todamateria.com/que-es-literatura>

FIGURA 5. REFERENTES VISUALES DE LOS CONCEPTOS EXTRAÍDOS DE *LOS MISERABLES*.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 6. COLECCIÓN "RESQUEBRAJADA".

Fuente: elaboración propia.

La oscuridad dentro de mí

Danna Alejandra Caro Rangel

En este ensayo se dará a conocer el proceso de diseño y conceptualización de la colección de sastrería femenina "The darkness inside me", que está inspirada en el libro *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde* de Robert Louis Stevenson (publicado en 1886). Está dirigida a una mujer de perfil contemporáneo, estilo *Street fashion*, cuyo interés es poder expresar su interior por medio del vestuario, y toma como referencia la tendencia WGSN Mujer otoño/invierno 2020-2021, con la microtendencia: nueva sastrería; tendencia caracterizada por lo auténtico de lo falso y la verdad de la fantasía, dando lugar a prendas con un enfoque fantástico y ficticio.

El comienzo de la colección fue por medio de una ardua investigación y análisis sobre el libro, el autor y el entorno, así como el objetivo en la obra y el origen de esta. *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde* es una novela de suspenso y misterio, en la que se reflexiona sobre la naturaleza humana, un tema habitual de la corriente del realismo del siglo XIX, caracterizado por su crítica a la sociedad, ya que aborda temas como la inmoralidad de las personas. Es por ello, que la colección, tal y como su nombre lo indica "The darkness inside me", habla de la oscuridad que hay dentro de un individuo, de una persona, aquello que ocultamos a los demás, mostrando solo la mejor versión de nosotros mismos. Por otro lado, la obra tiene que ver con el trastorno psiquiátrico que hace que una persona tenga dos o más personalidades, en la mayoría de las veces, opuestas entre sí.

El libro, narra cómo el Sr. Utterson, abogado y amigo entrañable del Dr. Jekyll, está preocupado por el nuevo "amigo" de Jekyll, pues los rumores que se expandieron sobre este eran verdaderamente aterradores, se trataba de Mr. Hyde, un ser malvado, violento, despreciable y cruel, que era capaz de cometer cualquier atrocidad, como matar. Un claro ejemplo de su aterradora actitud es el hecho de que lastimaba a personas inocentes, como cuando pateó a una niña que iba corriendo y se estrelló con él, llevándola casi al punto de la muerte. El Dr. Jekyll era un hombre adinerado, educado, reconocido, noble y bueno, con el tiempo en la historia, se descubre que él crea una pócima, que le permite separar de su ser todo lo malo, y es así como este divide su alma en su némesis: el señor Hyde.

La colección “The darkness inside me” busca aprovechar los conceptos de esta gran obra literaria donde de manera magistral se resalta la elegancia de las prendas y la dualidad de estos dos personajes, con conceptos como el bien vs. el mal, el ocultismo, la vida y la muerte; los dos últimos, representados por medio del árbol de la vida y su contraparte las hojas marchitas. Por otro lado, las rosas denotan las dos caras de la moneda, en el que sus pétalos indican la suavidad, delicadeza y armonía, es decir, todo lo bueno; mientras que las espinas serían la parte maligna, al ser un elemento que suele lastimar a quien la toca. Las ramificaciones del árbol muestran la fragmentación de la conciencia, conduciendo a estados alterados de la misma.

Las gotas representan el llanto del alma, es un grito de auxilio y preocupación al no poder controlar la parte más oscura de su ser, pues el Dr. Jekyll se siente agobiado e impotente ante la maldad de su otra personalidad; por otro lado, las gotas también representan la poción que fue el medio por el cual la personalidad negativa del Dr. Jekyll sale a flote. La colección tiene sobreposiciones que dan lugar a que una personalidad predomine sobre la otra, además, también maneja texturas que generan vacío como lo son el encaje y la maya, aludiendo ambas a la personalidad inconsciente que se encuentra en lo más profundo de su ser. Se presentan elementos cruzados que simbolizan ambas fuerzas (el bien y el mal), las cuales siempre estarán ligadas. Igualmente, se encuentran en la colección elementos como repetición, simetrías (que simbolizan el orden y la armonía), y asimetrías y formas abstractas (que simbolizan el desorden de personalidad).

