

TFG

INTRODUCCIÓN AL SECTOR TEXTIL CREACIÓN DE UN CONJUNTO DE PIEZAS MEDIANTE LA XILOGRAFÍA Y LA SERIGRAFÍA

Presentado por Lina Pan

Tutor: Alejandro Rodríguez León

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Con esta investigación, me planteo un modo de ahondar en el concepto de crear diferentes piezas mediante las diferentes técnicas de la xilografía y la serigrafía, abarcándolas desde un enfoque más teórico. Asimismo, se introducirá la importancia de la sostenibilidad en el contaminado mundo textil. La idea de realizar el proyecto sobre el diseño de estos tejidos es debido a una sensación que surge por la persistencia de querer dejar mi huella personal sobre un elemento ajeno a mi pensamiento y poder transmitir así, mi propósito de manera diáfana. Sobre todo, el hecho de poder crear estampados originales será, en definitiva, el modo más claro de comunicar mis pensamientos más íntimos.

PALABRAS CLAVES

Xilografía, serigrafía, formas orgánicas, sostenibilidad, moda, tejidos, estampado.

SUMMARY

With this investigation, I want to set out a way of delving into the concept of creating different pieces with the xylography and serigraphy techniques encompassing them from a theoretical standpoint. Also, I will introduce the importance of the sustainability in the polluted textile industry. The idea of carrying out this project about the design of these fabrics, is mainly due to a feeling that emerges from the persistence of wanting to leave my personal mark on an element that is unconnected to my thought. And, to be able to transmit my purpose in a diaphanous manner. Especially, the fact that I can create new patterns, will be the most transparent way to communicate my inner thoughts.

KEY WORDS

Xylography, serigraphy, organic forms, sustainability, fashion, fabric, pattern.

AGRADECIMIENTOS

Primero de todo darle las gracias a mi tutor, Alejandro Rodríguez León, por guiarme y transmitirme sus conocimientos durante todo este complejo proceso.

Gracias a mis amigos por dedicar su tiempo en ayudarme a perfeccionar este proyecto, agradecida por haber podido recordar momentos efímeros pero memorables durante toda nuestra amistad.

Gracias a todas las personas con las que me he cruzado durante estos últimos cuatro años de carrera, por haberme dado sus consejos y sobre todo por compartir sus visiones del arte conmigo, permitiéndome conocer diferentes perspectivas y ampliar así mi conocimiento.

Gracias a Alina, Clara y Jardel, por el apoyo incondicional y la confianza que me han transmitido. Aunque nos encontremos lejos físicamente, siempre volveremos al lugar de origen.

Finalmente, agradecerle a mi hermana Keli, por escucharme siempre y aconsejarme en los momentos más difíciles. Sin sus palabras, no hubiera podido llegar hasta aquí.

A todos, gracias.

ÍNDICE

1. <u>INTRODUCCIÓN</u>	5
2. <u>OBJETIVOS Y METODOLOGÍA</u>	6
2.1 Objetivos	
2.2 Metodología	
3. <u>MARCO REFERENCIAL</u>	7
3.1 Análisis de información	
3.1.1 Colecciones de complementos	7
3.1.2 Prenda de vestimenta	8
3.2 Antecedentes propios	9
3.3 Análisis de referentes	11
4. <u>DESARROLLO DEL PROYECTO</u>	15
4.1 Sostenibilidad en la industria de la moda	15
4.2 Forma y colores	20
5. <u>PRODUCCIÓN ARTÍSTICA</u>	23
5.1 Bocetos	
5.1.1 Complementos	23
5.1.2 Prenda de vestimenta	26
5.2 Estampas finales en digital (por capas)	31
5.3 Estampación en tejidos	35
5.4 Proceso de confección de un complemento	37
5.5 Resultado definitivo en digital y físico	39
6. <u>CONCLUSIÓN</u>	47
7. <u>BIBLIOGRAFÍA</u>	48

1. INTRODUCCIÓN

El Trabajo de Fin de Grado es una prolongación de los proyectos que se han ido realizando durante estos últimos años. Gracias a los estudios llevados en dichos trabajos, he podido ver como mi lenguaje plástico ha ido floreciendo hasta tal punto, que me ha permitido investigar más sobre ella y profundizar más en sus elementos.

Por lo tanto, en este proyecto, de carácter más teórico, se busca realizar una indagación profunda sobre como las técnicas de la xilografía y la serigrafía podrían afectar a las propiedades de las telas y que expresividad conllevaría. Al ser una obra visual, me gustaría poder comprender las posibilidades expresivas que podrían ofrecer y así romper la relación monótona de un tejido estampado industrialmente. Con el contenido gráfico de las piezas, me gustaría que fuese posible enriquecer el diseño de las telas con un significado.

El proyecto consistiría en dos partes fundamentales:

En la primera de ellas me planteo un modo de profundizar más sobre el concepto de crear diversas colecciones relacionadas con una estación del año. Cada una de ellas estaría compuesta por una serie de complementos, además de tener una temática en concreto.

La segunda de ellas es la creación de una pieza de indumentaria. Partiendo desde el inicio, persigo el modo más efectivo de llevar a cabo este proyecto, por lo tanto, a parte de una incesante búsqueda sobre la viveza de las tintas sobre las telas, también hay que tener en cuenta el color, el material, y la calidad de las telas, para poder succionar lo máximo posible las posibilidades que cada tela nos puede otorgar. El aprendizaje será en definitiva muy progresivo a medida que se vayan completando las fases.

La temática que suelo usar es la naturaleza junto a sus formas orgánicas y abstractas, puede sonar muy recurrente, pero ese reiterado empleo de ideas es mi manera de darle a entender al mundo lo que yo hago, lo que a mí me gusta hacer. No importa si es un tema que se haya usado mucho, ya que, si tú eres capaz de transformar esas ideas en algo que te identifique por completo, nunca habrá algo parecido a tu lenguaje, ya que ese punto, es lo que te hace reconocible del resto.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

Mediante los conocimientos y habilidades adquiridas durante el grado y aplicados en este trabajo, los objetivos que nos planteamos son:

1. Experimentar con distintas telas y tejidos para poder comprender sus cualidades y su juego expresivo.
2. Poder traducir sentimientos propios a la matriz capaces de enriquecer y estimular nuestro cerebro
3. Entender cómo las diferentes formas y colores pueden afectar a nuestro trabajo creando casualidades artísticas.
4. Investigar sobre cómo cuidar el medioambiente mediante la sostenibilidad.
5. Alcanzar un lenguaje plástico personal, a través del proceso y la experimentación con el que expresar la visión personal del diseño.

2.2 METODOLOGÍA

Mi metodología se basa sobre todo en una búsqueda detallada de referentes de los cuales extraigo información que convierto en inspiración.

Las fuentes principales de las que hago uso suelen ser libros, ya que a mi parecer son un pilar importante y además la información es en definitiva más íntegra que otros recursos. Pero recientemente, algunos medios audiovisuales han hecho grandes aportaciones a mi trabajo, por lo que el significado se ha visto mejorado. Además, el análisis de diferentes artistas me ha permitido comprender su visión sobre el tema, posibilitándome la oportunidad de recibir esa influencia para seguir progresando en mi proyecto.

También utilizo mucho el azar como estrategia creativa para descubrir nuevos recursos. En este caso, hay veces que las ideas vienen como conceptos abstractos que tú vas adaptando a una idea más figurativa y vas modificándolo para llevarlo a cabo.

Finalmente, con una planificación previa haría bocetos para poder traducir mi pensamiento al papel y ver cómo podría funcionar. A continuación, haría más pruebas en telas con pequeñas matrices, para ver ya como quedaría estampado en un tejido. Además, puedo ver los errores que puedo cometer, así todos estos fallos me pueden ayudar a mejorar mi forma de enfocar la realización de éstas.

Al tener una parte más hipotética, se ha profundizado más en el diseño de los estampados y sobre todo en comprender su configuración interna en cuanto a su contenido gráfico.

3. MARCO REFERENCIAL

El proyecto se fundamenta en un deseo intrínseco de poder mostrar al mundo todo lo que se ha aprendido a lo largo de estos años y a poder exhibir estas habilidades para un futuro próximo.

3.1 Análisis de información

3.1.1 Colecciones de complementos

Esta parte está compuesta por 4 colecciones distintas de complementos que serían realizados con xilografía y/o serigrafía. Me gustaría realizar elementos de los que normalmente uso como pañuelos del pelo, bolsas, objetos de Bellas Artes, etc. Se harían cambios en los complementos a través de las diferentes colecciones, ya que cada una de ellas representa una estación del año y una temática, por lo que sería ideal que coincidan con sus temporadas.

Desde pequeña, siempre he tenido una fascinación por la naturaleza. Normalmente no nos solemos acordar de cosas de nuestra infancia por nosotros mismos, lo que nos ayuda a traer estos recuerdos, pueden ser fotografías, videos o historias que nos cuentan nuestras familias. Pero la naturaleza en concreto es algo que no he descuidado desde entonces. Considero este proyecto en general como una imagen utópica que viajará conmigo continuamente.