Con la innovación de generar diversas transformaciones en las prendas para generar dos lecturas, mostrando según la posición de la prenda el bien y el mal, con bordados y contraste de material-color y con diversas gradaciones en las formas y colores, se alude a los cambios de personalidad de un individuo. Para finalizar, los indumentos van dirigidos a una mujer dispuesta a expresar sus emociones (razón por la que el estilo es *Street fashion*), que permite tener innovación en sastrería, la colección busca mostrar por medio de formas, texturas y colores, la verdadera naturaleza del ser humano, ese yin y yang de cada uno, resaltando que la vida no solo es blanco y negro, sino que es un equilibrio entre ambas fuerzas: el bien y el mal.

The darkness inside me

This essay will show the design process and conceptualization of the women's tailoring collection "The darkness inside me", which is inspired by the book *The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde* by Robert Louis Stevenson (published in 1886). It is aimed at a woman with a contemporary profile, street fashion style, whose interest is to be able to express her inner self through clothing, and takes as a reference the WGSN Women autumn-winter 2020-2021 trend, with the micro trend: new tailoring; trend characterized by the authentic from the false and truth from fantasy, giving rise to garments with a fantastic and fictitious approach.

The beginning of the collection was through an arduous research and analysis of the book, the author and the environment, as well as the purpose of the work and its origin. *The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde* is a novel of suspense and mystery, which reflects on human nature, a common theme of the current of nineteenth-century realism, characterized by its criticism of society, as it addresses issues such as the immorality of people. That is why the collection, as its name indicates, "The darkness inside me", talks about the darkness inside an individual, a person, that which we hide from others, showing only the best version of ourselves. On the other hand, the work has to do with the psychiatric disorder that causes a person to have two or more personalities, most of the time, opposite to each other.

The book narrates how Mr. Utterson, Dr. Jekyll's lawyer and close friend, is worried about Jekyll's new "friend", because the rumors that spread about him were truly terrifying, it was Mr. Hyde, an evil, violent, despicable and cruel being, who was capable of committing any atrocity, such as killing. A clear example of his terrifying attitude is the fact that he hurt innocent people, as when he kicked a girl who was running and crashed into him, bringing her almost to the point of death. Dr. Jekyll was a wealthy, educated, recognized, noble and good man; over time in history, it is discovered that he creates a potion, which allows him to separate everything bad from his being; and this is how it divides his soul in his nemesis Lord Hyde.

The collection "The darkness inside me" seeks to take advantage of the concepts of this great literary work where the elegance of the garments and the duality of these two characters are masterfully highlighted, with concepts such as good vs evil, the occult, the life and death, the last two, represented by the tree of life and its counterpart the withered leaves, on the other hand, the roses denote the two sides of the coin, where their petals indicate softness, delicacy and harmony, that is to say, all the good things; while the thorns would be the evil part, being an element that usually hurts whoever touches it. The branches of the tree show the fragmentation of consciousness, leading to altered states of it.

The drops represent the cry of the soul, it is a scream for help and concern at not being able to control the darkest part of himself, because Dr. Jekyll feels overwhelmed and impotent before the evil of his other personality, on the other hand, the drops also represent the potion that was the means by which the negative personality of Dr. Jekyll comes out afloat. The collection has overlays that give rise to one personality predominating over the other, in addition, it also handles textures that generate emptiness such as lace and maya, both alluding to the unconscious personality that is found in the depths of his being. There are crossed elements that symbolize both forces (good and evil), which will always be linked. Likewise, elements such as repetition, symmetries (symbolizing order and harmony), and asymmetries and abstract forms (symbolizing personality disorder) are also found in the collection.

With the innovation of generating various transformations in the garments to generate two readings, showing good and evil according to the position of the garment, with embroidery and material-color contrast and with various gradations in shapes and colors; it alludes to the personality changes of an individual. Finally, the clothes are aimed at a woman willing to express her emotions (which is why the style is Street Fashion), which allows innovation in tailoring, the collection seeks to show true nature through shapes, textures and colors of the human being; that yin and yang of each one, highlighting that life is not only black and white, but it is a balance between both forces, good and evil.

FIGURA 7. REFERENTES VISUALES DE LOS CONCEPTOS EMPLEADOS

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 8. COLECCIÓN "THE DARKNESS INSIDE ME".

Fuente: elaboración propia.

● Quinto semestre. Diseño de moda nacional – sastrería masculina

Núcleo problémico: ergonomía y usabilidad

Subtema de investigación: “Arquitectura antigua renovada”.

Palabras clave: contrastar, edificar, innovar, reanudar, transformar.

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 arquitectura antigua que se ha renovado a través de la innovación, experimentando con el funcionamiento de los clústers de la moda nacional y la producción industrial de colecciones, para crear una colección en línea masculina para el universo de vestuario formal.

Ensayo investigación-creación seleccionado quinto semestre

Colección “Kaleidoscope”

Gillian Islendy Blanco López

“Reconquistar nuestro proceso creativo” es la temática que se manejó durante el semestre académico de 2020-3 y en esta ocasión con la sastrería masculina se trabajó la arquitectura antigua renovada, es decir, cómo estas antiguas arquitecturas pueden llegar a transformarse hacia una nueva era en el siglo XXI y de qué manera puede contrastar y existir un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno; este fue el reto propuesto a trabajar. A partir de esto, la arquitectura escogida para la realización de 10 atuendos masculinos fue la mezquita Nasir Al-Molk o más conocida como la mezquita rosa que se encuentra ubicada cerca de la ciudad iraní de Shiraz —antigua capital persa—. Fue construida entre los años de 1876 y 1888 por orden de uno de los señores de la dinastía Qajar. Los arquitectos de esta mezquita fueron Muhammad Hasan-e-Memar y Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi.

A primera vista la mezquita se ve con una arquitectura muy tradicional, pero al adentrarse, esta esconde un maravilloso secreto tras sus muros. Entrar a este lugar es como estar dentro de un caleidoscopio, al poseer coloridos

dos vitrales —que en la época antigua no eran de un uso común— estos al reflejarse con la luz del sol muestran una sorprendente exhibición de colores con diferentes patrones. La mezcla de colores, sobre todo la presencia de los azulejos en tonos rosados, le dio el nombre de mezquita rosa; sin embargo, no solo los vitrales son de admirar, las formas, las texturas en el interior de la mezquita en los arcos, en las cúpulas, hacen de esta obra arquitectónica toda una maravilla para las personas y crea un gran ambiente para aquellas que deseen orar allí. Aspectos como la riqueza, el poder sentirse libres y expresarse como realmente uno es, es lo que se quiere representar en esta colección de diez atuendos de sastrería masculina, reflejando la herencia que tiene esta mezquita rosa con elementos de diseño, texturas y colores, en una nueva época transformándolos y de esta manera generando un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno.

Para la realización de esta colección —que debido a las contingencias y al tener que estudiar mediante la virtualidad por causa de la COVID-19—, no se va realizar la confección del atuendo en paños; en cambio, se hizo todo un proceso de investigación y conceptualización e interpretación del patronaje que se presentó a través de la creación de una página en Wix, la cual es una buena manera de reflejar el proyecto final y que todo el mundo lo pueda apreciar. Para lograr todo lo anteriormente dicho, se inicia con el proceso de investigación de la temática escogida, de donde se abstraen los elementos conceptuales y formales para así aplicarlos a los diseños, y se empiezan a extraer formas y texturas que pueden ser la base de la colección.

En esta ocasión, como (Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) se realizó un estampado inspirado en la mezquita rosa, llevando a accesorios de sastrería como la corbata, el foulard, el corbatín y un pañuelo, que fueron exhibidos junto a los trabajos de los otros semestres en Modafest, un evento virtual a través de la plataforma Wix. Luego se empezaron a hacer los primeros bocetos de las chaquetas a lápiz, para después pasarlos a digital y así poder escoger 5 diseños para el comité de diseño, donde se reúnen los profesores de Diseño para escoger el atuendo principal con el cual se hará la interpretación del patronaje. A medida que se tuvieron los diseños de la colección se fue construyendo los *moodboard* de concepto, de tendencia la cual es fantasmagoría otoño/invierno 2020-2021 y la microtendencia historia redefinida y remasterizada, y el de visionario donde se tiene que reflejar con cuáles diseñadores se identifica la colección.

Todo esto se fue sumando a la página web para la entrega final y siguió las pruebas de color con una paleta inspirada tanto en la mezquita rosa como en la tendencia que se trabajó, para posteriormente realizar los figurines en técnicas mixtas. Esto demuestra cómo es todo el proceso para llegar a una colección de sastrería masculina, en la que un factor importante en esta es poder expresarse y sentirse seguro de sí mismo; tener un equilibrio con lo que está en tendencia y la fuente de la inspiración de la colección: la mezquita rosa.

“Kaleidoscope” Collection

“Reconquering our creative process” is the theme that was handled during the academic semester of 2020-3 and on this occasion with the male tailoring we worked on the renovated ancient architecture, that is, how these ancient architectures can be transformed into a new era in the XXI century and how it can contrast and balance between the old and the modern; this was the challenge proposed to work. From this, the architecture chosen for the realization of 10 male attires was the Nasir Al-Molk Mosque or better known as the pink mosque located near the Iranian city of Shiraz -former Persian capital-. It was built between 1876 and 1888 by order of one of the lords of the Qajar dynasty. The architects of this mosque were Muhammad Hasan-e-Memar and Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi.