He querido simbolizar las diferentes partes con un árbol. El árbol es la vida en general, los momentos que hemos vivido, las imágenes que se guardan dentro de nosotros, nuestros recuerdos. Las ramas del árbol serían las 4 colecciones, cada una de ellas representa una estación y gira en torno a un elemento de mi persona. En esta sección, he preguntado a amigos cercanos, elementos abstractos o figurativos que les recordaran a mí, ya que me pareció interesante que fuera visto desde un punto de vista que no fuera el mío. Las 4 estaciones, aparte de su temática como inspiración para la realización de los patrones del estampado, también necesitan sus colores. Estuve pensando en cómo poder traducir una estación con su color, sin ser una decisión aleatoria. Recordé como tiempo atrás realice un interesante trabajo sobre el arte del Feng Shui, así que he

conectado los colores del Feng Shui con su estación correspondiente, ya que este arte busca como finalidad última favorecer tanto como sea posible la interrelación armoniosa del ser humano con su entorno, el universo y la naturaleza.

Invierno con *constancia*: Azules oscuros y negros.

Primavera con *té*: Tonos verdes.

Verano con *arroz*: Amarillo cálido, rojos y naranjas.

Otoño con *Atardecer*. Marrón, blanco y tonos pasteles.

3.1.2 Prenda de vestimenta

La segunda parte consiste en la creación de una prenda de vestir. Sería una prenda llena de *recuerdos*. La razón por la que quiero realizar productos más familiares a mi persona es porque aparte de que me gustaría que este proyecto fuera más personal, también hay un factor bastante importante que he aprendido últimamente, que es la comodidad. Hablo de la comodidad literal, refiriéndome a lo confortable, sin que se sienta molesto en el cuerpo.

Como he comentado en el apartado anterior, el árbol representa nuestras vivencias durante toda nuestra existencia. Las ramas del árbol se componen por las 4 colecciones, cada una de ellas representando una estación y girando entorno a un elemento de mi persona. Como el tronco del árbol, se situaría la pieza de vestimenta final, que simboliza como la base que sujeta todas las ramas del árbol. Para esta pieza, al principio había pensado inspirarme en las obras de dos de mis artistas favoritos, Kandinsky y Miró. Sobre todo, de Miró, en su etapa de las "constelaciones", la iconografía de este periodo me pareció un modo de introspección brillante por parte del artista. Su manera de profundizar intrínsecamente en sus pensamientos y llegar a esta sensibilidad personal, se ha infiltrado en mi manera de comprender este proyecto. Por ello he cambiado mi forma de percibir esta parte del proyecto, me gustaría también entrar en mis pensamientos más íntimos y poder culminar esta parte satisfactoriamente. Pasando a la idea, he decidido centrar esta parte en mis recuerdos con mis amigos de toda la vida.

Se trata de incorporar recuerdos, de momentos memorables con gente que ha estado siempre apoyándome en toda situación. No es imperativo usar sólo recuerdos buenos, ya que la vida, desafortunadamente, lleva consigo sus instantes difíciles. En este caso, algunos amigos también me ayudaron, ya que cada persona guarda sus vivencias de forma distinta, cada uno lo rememora a su forma, y así entre todos he sacado recuerdos del baúl que pensaba

que se habían perdido en el tiempo. La idea es poder plasmar ese recuerdo en el soporte textil y darle mayor significado ya que es un tema relativamente personal. En cuanto a sus colores, igual que en los complementos, sería centrarlo en el Feng Shui. Este arte tiene 5 elementos. En las colecciones, cada complemento viene con su estación por lo tanto también con su elemento: Agua con invierno, Madera con primavera, Fuego con verano y Metal con otoño. El elemento que falta es la tierra, que está relacionado con la energía de la tarde y el final del verano. Los colores que caracterizan este elemento son los **tonos tierra y amarillentos**.

Por esta razón las estampas serán de estos colores, mientras que el tejido escogido será de un **color violeta**, ya que así los colores se complementan, creando así armonía absoluta entre ellos.

3.2 Antecedentes propios

La carrera de Bellas Artes ha sido, en definitiva, un viaje emprendedor hacia mis objetivos artísticos puestos desde incluso antes de mi ingreso en el grado. Mi propósito siempre ha contenido un elemento de intensa indagación sobre mis aspiraciones en cuanto a un futuro próximo. Con la ayuda del conocimiento y las herramientas que Bellas Artes me ha provisto, esa introspección hacia mi persona, mi sensibilidad más íntima, ha sido, en definitiva, una experiencia muy valiosa en referente a la contribución que han realizado en esas formuladas metas.

A lo largo de la carrera, he podido nutrirme de un gran conocimiento respecto a las diferentes ramas del arte, permitiéndome profundizar en sus técnicas y comprender su funcionamiento. Desde que comencé mi ruta hacia el camino artístico, siempre me he decantado por el mundo del diseño. No tenía ideas precisas sobre el diseño, se podría decir que me gustaba esto y lo otro. No había nada coordinado en mi mente, sólo nociones desabrochadas que necesitaban ese empujón para llegar a ser resolutivas y determinantes. Esos ingredientes disgregados, comenzaron a tomar forma cuando llegó un proyecto colaborativo que fue esencial para ir comenzando a construir esa imagen que siempre había querido visualizar en mi mente y poder así, dar pie a otros importantes proyectos que se han realizado durante la carrera.

Nuestro proyecto colaborativo fue con **Pillows4life**, que es un proyecto de emprendimiento social, que promueve el desarrollo sostenible desde los valores de la reutilización y la solidaridad. El proyecto recoge donaciones de muestras de retales descatalogadas para aprovecharlos y evitar que se desechen, convirtiéndolos en un

Ejemplos de algunos diseños en cojines con Pillows4life

producto con una nueva vida, en este caso *pillows*. La gran parte de los beneficios obtenidos, son donados a proyectos sociales.

Nuestra parte de la colaboración, precisamente, consistía en realizar los diseños de los cojines combinándolos con los restos de telas donados a *Pillow4life*. Con estos retales, queríamos contar historias y colaborar en el desarrollo sostenible practicando el reciclaje. Para ello, realizamos los diseños entorno a una temática en concreto y a partir de allí, investigamos la materia textil como base para la producción de objetos funcionales. Este momento fue importante, ya que fue la primera vez que tocaba la máquina de coser, creando una sensación de satisfacción y sobre todo de curiosidad por saber más sobre su funcionamiento.

Algunos ejemplos realizados para los cojines

Después de esta experiencia tan enriquecedora, mi interés en los tejidos fue creciendo a medida que descubría nuevas modalidades de confección y nuevos materiales para crear piezas. Mi nueva percepción sobre el diseño por fin se estaba forjando en el buen camino y prontamente, llegó el factor concluyente. El hallazgo más preciado llega con las asignaturas optativas y en ellas es dónde descubro las espléndidas artes gráficas. A través de ellas, mi lenguaje gráfico se ha ido amplificando, mi delicadeza en afrontar los diferentes grafismos en el diseño también se ha ido puliendo, hasta llegar a un nivel más personal.

Intrigada por descubrir más información, comencé a realizar mis trabajos venideros enfocándolos con soportes textiles, dándome la oportunidad de averiguar esos enigmas surgidos entorno a la reacción de la materia textil a la tinta xilográfica.

Poco a poco, mis trabajos iban configurándose a un ámbito más especializado y contundente. Y es en este momento cuando en la asignatura de Libro de artista, realizo por primera vez una bolsa contenedora elaborada con telas estampadas en xilografía. Esta vez, aprendo a manejar la máquina de coser con más fluidez, pero aún con mucha ayuda. Esta experiencia, aún más gratificante que la anterior, será el motivo que me impulse a adquirir mi propia máquina y así poder seguir este recorrido tan emocionante.

Por último, quiero mencionar una funda que diseñé con telas estampadas tanto en litografía como xilografía, para la asignatura de Litografía Offset. Un diseño esencial a la hora de aprender cómo diferentes técnicas inciden en los tejidos, qué resultados pueden ofrecer su combinación y sobre todo cómo las distintas puntadas afectan al juego expresivo del diseño en su totalidad.

3.3 Análisis de referentes

En cuanto a los referentes, me suelo inspirar en artistas que usan la naturaleza y las formas orgánicas como sugerencia principal. Me gusta ver como usan las tonalidades y sobre todo como entrelazan las formas para crear nuevas configuraciones.

Mi libreta de apuntes también ha sido de gran ayuda durante todo el proceso de escoger el concepto y las diferentes formas que rodean mis piezas. En esta libreta, que llevo llenando desde hace mucho tiempo, hago apuntes y sobre todo se encuentra ocupado con una gran cantidad de recortes de revistas de moda, dónde saco información que me interesa respecto a colores, formas, diseñadores, temáticas, etc. De esta forma, esta indagación sobre las diferentes imágenes y procedimientos me permiten realizar una exploración más amplia sobre este ámbito y así poder culminar esta búsqueda.

Improvisation, 1913

Uno de los grandes referentes de este trabajo, ha sido **Wassily Kandinsky**. Artista que muchos no considerarían polifacético, pero no se limitó a pintar solo al óleo, el medio de la mayoría de sus mejores obras de conocimiento. Utilizó diferentes técnicas, pintó grandes murales, se interesó por temas como la ilustración, diseñó muchos artículos diferentes y escribió poesía y también obras teóricas. Todas estas actividades variadas fueron resultado de su deseo de ser versátil.

Improvisation of cold forms, 1914

Es sobre todo en la época cuando se conoce su ruptura hacia la abstracción, dónde comienzan los cuadros de impresiones y composiciones, ese periodo es de los que más influencia han tenido en mi proyecto. El artista siempre fue consciente del peligro que suponía la independización del color y la forma vaciándolos de contenido, pero para contrarrestar este riesgo, intento crear en la fase temprana de su pintura abstracta, junto a los tonos cromáticos de carácter sinestésico, formas cuyo efecto sobre el espectador se basara en el recuerdo de modelos figurativos.

Composition X, 1939

La representación de conflictos no es para el artista un tema entre otros, sino el tema central que su época le encomendó, una época desgarrada por las contradicciones. La meta del procedimiento creativo no es la armonía cromática, sino la representación de los antagonismos propios de los contrastes cromáticos.

Su forma de evocar el sonido a través de la vista y crear el equivalente pictórico de una sinfonía, era algo que sólo un artista con capacidades sinestésicas podía conseguir. Lograba estimular los ojos, pero también los oídos de sus espectadores.¹

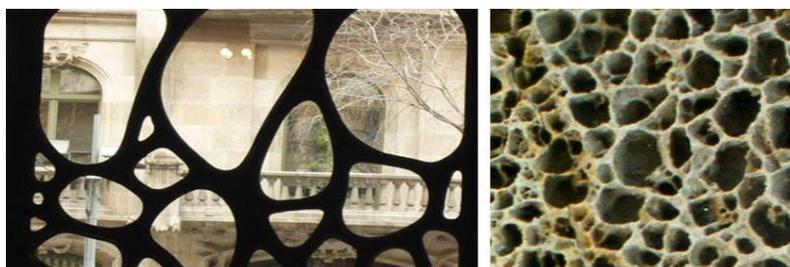
---

¹ DÜTCHING, H. (1999). *Wassily Kandinsky: una revolución pictórica (1866-1944)*. Koïñ

Antoni Gaudí ha sido siempre una figura muy citada en mi vida durante mucho tiempo. Su inconfundible método naturalista y orgánico siempre ha sido causa de gran admiración por mi parte. Llevo viviendo y estudiando en Barcelona casi toda mi vida, por lo que siempre he podido estudiar un poco más en profundidad el arte modernista de Gaudí, y podido ver sus obras arquitectónicas en persona. Siempre las había visto por fuera, ya que antes nunca me había planteado ir por dentro. Pero en mi última visita a Barcelona, decidí, al fin, comprar una entrada para la *Casa Milà*, también conocida como la *Pedrera*, y fue impresionante poder ver en persona ese inimitable lenguaje arquitectónico de Gaudí. Dentro de las diferentes plantas, había muchas pantallas dónde te explicaban cómo Gaudí construía sus edificios y sobre todo cómo observaba la naturaleza para aplicarla en sus obras.

Ejemplo de una parte de su técnica 'trencadís' en el Parc Güell

Fragmento de uno de los grandes portales de la *Casa Milà*

Al igual a lo que yo suelo buscar, Gaudí estudió en profundidad las formas orgánicas y geométricas de la naturaleza, para realizar sus edificios, donde llegó a la biomímesis o la imitación de la naturaleza.

Un claro ejemplo sería la planta noble de la Casa Batlló con el reiterado uso de espirales que representan el movimiento del agua y del aire en la naturaleza en forma de remolinos y torbellinos, simbolizando la constante regeneración de la naturaleza.²

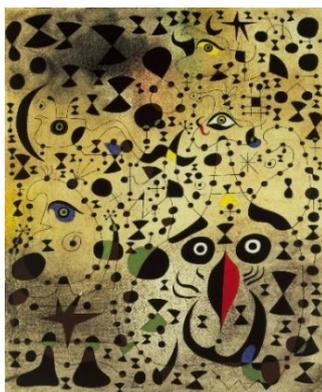

Techo de la planta noble de La Casa Batlló en Barcelona

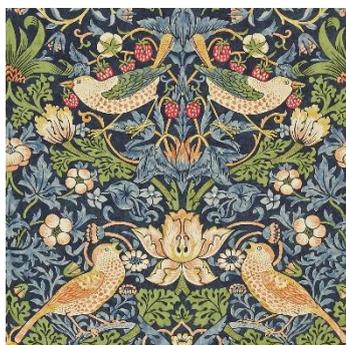
Otra de sus técnicas estrella, es el *trencadís* (fragmentos de cerámica o azulejos), que me causó una fuerte impresión desde la primera vez que lo vi en Barcelona, ya que me pareció algo muy original y único. Sobre todo, me cautivaron las mezclas de colores y patrones que podías conseguir con estos fragmentos, fue algo realmente impresionante.

Otro artista de suma interés es **Joan Miró**, quién al igual que Kandinsky, ha sido un artista trascendental a quién referirme a la hora de producir mis obras. La producción mironiana que más me

² Sanz, J. (2017) <https://blogs.lavozdeg Galicia.es/javiersanz/2017/04/30/antoni-gaudi-el-genial-arquitecto-de-la-naturaleza/>. La voz de Galicia

El bello pájaro que descifra lo desconocido a una pareja de enamorados. 1941

Strawberry Thief

Seaweed

ha inspirado a nivel gráfico y composición ha sido a partir de la época comenzando por sus constelaciones hasta llegar a su lenguaje propio. El artista prescinde del mundo exterior y alumbra todo y solo lo que proviene de su yo más profundo. Sus trabajos con la mujer, los pájaros y las estrellas se convierten en temas comunes con infinitas posibilidades gracias a la gran imaginación de Miró. Y finalmente, he de añadir que mis varias visitas a la **Fundació Miró** de Barcelona, me permitieron ver sus obras más de cerca y apreciar los detalles tanto de sus cuadros como de algunas de sus esculturas.

William Morris es considerado el fundador del movimiento artístico *Arts & Crafts*. Fue muy reconocido por sus escritos, pero también por sus obras textiles. No es mucho decir que su influencia transformó los antiguos accesorios insípidos de la vida cotidiana en lo que era infinitamente más armonioso en línea y tono.

Deseaba un arte de su propio tiempo y estaba ansioso por producirlo él mismo, la dificultad de hacer las cosas de acuerdo con sus propios diseños causó la fundación inmediata de la firma **Morris & Co**. Morris comenzó a diseñar sus papeles tapiz tan pronto como se fundó. Comenzaría con un patrón en su mente y desde el principio vio todo como un factor en ese patrón. Pero en estos primeros tapices mostró un poder de creación de patrones que nunca ha sido igualado en tiempos modernos. Sin embargo, todo está sujeto al patrón, pero el patrón en sí mismo expresa un gran deleite en los objetos que lo componen. Por lo tanto, son como poemas en los que las palabras tienen un sentido preciso y hogareño y, sin embargo, en su combinación hacen que la música exprese su sentido. Morris nunca echó a perder la belleza de sus patrones al hacerlos demasiado pictóricos; pero tienen un interés pictórico y su diseño parece no forzado y tan apropiado como la composición de una buena imagen.³

Lo que más me impresionó de sus obras es definitivamente el sensible acercamiento a cada una de sus obras, dónde todos los pequeños gestos han sido visibilizados por la gran imagen.

Yellena James es una artista que a mi parecer puede convertir sus formas abstractas en obras que cobran vida propia. Sus diseños de formas orgánicas y líneas entrelazadas son a la vez florales, ajenas y de ciencia ficción. Cada mundo creado parece poseer su propio espíritu y su propia habilidad especial para irradiar emociones. La primera obra que vi de esta artista, se podían percibir formas

³ Clutton-Brock, A. (2007). William Morris. Parkstone International, p.40

intrincadas y delicadas de un ecosistema imaginario, girando y flotando juntos en un entorno atractivo. Te da como una sensación de hipnotismo, y muy exótico, agregando pequeños detalles hasta que se crea un equilibrio perfecto. La complejidad y el alto detalle, junto con los indicios de formas orgánicas existentes prestan a la intimidad y la credibilidad de cada nuevo mundo.

Parity

Vital

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Sostenibilidad en la industria de la moda

Los términos moda y sostenibilidad, sustentan significados totalmente opuestos. La moda es rápida, adictiva y única. En cambio, la sostenibilidad es lenta, cuidadosa y responsable. La moda rápida nos ha convertido en unos consumidores pasivos que constantemente perseguimos una fantasía irreal creándonos la ilusión de que a mayor adquisición de prendas mayor felicidad nos brindará. Pero eso no es así. ¿Como pueden coexistir la moda y la sostenibilidad?

Es evidente que la moda es una industria que ha despertado el interés en nosotros. Son elementos que se observan por nuestra detallada atención a aspectos desde el diseño hasta el tejido de la prenda, pero eso no incluye el mundo que hay más allá de nuestro armario. No conocemos la fibra que hay detrás de la tela, tampoco la maniobra detrás de la fibra, ni las personas en esas maniobras. Es decir, no tenemos consciencia de las prendas que nos ponemos, ni de su procedencia, ni de si se cumplen derechos humanos. Se podría decir que aún desconocemos el verdadero impacto que conllevan las decisiones que tomamos sobre nuestra indumentaria.