At first glance the mosque looks like a very traditional architecture, but when you go inside, it hides a wonderful secret behind its walls. Entering this place is like being inside a kaleidoscope, having colorful stained-glass windows —which in ancient times were not commonly used— when reflected by the sunlight they show an amazing display of colors with different patterns. The mixture of colors, especially the presence of tiles in pink tones, gave it the name of pink mosque; however, not only the stained-glass windows are to be admired, the shapes, the textures inside the mosque in the arches, in the domes, make this architectural work a marvel for people and create a great atmosphere for those who wish to pray there. Aspects such as wealth, being able to feel free and express oneself as one really is, is what is represented in this collection of ten men’s tailoring outfits, reflecting the heritage of this pink mosque with elements of design, textures and colors, in a new era, transforming them and thus generating a balance between the old and the modern.

For the realization of this collection —which due to contingencies and having to study through virtuality because of the COVID-19—, will not be made the garment in cloths; instead, a whole process of research and conceptualization and interpretation of the pattern that was presented through the creation of a page on Wix, which is a good way to reflect the final project and that everyone can appreciate it. To achieve all of the above, it begins with the research process of the chosen theme, where the conceptual and formal elements are abstracted in order to apply them to the designs, and begin to extract shapes and textures that can be the basis of the collection.

On this occasion, as a Classroom Pedagogical Project (CPP) a print inspired by the pink mosque was made, leading to tailoring accessories such as the tie, the foulard, the tie and a scarf, which were exhibited along with the work of the other semesters in Modafest, a virtual event through the Wix platform. Then the first sketches of the jackets began to be made in pencil, to later pass them to digital and thus be able to choose 5 designs for the design committee, where the Design professors meet to choose the main attire with which the interpretation of the pattern will be made. As they had the designs of the collection, the moodboard of concept, trend which is phantasmagoria autumn/winter 2020-2021 and microtrend redefined and remastered history, and the visionary where you have to reflect which designers the collection is identified with.

All this was added to the website for the final delivery and followed the color tests with a palette inspired by both the pink mosque and the trend that was worked on, to later make the figurines in mixed techniques. This shows what the whole process is like to come up with a men's tailoring collection, where an important factor in this is to be able to express yourself and feel confident; to have a balance with what is on trend and the source of the collection's inspiration: the pink mosque.

Referencias

Civitatis. (s.f.). Tour privado por Shiraz con guía en español. *Civitatis.com*. <https://www.civitatis.com/es/shiraz/tour-privado-shiraz/>

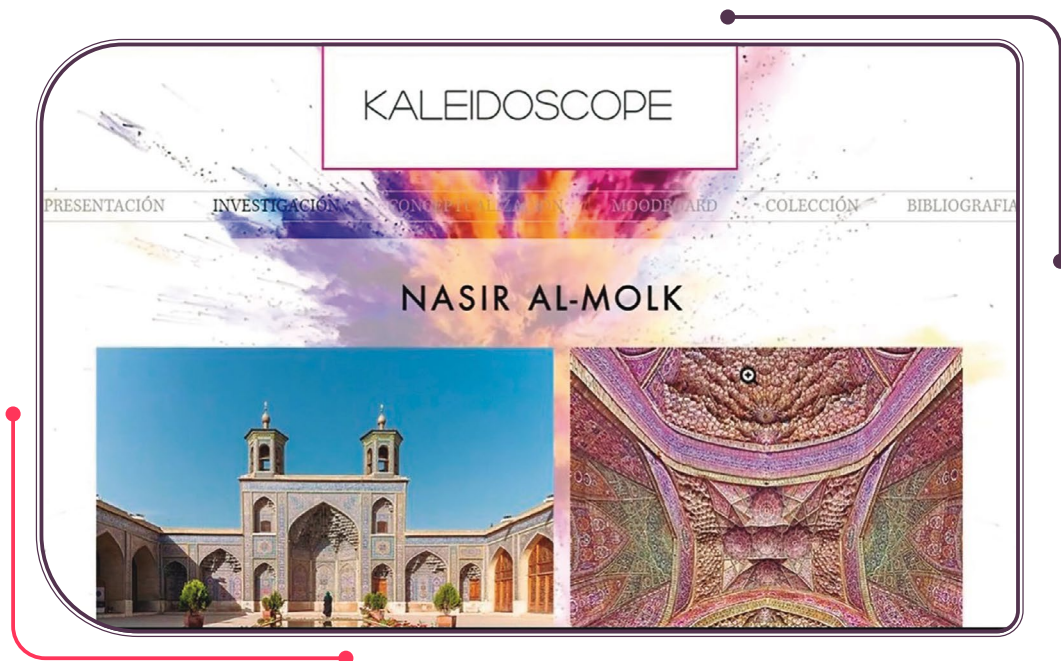
Iran Negin Travel. (2020). Mezquita Nasir ol Molk. *Iran Negin Travel*. https://iranegintravel.com/es/destacados-de-iran/mezquita_nasir_ol_molk

Sienra, R. (2020, 4 de febrero). La espectacular mezquita rosa de Irán es iluminada por un caleidoscopio de colores. *My Modern Met*. <https://mymodernmet.com/es/nasir-al-mulk-mezquita/>

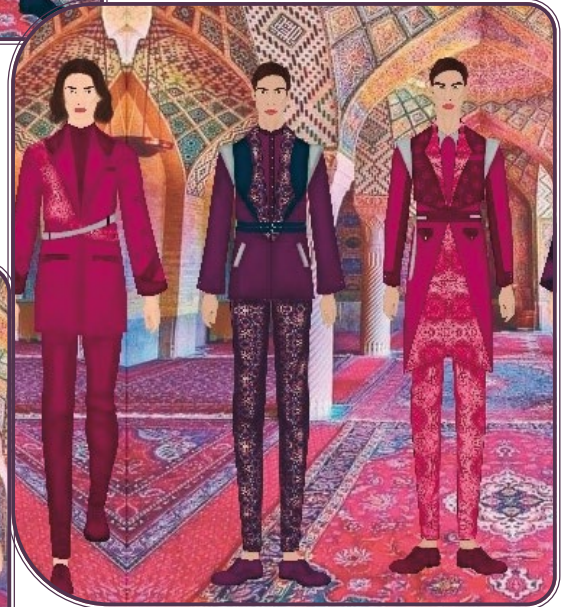
Ver y visitar. (2014). La mezquita iraní Nasir al-Mulk, más conocida como la Mezquita Rosa, en toda su belleza. *Ver y visitar*. <https://www.veryvisitar.com/impresionante-mezquita-nasir-al-mulk-iran>

FIGURA 9. INVESTIGACIÓN COLECCIÓN "KALEIDOSCOPE".

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 10. COLECCIÓN "KALEIDOSCOPE"

Fuente: elaboración propia.

● Sexto semestre. Diseño de moda internacional – ropa interior y deportiva

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

Subtema de investigación: Renacimiento europeo siglos XV y XVI – las artes.

Palabras clave: nuevo inicio, reinención, retorno, revalorizar, sensualidad, vigencia-fuerza.

Objetivo: desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de sexto semestre de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, investigando sobre el Renacimiento europeo de los siglos XV y XVI y su influencia en las artes para realizar una colección en línea femenina en el universo de vestuario de ropa interior y vestidos de baño.

Ensayo investigación–creación seleccionado sexto semestre

“Esplendor Manuelino”: la búsqueda y hallazgo de un romance vanguardista cargado de innovación y exploración

Luisa Fernanda Lizcano Garzón

“Esplendor Manuelino” es el instrumento artístico que muestra la grandeza de una colección de prendas de vestir en la cual el diseñador de moda se exalta como un artista, creador e innovador, cada creación de indumentaria se convierte en una obra artística y esta, ¡No es la excepción! Esta colección narra las vivencias del Monasterio de los Jerónimos de Belém, lugar en donde el mar y la tierra se juntaban logrando desvanecer todas las fronteras, narrando relatos mediante las antiguas pinturas y grabados del lugar. Este magnífico lugar contiene una decoración llena de detalles inspirados en elementos marítimos y de navegación, que evocan el estilo manuelino con abundancia de formas alusivas a la letra “M”, transmitiendo exploración, divinidad, esplendor y grandeza. Una perfecta armonía es el resultado de formas orgánicas y geométricas que trascienden a la historia por su volumen, contraste y proporción.