El proceso de sostenibilidad obliga a transformar la industria textil. Cambiar hacia algo menos contaminante, más eficiente y respetuoso, ya que estamos agotando el planeta, explotando todos sus recursos sin dejar que se regenere o recupere con tiempo. Hay

que cambiar la escala y la velocidad de las estructuras en las que se sustenta y conectarlas entre sí.

Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras responsabilidades éticas como consumidores, ya que somos los agentes de este cambio. La sostenibilidad nos cuestiona como humanos, a que consideremos realmente preguntas trascendentales sobre nuestra relación personal con el medio ambiente y la ética moral de nuestras acciones.

No debemos subestimar la importancia de disponer de una visión global de todos los aspectos del ciclo de producción y consumo, pues refleja una manera de pensar en la que todas las partes de un sistema, en este caso de la industria de la moda, están relacionadas entre sí. Según esta corriente, para avanzar hacia la sostenibilidad a largo plazo es necesario que mejore todo el ciclo de moda y no solo algunas de sus fases.

El impacto de las fibras sobre la sostenibilidad

El material del que está fabricada una prenda de ropa incide en un amplio espectro de problemas relacionados con la sostenibilidad: el cambio climático, efectos adversos sobre el agua y sus ciclos, contaminación química, pérdida de biodiversidad, abuso y uso indebido de recursos no renovables, producción de residuos, impacto negativo en la salud humana y repercusión social negativa en las comunidades productoras. Dependiendo de la fibra, se tomarán unas decisiones u otras, ya que no todas repercuten del mismo modo al medio ambiente.

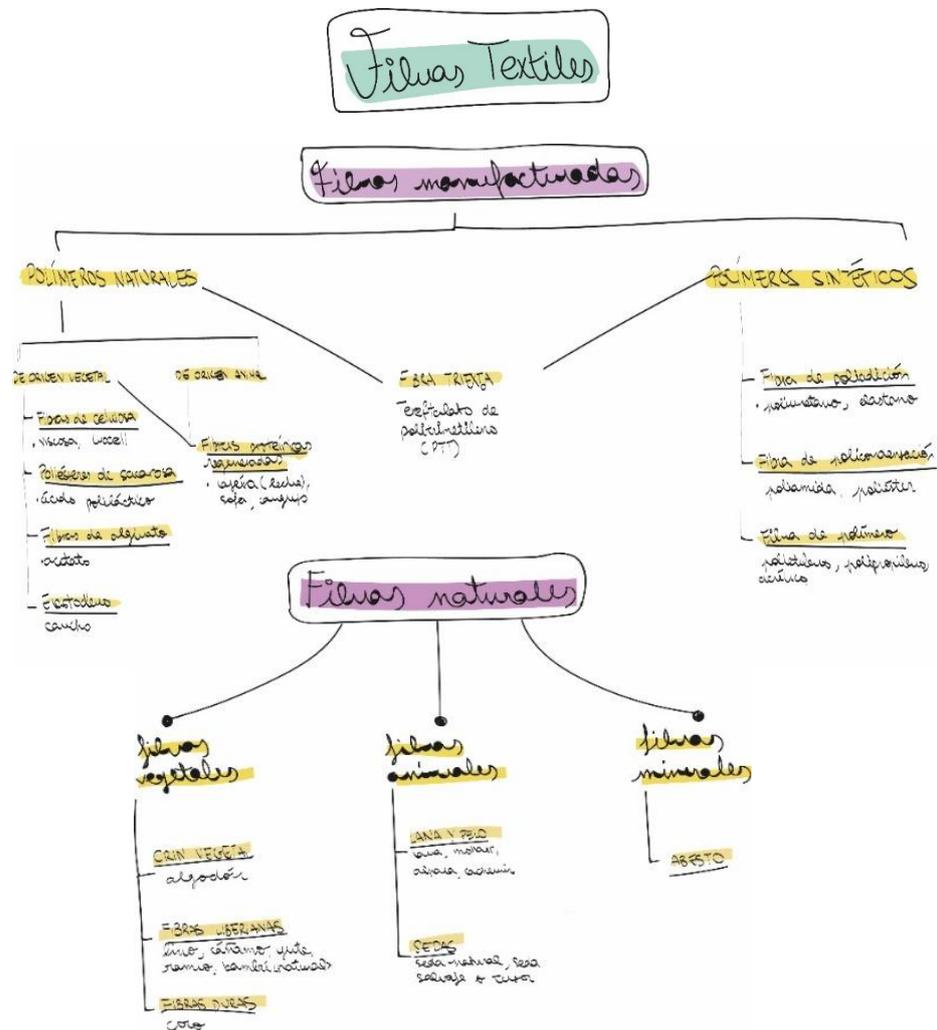
En el caso de los materiales textiles, podemos dividir la innovación destinada a lograr una mayor sostenibilidad en cuatro áreas interrelacionadas:

- Mayor interés por las materias primas renovables que dan lugar al desarrollo de fibras para que se renueven de forma más ágil.
- Materiales cuya producción exija poco aporte de agua, energía y productos químicos, lo que conlleva técnicas de producción de fibras sintéticas de bajo consumo y de cultivo de fibras naturales ecológicas, como, por ejemplo:
- Fibras creadas por productores, y fabricantes que proporcionen buenas condiciones laborales como las que se establecen en los códigos de conducta de productores y como las que contribuyen a la clasificación de las fibras con el certificado *Fairtrade*.
- Materiales cuya producción genere pocos residuos, lo que creará interés, entre otras, por las fibras biodegradables y

reciclables resultantes tanto de la cadena de desechos de particulares como de la industria.⁴

Fibras renovables

Para clasificar las fibras por su grado de renovabilidad, se dividen en las obtenidas de polímeros de plantas o animales (algodón, lana, seda, viscosa y polilactida, un polímero biodegradable derivado del almidón de maíz) y las fibras no renovables (poliéster, nailon y acrílico). Y las fibras obtenidas de minerales y petróleo, tienen un gran desequilibrio entre el ritmo de extracción y la velocidad de regeneración es de casi un millón de años, por eso son consideradas no renovables.

⁴ FLETCHER, K. Y GROSE, L. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar. Art Blume, S.L, p.10

Renovabilidad: un camino hacia la responsabilidad ampliada

Dentro del panorama de la responsabilidad ampliada, hay dos prioridades clave. La primera es desarrollar estrategias para utilizar y reutilizar las fibras que ya están en nuestro armario. La segunda es elegir fibras renovables de bajo impacto en lugar de otras vírgenes y no renovables. Por ejemplo, el lyocell es una fibra renovable de bajo impacto muy consolidada ya en el mercado. Se trata de una fibra de celulosa regenerada hecha de pulpa de madera. Se diferencia de la viscosa en que la celulosa en bruto se disuelve directamente en un oxido de amina sin tener que convertirla primero en un compuesto intermedio. Este avance reduce considerablemente los niveles de contaminación del agua y el aire. A continuación, se extrude la solución de celulosa y disolvente para formar fibras o hilos, y cuando se lavan dichas fibras se extrae el disolvente. En este proceso se recupera más del 99.5% del disolvente, y una vez purificado, puede volver a utilizarse. Las fibras lyocell son puras y brillantes ya en bruto, por lo que no es necesario blanquearlas antes de teñirlas y se les puede dar color mediante técnicas que utilizan pocos productos químicos y poca energía o agua.⁵

Cuando hablamos de la moda circular en la industria textil, es primordial dedicar tiempo a conocer aspectos sobre temas de salud y condiciones laborales con el fin de mejorar la sostenibilidad de las fibras utilizadas en el sector.

A la hora de examinar las dificultades que condicionan las vidas de los trabajadores se hace en relación con las fábricas de corte y confección donde se realizan las prendas de ropa. Es una de las fases más adversas de la cadena de suministro, y la gran cantidad de trabajadores que existe en estos lugares puede desencadenar abusos laborales como sueldos bajos, empleo de trabajadores sin contrato, falta de convenios colectivos, abusos físicos o sexuales, etc. Normalmente muchas marcas tienen códigos de conducta y ética para sus proveedores y empresas subcontratistas. Pero las condiciones de dichos subcontratistas acostumbran a ser contradictorios a estos códigos.

En países como India, Vietnam o Camboya, sólo reciben entre 2 y 4 euros diarios, cuando trabajan más de 12 horas al día⁶, muchos de ellos siendo sólo niños.

---

⁵ FLETCHER, K. Y GROSE, L. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar. Art Blume, S.L, p.16

⁶ Isabel la Moneda, C. (2015). Do we change it?. <https://www.youtube.com/watch?v=BMisBIIrMB4>. Documental sobre la moda ética.

Con esta información, nos damos cuenta de que realmente la ropa no es barata, pero las empresas multinacionales nos hacen pensar que sí. La realidad es que alguien está pagando el resto del precio que cuesta producir una prenda. Aparte, debemos tener en cuenta la cantidad de sustancias químicas peligrosas que se usan para elaborar estos tejidos. Afectan con más incremento a dichos países ya que tienen mayores niveles de contaminación en sus ríos, por lo que se ven muy afectados por esta industria.