“Esplendor Manuelino” está inspirado en el Monasterio de los Jerónimos de Belén, un lugar magnífico considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO a partir de 1983, debido a que es considerada una joya preciada de la arquitectura manuelina realizada por los arquitectos Diego Boytac, Juan del Castillo y Diogo de Torralva. Esta obra data del Renacimiento europeo y posee elementos de diseño como el volumen, equilibrio, formas orgánicas, estructuras geométricas, luz, sombras, contrastes, sobreposición, repetición y movimiento que se plasmaron en la colección a través de procesos de sublimación, macramé, bordado y recamado de los textiles.

la colección “Esplendor Manuelino” es guiada por la tendencia otoño/invierno 2021-2022 de la macrotendencia con claridad – aceptar las hermosas limitaciones de vivir con menos por WGSN, en la cual se destacan los diseños atemporales y la innovación en base a la tradición. Gracias a la WGSN se plasma en esta colección su visión sobre las tendencias e innovación a nivel mundial. El color en la colección “Esplendor Manuelino” dio vida y sensación a cada línea de traje con una paleta de 6 tonos que varían entre tonalidades pasteles y acentos con las tendencias claridad consciente en la línea moda de baño, estilo íntimo y estilo activo de la WGSN otoño/invierno 2021-2022.

Esta colección tiene como referentes de diseño: el Renacimiento europeo en las bellas artes, los amaneceres, la mujer victoriana y la diversidad de cuerpos. El estilo Manuelino en particular explota todo su potencial en el monasterio de Belém y son estos detalles los que se plasman en el vestuario: asimetrías, irregularidades y texturas que evocan la letra M; característica del estilo Manuelino, sobriedad con un poco de elegancia y locura. “Esplendor Manuelino” es una colección con indumentos para 3 tipos de líneas: línea de traje de baño, línea de traje deportivo y la línea de corsetería. Cada uno de ellos está destinado para una ocasión de uso distinta y especial, gracias a que poseen una alta innovación en cuanto a los textiles, procesos y acabados tales como: los bordados, recamados, sublimados y macramé que otorgan elegancia, innovación en la silueta, autenticidad al traje y a la colección en general.

Desde mi perspectiva como diseñadora, “Esplendor Manuelino” se representó en cada uno de los diseños de la colección, no solo porque cada uno tiene la autenticidad y originalidad del monasterio de Belém, sino por la perspicacia que transmite el tipo de cliente referente en la colección. El usuario étnico-vintage me permitió como diseñadora, tener una visión más clara acerca de

la fusión de determinados procesos tradicionales como el macramé y un nivel de exploración sobre el cómo aplicarlo en un indumento. Por otra parte, el sublimado en los textiles permitió una exploración de creación de gráficas, desde cero como diseñadora, agregando una experiencia nueva a mi colección. Gracias a una ardua investigación, esta colección plasma una armonía entre lo tradicional y lo étnico, en la cual la innovación no sólo era necesaria, sino primordial para agregar esa esencia mía como artista. Si pudiera definir “Esplendor Manuelino” en una palabra, diría que armonía es la palabra que define la colección en su totalidad, ya que abarca la invención realizada en cada diseño logrando finalmente una innovación en la tradición y una sensualidad-refinada para todo tipo de mujer.

Manuelino Splendor: The search and discovery of an avant-garde romance full of innovation and exploration

“Manuelino Splendor” is the artistic instrument that shows the greatness of a collection of clothing in which the fashion designer exalts himself as an artist, creator and innovator. Each clothing creation becomes an artistic work and this one: It is not the exception! This collection narrates the experiences of the Jerónimos Monastery in Belém, a place where the sea and the land came together, managing to vanish all borders, narrating stories through the ancient paintings and engravings of the place. This magnificent place contains a decoration full of details inspired by maritime and navigation elements that evoke the Manueline style with an abundance of shapes allusive to the letter “M” transmitting exploration, divinity, splendor and grandeur. A perfect Harmony is the result of organic and geometric shapes that transcend history due to their volume, contrast and proportion.

“Manuelino Splendor” is inspired by the Jerónimos Monastery in Belém, a magnificent place considered a World Heritage Site by UNESCO since 1983, because it is considered a precious jewel of Manueline architecture by the architects Diego Boytac, Juan del Castillo and Diogo de Torralva. This work dates from the European Renaissance and has design elements such as volume, balance, organic shapes, geometric structures, light, shadows, contrasts, overlap, repetition and movement that were reflected in the collection through sublimation processes, macramé, embroidery and embroidered textiles.

The “Manuelino Splendor” collection is guided by the fall/winter 2021-2022 macro trend with clarity - accepting the beautiful limitations of living with less by WGSN, in which timeless designs and innovation based on tradition are highlighted. Thanks to the WGSN, this Collection reflects his vision on trends and innovation worldwide. Color in the “Manuelino Splendor” collection brought life and feel to each suit line with a palette of 6 shades ranging from pastel hues to accents with the clarity conscious trends in the WGSN Fall / Intimate Style Swimwear, Intimate Style and Active Style line. Winter 2021/2022.