Existen problemas laborales en otras partes de la cadena de suministro de la moda. Los trabajadores de los campos de algodón denuncian problemas de salud ocasionados por la exposición a pesticidas de alta toxicidad, la OMS afirma que al año hay alrededor de tres millones de intoxicaciones por pesticidas, a consecuencia de las cuales mueren 20.000 personas, principalmente la población rural y pobre de los países en vías de desarrollo. Además, la mano de obra infantil en la recogida del algodón es habitual en países como Uzbekistán, donde el gobierno suele movilizar a los niños para asegurarse de que se alcanzan las cuotas de algodón.

Reducir la cantidad de químicos que se utilizan en los campos durante el cultivo de muchas fibras, especialmente del algodón, supondría un enorme beneficio tanto para la salud de los trabajadores como para el suelo y el agua, cuya toxicidad se reduciría considerablemente. El algodón convencional necesita muchos químicos altamente peligrosos, los trabajadores no disponen de las herramientas adecuadas para manipularlos, por lo que sufren numerosas lesiones, enfermedades, etc. En la actualidad se gastan al año casi dos mil millones de euros en productos químicos con los que se fumigan los cultivos del algodón del mundo entero, casi la mitad de los cuales se consideran lo bastante tóxicos como para que la OMS los haya clasificado como peligrosos. La buena noticia es que muchas entidades ya están haciendo uso del algodón orgánico, que aparte de que es uno de los recursos más sostenibles del mundo, no se malgasta agua para cultivarlo, ya que usa el regado natural de la lluvia. Los trabajadores que producen algodón orgánico no tienen que manipular pesticidas, fertilizantes o peligrosos químicos.

La demanda del agua, un recurso limitado, está creciendo y, a medida que se extiende la industrialización por el mundo y crece la población, lo hace también la presión sobre reservas de agua. Cuando crezca la demanda del agua, nos enfrentaremos a la perspectiva de que el suministro de agua potable se vea reducido por culpa de la creciente contaminación.

El agua o la falta de ella, se va a convertir en el principal problema geopolítico del mundo. Según la UNESCO y el Foro económico Mundial, el mundo se encuentra al borde de la quiebra del agua, lo que probablemente tendrá unas repercusiones globales aún mayores que la debacle financiera que está desestabilizando la economía mundial.⁷

4.2 Formas y colores

Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos. (Kandinsky, 1993)

En cuanto a los aspectos forma-color, las reflexiones teóricas de Kandinsky han sido de suma importancia durante el desarrollo de los diseños en cuestión.

Su respuesta al color era muy intensa. En una paleta de colores, el artista percibía un efecto puramente físico, ya que el ojo queda fascinado por la belleza y las cualidades del color.⁸ Sentimos regocijo, júbilo y si accede más intrínsecamente despierta sensaciones profundas y puede provocar toda una serie de vivencias psicológicas, así la impresión superficial del color se puede convertir en vivencia. Me percaté de esta experiencia sobre todo cuando mi pupila capta los colores primarios, ya que tienen una intensa aura que los envuelve. Los objetos habituales tienen efectos superficiales en una persona medianamente sensible. Sin embargo, los objetos que percibimos por primera vez nos impresionan inmediatamente de manera psicológica.

Para Kandinsky, el color trascendió al sentido de la vista y, como el sonido musical, abrió la puerta al alma, como lo puso en una memorable metáfora:

Por lo tanto, el color es en general un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El ojo es el martillo templador. El alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana. (Kandinsky, 1993)

La forma en un sentido estricto no es más que la delimitación de una superficie por otra. Ésta es su caracterización externa. Pero como todo lo externo encierra necesariamente un elemento interno. La

---

⁷ FLETCHER, K. Y GROSE, L. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar. Art Blume, S.L, p.22

⁸ KANDINSKY, W. (1993). De lo espiritual en el arte. Ediciones Paidós Ibérica, p. 51

delimitación externa es adecuada cuando descubre el contenido interno de la forma de la manera más expresiva, que en este caso sirve de medio a la forma, que puede ser muy diverso. Pese a la diversidad, nunca se superan estos límites externos:

- La forma, como delimitación, tiene por objetivo recortar sobre un plano, por medio de esa delimitación, un objeto material y así dibujar este objeto sobre el plano.
- O la forma permanece abstracta, no define un objeto real, sino que es una entidad totalmente abstracta. Estos seres puramente abstractos, que como tales poseen su vida, su influencia y su fuerza, son el cuadro, el círculo, el triángulo y otras innumerables formas, que se hacen cada vez más complicadas y no tienen denominación matemática. Todas ellas tienen carta de ciudadanía en el reino abstracto.

Entre estos dos extremos se halla el número infinito de las formas, en las que existen ambos elementos y en las que predominan unas veces la abstracta, otras la parte material. A partir de aquí, entramos en el análisis formal, donde el protagonista es el punto.

El tamaño y las formas del punto varían, por lo cual también varía el valor o sonido relativo del punto abstracto. Exteriormente el punto puede ser caracterizado como la más pequeña forma elemental, expresión que resulta desde luego insuficiente. Es difícil señalar límites exactos para el concepto *a la más pequeña forma*. El punto puede desarrollarse, volverse superficie e inadvertidamente llegar a cubrir toda la base o plano. ¿Cuál sería entonces la frontera entre el concepto del punto y el plano?

- Relación de tamaño del punto y el plano
- Relación de tamaño del punto y otras formas sobre el plano⁹

Considerado en abstracto, el punto es idealmente pequeño, idealmente redondo, desde que se materializa, su tamaño y sus límites se vuelven relativos. El punto real puede tomar infinitas figuras; el círculo perfecto es susceptible de adquirir pequeños cuernos, o tender a otras formas geométricas, o finalmente desarrollar formas libres. Puede ser puntiagudo, derivar en un triángulo; o por exigencia de relativa inmovilidad, transformarse en un cuadrado. Si tiene borde dentado, las puntas pueden ser mayores o menores, o mantener diversas relaciones de tamaño

El análisis de los elementos artísticos es un puente hacia la pulsación interior de la obra de arte. Wassily Kandinsky

---

⁹ KANDISNKY, W. (1993). Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Editorial Labor, p. 26

unas con otras. Así, el borde es fluctuante y las posibilidades formales del punto son ilimitadas.

Considerado interiormente, el punto es una afirmación orgánicamente a la más extrema reticencia, internamente, el punto es la forma más escueta. Esta replegado sobre sí mismo. Esta propiedad no la pierde nunca totalmente. Ni aun cuando adquiere forma dentada. La tensión es siempre concéntrica. El punto es un pequeño mundo, más o menos regularmente desprendido de todos lados. Su fusión con lo que lo rodea es mínima, y en los casos de completa redondez parece no existir.

El punto se instala sobre la superficie y se afirma indefinidamente. De tal modo representa la afirmación interna más permanente y escueta, que surge con brevedad, firmeza y rapidez.

Los puntos se encuentran en todas las artes, y su fuerza interior crecerá cada vez más en la consciencia del artista.

En el terreno de la obra gráfica, el punto desarrolla sus fuerzas autónomas con especial nitidez: el instrumento material presta estas fuerzas variadas posibilidades de expresión, que incluyen multiplicidad de formas y tamaño, y transforman el punto en un ente de innumerables sonoridades. Estas posibilidades son susceptibles de clasificación empleando como base las características específicas del procedimiento gráfico. Por ejemplo, en la xilografía, el pequeño punto blanco exige una punzada, pero el punto grande negro en cambio requiere esfuerzo y atención. El punto se va logrando, sin que el instrumento llegue a tocarlo, lo rodea como una fortaleza y debe cuidarse para no lesionarlo. Para que el punto nazca su contorno debe ser destruido. Al estamparlo, el punto no se sitúa dentro del papel, sino que está sentado en su superficie.¹⁰

---

¹⁰ **KANDISNKY, W.** (1993). Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Editorial Labor, p.44

5. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

5.1 Bocetos

5.1.1 Colecciones

Para dar comienzo a una búsqueda sobre cómo interpretar cada estación y cómo poder afrontar sus aspectos formales, se llevaron a cabo muchos apuntes sobre mis sensaciones entorno a cada estación y sobre todo bosquejos sobre qué grafismos serían los adecuados.

Recordamos que cada estación tiene una temática que ha sido dada por otras bocas que no son la mía, para ver cómo esos ojos ajenos a mí me interpretan como persona.

Con un panorama más amplio, se ha continuado en la indagación sobre las formas y los colores que qué se podrían adecuar a cada estación. En esta parte se encuentra la gran importancia de la propia experiencia sensible hacia los elementos externos que rodean nuestras piezas.

INVIERNO

La temática de esta colección es **constancia**. Desde mi punto de vista, la constancia es algo que nos puede ayudar a llegar al camino que buscamos, si ponemos parte de nuestro ímpetu, pienso que siempre llegaremos de algún modo u otro a nuestra meta. Pero siempre tenemos que ser perseverantes y si nos caemos durante el camino, siempre levantarnos y seguir adelante. Invierno es para mí, un momento de reflexión, dónde cada mañana fría es una oportunidad para pensar y meditar sobre nuestros actos. La gama cromática es azulada, encaminado a los azules oscuros hasta el negro más profundo.

Estampa Libro de Artista *Silence*

Para este estampado, quería formas orgánicas que fluyeran, creando la impresión de incesante. Me inspiré en una estampa que realicé en Libro de artista, donde simbolizaban montañas con un carácter abstracto. Estas montañas, contienen cada una, elementos ondeantes para dar una sensación de dinamismo. Nos encontramos enfrente de una configuración que contiene el punto como elemento que nos acompañará durante el resto de las colecciones. Esta colección, está pensada para realizarse con xilografía. Me gustaría tallarlo de una forma en que los rasgos característicos de la matriz pudieran apreciarse más claramente.

Debajo se encuentra la estampa final que había pensado adjudicar a la estación de invierno. La realicé con una fotografía mía como plantilla para coger las formas orgánicas de ésta. Pero me di cuenta de que en vez de realizarlo pensando en xilografía, me centré más en su apariencia digital, por lo que no tuve en cuenta el orden de las capas de cada tinta, así que volví a realizar uno, comenzando con el color más claro, hasta el azul más intenso, realizando así 4 capas.

PRIMAVERA

La primavera es mi estación favorita del año, ya que es cuando renace la naturaleza trayéndonos sus preciadas creaciones. La temática también es una de mis cosas favoritas, el té. Me considero una entusiasta de las infusiones. Los diferentes sabores acentúan tus papilas gustativas, que a la vez te ayudan a relajarte en momentos de estrés. Son la cura tanto físicamente como psicológicamente. La gama cromática es de todos los tonos de verdes.

Para crear este patrón, me mentalicé dentro de una taza de té, nadando entre hojas y pétalos. Quería encontrar esa sensación de calidez que tu cuerpo siente cuando el té comienza a entrar en tu organismo. También veo un paisaje lleno de árboles con hojas cayendo, recordándome a las hojas de té dispersándose por la taza. Para mí, es un sinfín de naturaleza, ya que además en primavera es cuando todo florece, dejándonos preciosas vistas con las que

contemplar hasta que llegue verano. Por eso, decidí realizar mis bocetos entorno a este concepto, con elementos fluctuantes en el aire. La colección de primavera se realizaría con la técnica de serigrafía.

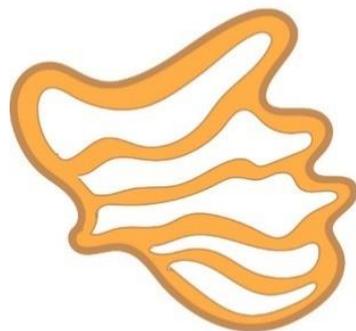
VERANO

El verano por otro lado es la estación que menos me gusta. A diferencia de mis amigos, no es una época que disfrute mucho. De todas las cosas que me dijeron mis amigos no sabía que podría asociar con verano ya que no había nada de lo que me hubieran dicho que yo pudiera interpretar como verano y que me recordase a mí misma claro, ya que de eso se trata. Después de muchas propuestas llegó un tema idóneo: el arroz. No es precisamente un tema que les recordara a mí, sino más bien a mi padre. En verano, después de acabar mi primer año en Bellas Artes, mis amigos pudieron probar el arroz del que siempre les comenté, el mejor arroz, si así lo pudiera poner. Fue un recuerdo bonito, que me gustó traer de vuelta. Al principio, del todo aún no tenía la idea de las temáticas, por eso los bocetos contienen formas más variadas. El boceto final recordaba a la gente a un plato de arroz al horno, a diferentes tipos de queso y también a pizza. Por eso decidí quedarme con este, porque cada persona lo interpretaba a su forma, me pareció interesante que esta imagen pudiera evocar tantas comidas distintas. Esta colección estaría estampada con serigrafía.

OTOÑO

Cuando pregunté sobre estas temáticas, mis amigos me asociaron con colores anaranjados y colores pastel, por eso me dijeron atardecer. He asociado este tema con otoño porque esta estación me recuerda al final del día y a la melancolía. A demás es uno de mis momentos favoritos del día, ya que puedes ver un sinfín de tonos en el cielo.

Para realizar el estampado, me imaginé un gran atardecer, y la inmediata imagen proyectada en mi mente fue el sol escondiéndose detrás de unas montañas. Creo que tengo una relación especial con las montañas, ya que ha sido una temática muy recurrente en mis proyectos durante los últimos años. En cuanto a los bocetos, fui probando diferentes composiciones, todas más bien de un carácter abstracto, hasta encontrar el definitivo. Esta colección sería realizada con xilografía.

Simular unos resultados a base de dibujos y apuntes ha ayudado a visualizar los productos para su desenlace hacia el final. Se ha podido concluir con ayuda de resultados finales digitales (mock up), aunque favorablemente se ha podido elaborar una fracción física.

5.1.2 Prenda de vestimenta

Piezas de la colección *Frida Kahlo*, 2020

Para la prenda de vestir, tuve muchas inspiraciones y me gustaría remarcar a una diseñadora en concreto. La conocí gracias a un programa llamado *Next in Fashion*, dónde diferentes diseñadores compiten para llegar a la cima. He querido mirar este programa, para aprender más sobre los conceptos que rodean la creación de una pieza. Una de las cosas más importantes que he aprendido es la comodidad que conlleva la pieza, es algo que se ha ido repitiendo durante todos los capítulos. Y también lo importante que es todo el proceso de desarrollo, desde los bocetos, la elección de los materiales y los colores, hasta la pieza final. Durante todos los desafíos, he estado decantándome por dos diseñadoras y una de ellas ha acabado siendo la ganadora del programa.

Es una diseñadora coreana llamada **Kim Min Ju**. Sus diseños me llamaron muchísimo la atención desde el principio. Son cómodos y se sienten auténticos a su estilo. Su carácter es similar al mío, por lo que también me he sentido muy identificada. En una de estas misiones,

no trabajaba sola sino con otra diseñadora como equipo. En este reto, su compañera decía que en su pueblo natal cuando, alguien se casaba, tomaban la inspiración del pueblo y lo ponían en sus prendas. Min Ju también tomaba referencia de su pueblo, sobre todo de cómo en primavera la naturaleza florece.

A partir de aquí, comencé a realizar bocetos en cuánto a la forma que me gustaría crear.

Recordamos que, en esta parte, la estampa gira en torno a un recuerdo. El recuerdo, bastante lejano, trata de unas pruebas de la amistad realizado con unas amigas. En dichas pruebas, me pareció curioso la respuesta de mis amigas a la dificultad del examen, por eso al principio, había pensado en usar esas palabras como contenido gráfico para la prenda.

Con la recopilación de cada vez más información, tanto a nivel teórico como gráfico, se ha continuado en la indagación sobre las formas y los colores que se podrían adecuar a la prenda. Lo primordial ha sido contemplar en mis recuerdos y llenarlos con sentimientos intrínsecos para poder absorber esas sensaciones recibidas.

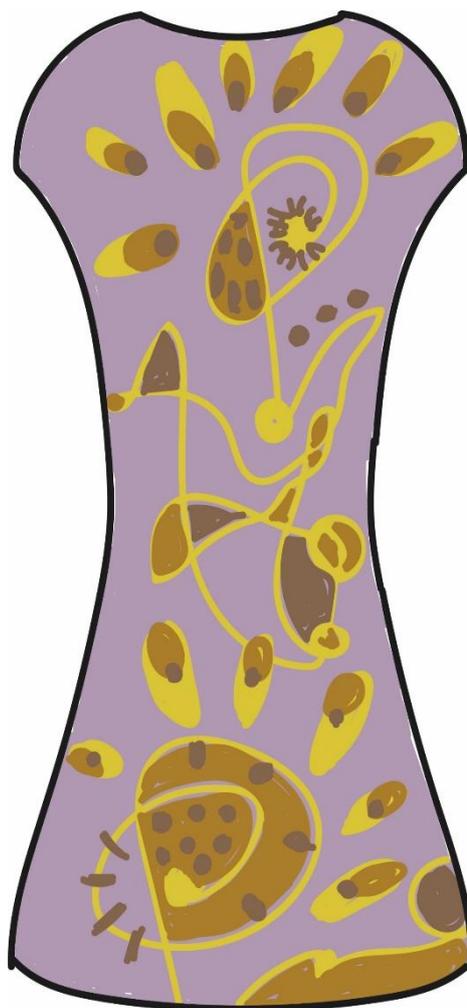

Después de realizar muchas pruebas tanto a nivel cromático como a nivel formal, comencé a converger ciertas ideas que me ayudaron a llegar a la idea decisiva. Estos trazos inspirados, por los grafismos de Kandinsky y Miró, han sido frutos de una proyección mental sobre la situación en la que nos encontrábamos durante el recuerdo. He mezclado las sensaciones que probablemente mis amigas sintieron y la imagen literal en sí, combinando estos dos aspectos para revelar una construcción gráfica sobre esa realidad que fue vivida tiempo atrás.