This collection has as design references: the European Renaissance in the fine arts, the sunrises, the Victorian woman and the diversity of bodies. The Manuelino style in particular exploits its full potential in the Belém monastery and it is these details that are reflected in the costumes: asymmetries, irregularities and textures that evoke the letter M, characteristic of the Manuelino style, sobriety with a little elegance and madness. “Manueline Splendor” is a collection with clothing for 3 types of lines; swimsuit line, sports suit line and corsetry line. Each of them is intended for a different and special use occasion, thanks to the fact that they have a high innovation in terms of textiles, processes and finishes such as: embroidery, embroidered, sublimated and macramé, that give elegance, innovation in the silhouette, authenticity to the suit and the collection in general.

FIGURA 11. PRESENTACIÓN COLECCIÓN “ESPLENDOR MANUELINO”.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 12. COLECCIÓN “ESPLENDOR MANUELINO”

Fuente: elaboración propia.

From my perspective as a designer, “Manueline Splendor” was represented in each of the designs in the collection, not only because each one has the authenticity and originality of the Belém monastery, but because of the insight conveyed by the type of client referent in the collection. The ethnic-vintage user turned out for me as a designer to have a clearer vision about the fusion of traditional processes such as macramé and a level of exploration on how to apply it in an outfit. On the other hand, the sublimation in textiles achieves an exploration of the creation of letters from scratch as a designer, adding a new experience to my collection. Thanks to an arduous investigation, this collection captures a harmony between the traditional and the ethnic in which innovation not only it was necessary, but essential to add that essence of mine as an artist. If I could

define Manueline splendor in one word, I would say that harmony is the word that defines the collection as a whole, since it encompasses the realization made in each design, finally achieving an innovation in tradition and a refined sensuality for all types of women.

Semestre VII

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.

Núcleos problémicos

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

Séptimo semestre. Diseño de autor – vestuario de gala y novias

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

Subtema de investigación: marcas que resurgieron. “La moda se reinventa” (retrospectiva).

Palabras clave: analogías, emerger, identidad de marca, impronta, retomar-contraste, reevaluar, revivir, volver.

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 las grandes marcas de diseñadores como retrospectiva de la moda y a partir de sus propios códigos (estilo de diseño), con el fin de desarrollar una colección femenina del universo gala-novias.

Ensayo investigación-creación seleccionado séptimo semestre

Black Euphoria

María Camila Pérez Pérez

La colección “Black Euphoria” es una extensión de lo que se puede observar tanto en las noches de New Orleans como en la extravagancia de Schiaparelli, reflejando la mezcla y fusión de este mundo fantástico, el cual cautiva mediante su misticismo, personalidad y su belleza. Nueva Orleans es una ciudad de mezcla y fusión, un lugar donde se encuentran distintas culturas que siguen palpitando al ritmo de la música, de sus sabores diversos y sus calles que atraen por su brillo. La identidad afroamericana que se observa en esta mágica ciudad se estableció durante el período de la esclavitud (Lonely Planet, 2019), la producción de una cultura dinámica que ha tenido y continúa teniendo un profundo impacto en la cultura americana y en el mundo en general.

Por otro lado, Schiaparelli es una marca que refleja la extravagancia, buen gusto y distinción, y con el apoyo del surrealismo ha logrado posicionarse como la mejor alianza para aquellas que no les gusta pasar desapercibidas (Vogue, 2020), haciendo de ambos temas una unión de elementos interesante para la creación de la colección. Para la creación de esta colección también tome en cuenta todo mi proceso como diseñadora y los diferentes fundamentos de diseño que me han marcado a lo largo de mi carrera, entre ellos, se encuentra el color, el cual expreso en mis diseños y lo percibo como sello personal; también tengo en cuenta la asimetría, el contraste, la línea, el volumen, la transparencia, la simetría, las texturas y el movimiento.

En esta misma línea de ideas, la cultura es un tema que presenta gran relevancia en todo este proceso para mi formación como diseñadora, siendo un ingrediente esencial para cada una de mis colecciones, ya que esta se encuentra inherente en cada uno de nosotros y me reta a combinar orgullo con creatividad, y mezclar inspiración, diseño y territorio, para diseñar lo representativo de las diferentes culturas y con orgullo mostrar lo que las hace únicas.