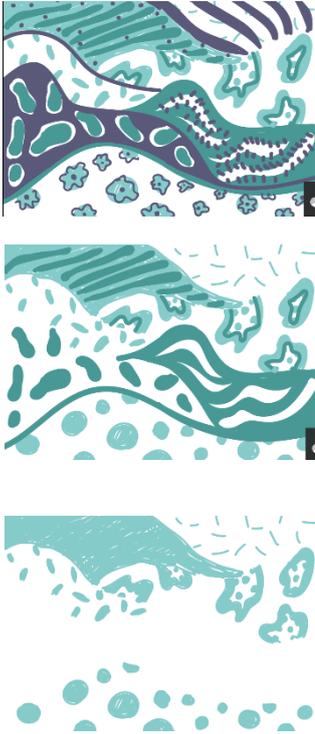
Me he ayudado de este bosquejo para aclarar todos los aspectos referentes a la pieza, explicados en los siguientes puntos:

- El cuello será de tipo *barco*, ancho mostrando un poco la clavícula.
- Las mangas serán de tipo *hombro caído*, para enfatizar que es una pieza entera, ya que las mangas casquillo necesitan su propio patrón, y así acentuar el mensaje de prenda sostenible. Ya que cada trozo de tela, por pequeña que sea es muy contaminante.
- El cuerpo del vestido será ergonómico para que se adapte bien a la figura de la persona que lo lleve, pero siempre un poco más ancho para su comodidad.
- Acabará en forma de campana hasta casi los tobillos.
- El tejido que utilizaría sería el algodón orgánico, uno de los recursos más sostenibles del mundo. Además de su comodidad y versatilidad.

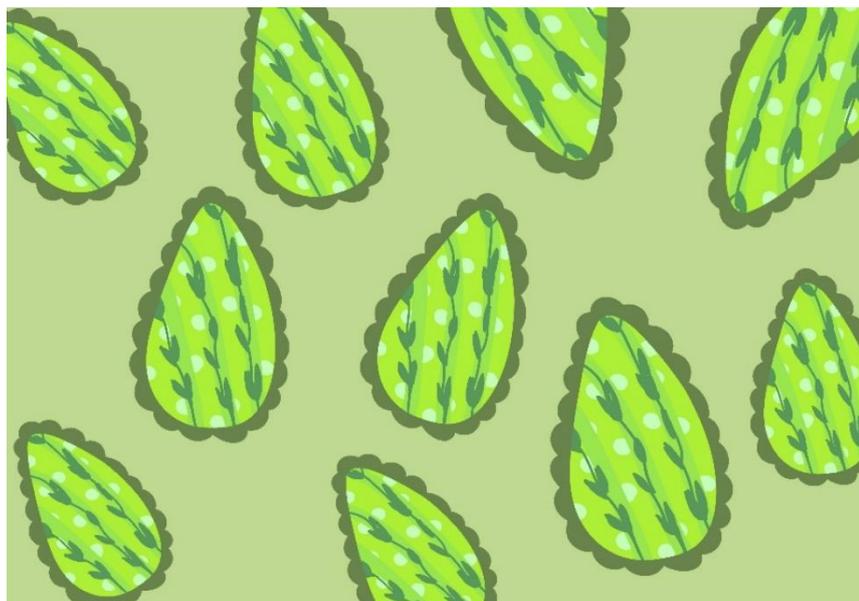

5.2 Estampas finales en digital (por capas)

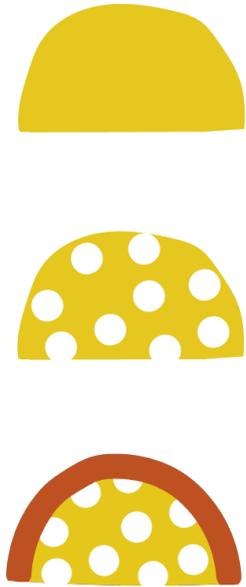
INVIERNO, ESTAMPA FINAL *CONSTANCIA*

PRIMAVERA, ESTAMPA FINAL *TÉ*

VERANO, ESTAMPA FINAL ARROZ

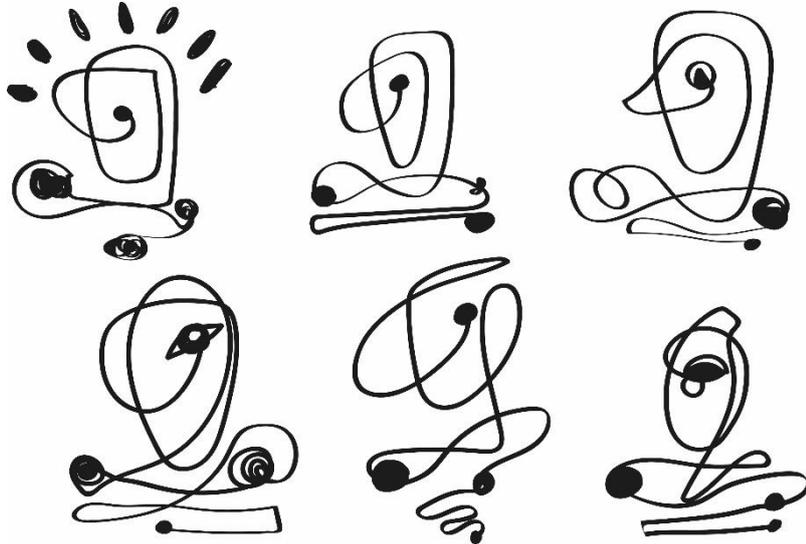

OTOÑO, ESTAMPA FINAL ATARDECER

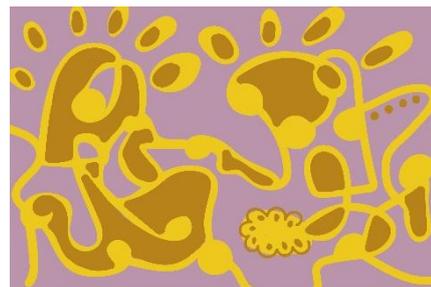

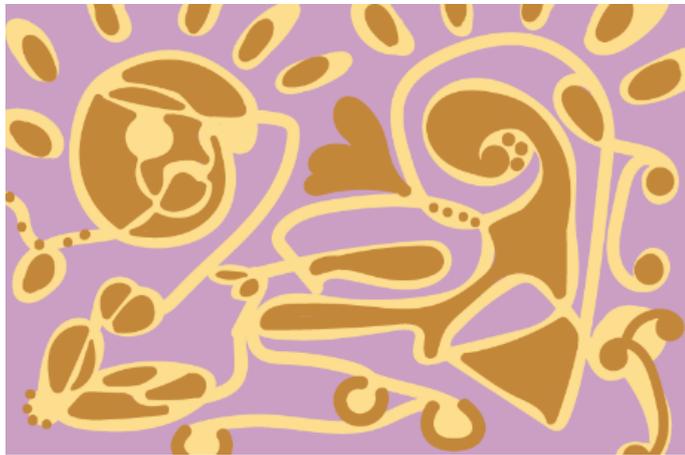
PIEZA DE VESTIMENTA

Para la prenda, decidí crear también unas etiquetas para complementar el trabajo. A continuación, muestro algunos bocetos que hice para el logo. El nombre es INTOMYSEASON.

Las dos estampas de abajo también son consideradas estampas finales, ya que eran candidatas para el diseño final.

5.3 Estampación en tejidos

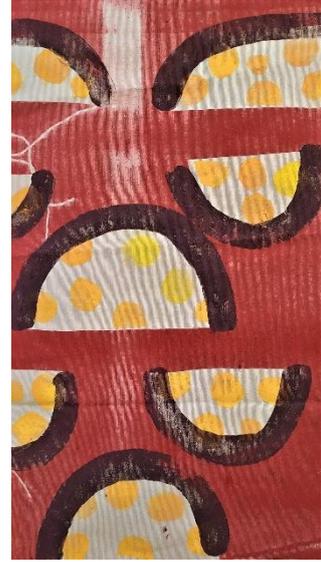
Afortunadamente, antes de toda esta situación, pude estampar, en serigrafía, varias telas con la primera capa de la colección de verano. Así que estuve pensando, si tuviera todas las capas hechas al menos podría hacer un par de cosas para la colección, ya que no pude estampar todas las telas que tenía. Pedí unas tintas xilográficas de la marca *Speedball*, especialmente para textil, y estampé manualmente, la segunda capa, con la ayuda de un baren. Para la tercera capa, no estampé todas las telas, porque me acabó convenciendo más el diseño anterior sin la última capa.

Para realizar la segunda capa, usé el linóleo como matriz, recortando directamente varias formas circulares y semicirculares. Aunque la tercera capa, es la que casi no he utilizado, es la que más me ha costado realizar. Primero de todo, para realizar este contorno semicircular, me ayudé de papel vegetal para saber sus medidas ya que todos eran diferentes. Después, utilice la madera de balsa como matriz, ya que, en ese momento, no disponía de linóleo, y tuve que rebuscar para encontrar un material que fuera maleable y se pudiera estampar en condiciones. A continuación, con todo cortado y preparado para estampar. Apliqué una capa de goma laca a la madera de balsa para tapar los poros y así facilitar el proceso de estampación.

La tinta xilográfica no es tan buena como las de la universidad, pero intenté sacarle el máximo de provecho. Un problema que tuve es que se secaba muy rápido, a pesar de estar hecha a base de aceite. Así que le puse una gota de aceite de linóleo para ralentizar su secado.

Resultado final de los tejidos estampados

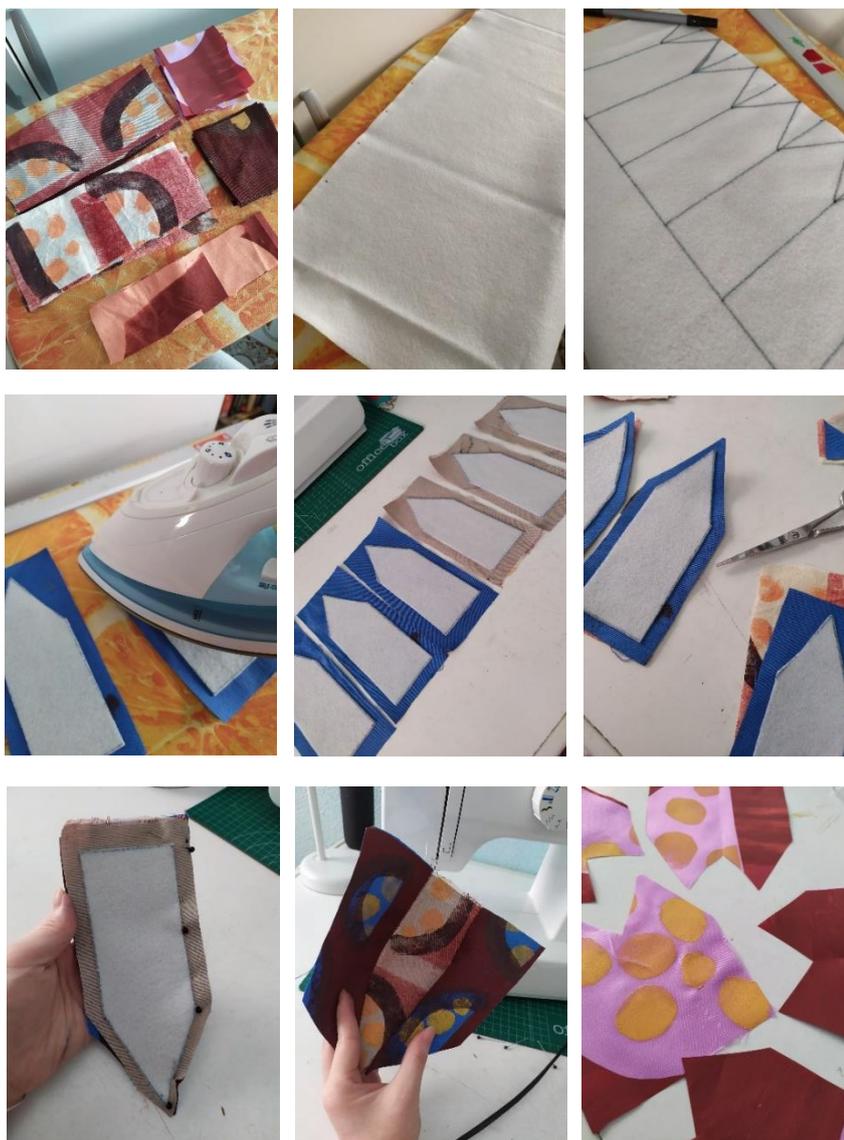

5.4 Proceso de confección de un complemento

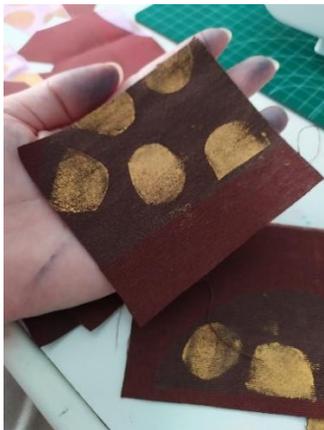
En esta sección, voy a adentrarme en las diferentes fases de la confección de un complemento y usaré uno de los que he elaborado como ejemplo.

Este elemento es uno de los más complicados que he hecho con la máquina de coser, no por su dificultad técnica sino más bien porque tiene muchísimos pasos y detalles a seguir.

Iniciamos el proceso recortando todas las diferentes partes del elemento con las medidas correctas. A continuación, realizamos el mismo procedimiento con la entretela, para que nuestra pieza quede más compacta y resistente. Pero solo con las partes que forman la fracción inferior. Damos la vuelta y cosemos dichas partes con cuidado y ya tendremos un fragmento ejecutado. Seguidamente, pasamos a la fracción superior, y juntamos las dos caras buenas en el interior.

Recortamos las dos telas en la forma deseada y las sujetamos con alfileres para proceder a su cosido. Finalizado este proceso, se da la vuelta dándonos el resultado de esta especie de flor orgánica. Ahora continuamos con la funda interior, cosiendo los seis fragmentos, sin necesidad de una entretela. Teniendo todas las partes elaboradas, solo faltará juntarlas para formar la pieza, y una vez realizado, se le da la vuelta, mostrándonos la pieza final.

5.5 Resultado definitivo en digital y físico

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO RESULTADO FÍSICO

Aparte de este bolso, he confeccionado más elementos.

VERANO RESULTADO DIGITAL

OTOÑO

PRENDA DE VESTIMENTA

Esta pieza es la que más se acercaba a mi diseño. He usado la misma estampa final de diferentes formas para poder dar pie a diferentes versiones que pudieran haber salido si se hubiera podido estampar y confeccionar.

6. CONCLUSIÓN

Llegando al fin de este proyecto, comprobamos si los objetivos que se habían puesto al principio se han logrado conseguir. Teniendo en cuenta que el trabajo se ha basado en la experimentación, son varias las conclusiones que hemos obtenido a lo largo de este proceso:

- Aunque haya sido un desarrollo más teórico, debido a las circunstancias en las que nos encontramos, encuentro que ha sido un trabajo que ha dado sus frutos, en cuanto a idea y procesos proyectadas. No obstante, su desarrollo práctico me hubiera dado una visión más completa sobre este sector. Por lo que pienso que será una ocasión perfecta para seguir este camino en el futuro.
- Pese a la falta de material gráfico para realizar algunas de las piezas, las pocas telas que he podido utilizar, me han permitido comprobar que tipo de telas funcionan mejor y que otras no, tanto para su estampación como para su confección.
- En cuanto a la metodología, ha sido una oportunidad para poder aprender más a desarrollar la parte teórica y a profundizar más en mis métodos acerca de sus planificaciones.
- Considero este proyecto muy significativo, ya que, a través de este, como he comentado en el punto anterior, aparte de que mi metodología se ha visto muy favorecida, también he abarcado un gran conocimiento referente a recursos digitales y habilidades manuales.

Me interesaría que este proyecto tuviera un final abierto ya que quisiera seguir con esta idea en el futuro, para seguir buscando su madurez hasta llegar a pulirlo del todo. Continuando así, la búsqueda sobre sus posibilidades expresivas, que me permitirán ampliar mi conocimiento en referente a la industria textil.

7. BIBLIOGRAFÍA

CLUTTON-BROCK, A. (2007). *William Morris*. Parkstone Press International. New York, USA

DÜTCHING, H. (1999). *Wassily Kandinsky: una revolución pictórica (1866-1944)*. Koïn

FLETCHER, K. Y GROSE, L. (2012). *Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar*. Art Blume, S.L. Barcelona, España.

KANDINSKY, W. (1993). *De lo espiritual en el arte*. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, España.

KANDINSKY, W. (1993). *Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Editorial Labor, S.A. Barcelona, España

MALET, R.M. (2003). *Joan Miró*. Edicions Polígrafa. Barcelona, España.

PAREYSON, L. (1987). *Conversaciones de estética*. La balsa de la medusa, Vigor. Madrid, España.

UDALE, J. (2014). *Diseño textil. Tejidos y técnicas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.

WORRINGER, W. (1953). *Abstracción y Naturaleza*. Fondo de Cultura Económica. Madrid, España.

WEBGRAFÍA

Isabel la Moneda, C. (2015). Do we change it? Documental sobre la moda ética. <https://www.youtube.com/watch?v=BMisBIIRmB4>.

Sanz, J. (2017). Artículo sobre Antoni Gaudí en la voz de Galicia <https://blogs.lavozdeg Galicia.es/javiersanz/2017/04/30/antoni-gaudi-el-genial-arquitecto-de-la-naturaleza/>

Vaughan, S. (2015). Fashion your future: think more like a fashion designer. TedxTALK. <https://www.youtube.com/watch?v=NkjNx CzBUqQ>

García, P. (2017). La moda del futuro, moda sostenible. TedxTALK <https://www.youtube.com/watch?v=esS7NmKMMnA>

(2020). Detrás del lado brillante de la moda. DW Documental <https://www.youtube.com/watch?v=hCM4w3Iybd4>

Vuletich, C. (2016). How to engage with ethical fashion. TedxTALK. <https://www.youtube.com/watch?v=WXOd4qh3JKk>