Teniendo en cuenta la macro tendencia de la WGSN “Nuevos Mitos” otoño/invierno 2021-2022, quiero “hallar nuevos significados en la sabiduría ancestral para un presente incierto” (Ross, 2020). Esta tendencia es esencial principalmente por la fusión de la herencia y la comunidad, que se pretende representar por medio de la colección “Black Euphoria”, tomando como referente la cultura afroamericana que se observa en el ambiente de Nueva Orleans y la retrospectiva tomada de la marca Schiaparelli. Asimismo, se pretende mediante esta colección contar la historia de lo que se ha consolidado en el pasado y mediante este lograr generar un estilo moderno gracias a la fusión de distintos materiales y siluetas propuestas. Las culturas y sus etnias son el camino que se quiere seguir en la colección de acuerdo con lo propuesto en Trotamundos como micro tendencia, teniendo en cuenta un estilismo holgado, largo y un poco bohemio (Ross, 2020).

Finalmente, la colección “Black Euphoria” quiere destacar no solo un diseño de autor que se ha consolidado a lo largo de mi carrera, sino lograr un empalme de mi proceso personal con la cultura de New Orleans con su magia nocturna y el surrealismo de Schiaparelli, reflejando una mujer femenina y romántica, mediante los contrastes de materiales, volúmenes, formas y colores. Todo este proceso de diseño de autor realizado, no solo en este semestre sino en mi carrera, me ha forjado como diseñadora mostrándome quien soy y quién quiero ser en mi profesión; no obstante, quiero seguir formándome y creciendo como diseñadora teniendo en cuenta que estoy aprendiendo constantemente por lo que el conocimiento nunca es suficiente.

Black Euphoria

“Black Euphoria” collection is an extension of what can be seen both in New Orleans nights and in the extravagance of Schiaparelli; reflecting the mixture and fusion of this fantastic world, which captivates its mysticism, personality and beauty. New Orleans is a city of mix and fusion, a place where different cultures meet, that continues to throb to the rhythm of music, its diverse flavors and its streets that attract by their brightness. The African-American identity that is observed in this magical city is established during the slavery period (Lonely Planet, 2019); the production of a dynamic culture that has had and continues to have a profound impact on American culture and the world at large.

On the other hand, Schiaparelli is a brand that reflects extravagance, good taste and distinction and with the support of surrealism it has managed to position itself as the best alliance for those who do not like to go unnoticed (VOGUE, 2020); making both themes an interesting union of elements for the creation of the collection. For the creation of this collection, I also contemplated my entire process as a designer and the different design foundations that have marked me throughout my career; among them is color which I express in my designs and I perceive it as a personal stamp. I also reflect asymmetry, contrast, line, volume, transparency, symmetry, textures and movement.

In this same line of ideas, culture is a theme that is very relevant in this whole process for my formation as a designer, being an essential ingredient for each of my collections, since it is inherent in each of us and challenges me to combine pride with creativity, and mix inspiration, design and territory, to design what is representative of different cultures and proudly show what makes them unique.

Considering the macro trend of the WGSN New Myths fall/winter 2021-2022, I want “finding fresh meaning in ancient wisdom amid an uncertain world” (Ross, 2020). This trend is essential mainly because of the fusion of heritage and community, which is intended to represent through the “Black Euphoria” collection, taking as a reference the African-American culture observed in the New Orleans environment and the retrospective taken from the Schiaparelli brand. Likewise, it is intended through this collection to tell the story of what has been consolidated in the past and through this to generate a modern style through the fusion of different materials and proposed silhouettes. Cultures and their ethnicities are the path to be followed in the collection according to what is proposed in Globetrotter as a micro trend, contemplating a loose, long and a bit bohemian style (Ross, 2020).

Finally, the “Black Euphoria” collection wants to highlight not only an author design that has been consolidated throughout my career, but also to achieve a connection between my personal process and the culture of New Orleans with its night magic and the surrealism of Schiaparelli, reflecting a feminine and romantic woman through the contrasts of materials, volumes, shapes and colors. All this process of author design carried out not only in this semester but in my career has forged me as a designer showing me who I am and who I want to be in my profession, but nevertheless I want to continue training and growing as a designer, considering that I am constantly learning so knowledge is never enough.

Referencias

Ross, A. (2020, 2 de marzo). WGSN. https://www-wgsn-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/content/board_viewer/#/85910/page/1

Lonely Planet. (2019, 6 de febrero). Nueve razones para enamorarse de nueva Orleans. *El País*. https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/02/05/actualidad/1549380621_177679.html

Vogue. (2020). Elsa Schiaparelli. *Vogue*. <https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/elsa-schiaparelli/205>

FIGURA 13. PRESENTACIÓN “DISEÑO DE AUTOR”.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 14. COLECCIÓN "BLACK EUPHORIA"

Fuente: elaboración propia.

