

Carolina Agudelo

MODA EN UNIANDES

2008 - 2018

Carolina Agudelo

MODA EN UNIANDES

2008 - 2018

Gracias ...

Al Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes que en su visionario camino acogió y revivió los textiles y la moda como una de sus "columnas vertebrales" en medios, propiciando este espacio de estudio y creación.

Principalmente, a mis estudiantes, quienes semestre a semestre han dado vida y forma con sus proyectos y creaciones a este estudio. Ustedes, mis maestros más importantes de profesión y vida.

A mis colegas, que han sido amigos y fabulosos conspiradores en este proceso: a Cristina Osorio, con quien imaginamos este estudio y le dimos vida en 2008; a Monina Gómez, maestra invaluable e inspiradora de muchas generaciones de diseñadores uniandinos; a Ángela Sotomonte, quien por medio de su especial sensibilidad hizo que entendiéramos los negocios desde la creatividad y de quien aprendí sobre el balance (en los números y en la vida).

A Guillermo Restrepo con admiración profunda en la eternidad.

CON
TEN
IDDO

	INTRODUCCIÓN	10
01	SUPERFICIES Y VESTUARIO: UN PROCESO DE PENSAMIENTO CREATIVO AL SERVICIO DE LA MODA	16
02	MODA: LA GRAN INDUSTRIA CREATIVA: NEGOCIOS DESDE LA CREATIVIDAD PARA EL ECOSISTEMA MODA	146
03	EXPERIENCIAS: MARÍA CRISTINA OSORIO, LUZ MARIELA GÓMEZ, ÁNGELA SOTOMONTE Y DANIEL RAMOS	236
	EPÍLOGO	246
	BIBLIOGRAFÍA	250

Carolina Agudelo

INT
ROD
UCC
ION

Para el creativo, independiente de su medio de expresión, el mundo es su fuente de inspiración, de investigación y es el establecimiento de un lugar de creación. Aprender a ver con ojos curiosos, ser una “esponja” que absorbe información de todo tipo y estar atento a los estímulos externos es una habilidad fundamental en su formación. Entender que el diseño no surge del diseño, sino que surge de una serie de situaciones estéticas y de contexto fuera de la misma profesión. De igual manera, comprender que la creatividad está asociada a una industria en crecimiento y de importante participación en la economía, ayuda a entender el papel que desempeñan el diseño y la creación en el desarrollo social y económico de los países y de sus regiones.

En el Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, se ha construido un invaluable espacio de comprensión de nuestro contexto, de nuestras situaciones, pero en especial de las personas, donde el diseño para y desde los seres vivos es el eje pivotante de las propuestas de todos nuestros cursos y proyectos. Desde esto se han desarrollado metodologías diversas para las distintas expresiones del diseño en las que nos expresamos y, para este caso en particular, un diseñador que se expresa por medio del cuerpo, del vestido, de los objetos y de la moda.

Como fue acuñado con precisión en su momento para la presentación de los proyectos de los estudiantes en el 2011, este libro se presenta como una memoria del camino recorrido en los diez años de los cursos de estudio de la moda en Diseño Uniandes y como agradecimiento a cada uno de los estudiantes y profesores que han dejado una parte de su alma creativa y gestora en la construcción de este riguroso y fascinante camino.

“ La moda es un conjunto de expresiones que representa y sintetiza el estilo de vida de las personas [...] todos aquellos comportamientos que convierten a cada persona en un protagonista de la cultura.

La moda sirve para leer nuestro entorno, codificarlo y actuar de acuerdo con ella. También sirve como mecanismo de identificación y de diferenciación. La Universidad de los Andes, entiende la moda como una posibilidad para crear significados y proponer estilos de vida, para formular sueños y utopías, como agente social de cambios y motor de desarrollo. Pero ante todo la entiende como un medio a través del cual el diseñador se convierte en un modelador de vida.”

1 César Peña y Carolina Agudelo. Texto introductorio de presentación de proyectos de estudiantes Diseño Uniandes para Círculo de la Moda 2011.

Photoshoot. Proyecto Danielle. Semestre 2017-10. Fotografía: Daniela Santamaría

Los cursos de estudio que se desglosarán en este libro hacen parte del área Opción en Textiles y del área de Medios Textiles y Molda del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, estos cursos establecen el espacio formativo de los estudiantes de diseño y de otras carreras, interesados en los textiles, las superficies y la moda.

Los cursos de medios A establecen el espacio de conocimiento introductorio al medio de interés; se trata de una introducción a las técnicas, pero desde la estructura de pequeños proyectos de bocetación con el medio, que permitan al estudiante encontrar respuestas desde el entendimiento de sus posibilidades más allá de la técnica.

Los cursos de medios B establecen un espacio de propuesta con el medio de interés; se establece un **brief** cerrado que permita al estudiante proponer o prototipar con el medio en uno o dos proyectos que estructuren una forma de pensamiento desde el hacer con el medio estudiado.

Los cursos de medios C establecen el espacio de especificación del medio; en un proyecto de **brief** abierto, se pone a prueba las facultades de un estudiante de establecer propuestas robustas en las que convergen los contenidos de varios medios estudiados. De modo regular, los cursos de medios C corresponden a los estudios de sexto semestre del programa de Diseño.

Estudio 6, que concluye la construcción del conocimiento en el área de Medios Textiles y Vestuario,

establece el espacio donde los estudiantes que han hecho los cursos del área, y otros del departamento, ponen al servicio su conocimiento y construcción sobre estos en un proyecto. Este ha tenido dos versiones o intereses particulares gracias a la manera como orgánicamente el programa de Diseño permite reestablecer enfoques y contenidos de sus cursos. Esto es interesante, puesto que permite construir y deconstruir áreas desde la evolución del “universo” del diseño, entre otras.

En primera medida se expondrá la versión, activa por espacio de once semestres, denominada, **Superficies y Vestuario**. En esta se explora la creación de moda y diseño, sus métodos, formas de investigación, con énfasis en el diseño, en el desarrollo de materiales y con la estética como eje de las propuestas.

En segunda medida, se expondrá la versión del estudio, activa por espacio de cuatro semestres, denominada, **Moda: la gran industria creativa**. En este se entiende el ecosistema moda, los sectores de la industria, el negocio y la estrategia, pero desde el contenido creativo, en el que las formas de investigación de la creación en moda y diseño acuñadas en la primera versión del curso son entretejidas con los contenidos sobre los negocios y son el eje de los proyectos. La creación al servicio del negocio de la moda.

En tercera medida, se expondrán las **experiencias** de los profesores que han acompañado este camino de estudio, donde se contarán sus experiencias y posturas de lo que ha sido su paso por esta clase.

CURSOS OBLIGATORIOS

Estudio 6: Superficies y Vestuario
Diseño de superficies
Diseño de accesorios y prendas de vestir

ELECTIVOS CURSOS

Superficies digitales
Tejido de punto
Superficies textiles
Color para textiles
Construcción sobre el cuerpo
Patronaje y confección: estructuras básicas
Patronaje y confección: estructuras complejas

E

estudio

SUPERFI
CIES Y
VESTUA
RIO: UN
PROCESO
DE PENSA
MIENTO

CREATIVO AL SERVICIO DE LA MODA

La metodología de este estudio se desarrolló en el trabajo conjunto, semestre a semestre, de las profesoras Carolina Agudelo, Cristina Osorio y Luz Mariela Gómez.

El proyecto de este estudio se desarrolla en dieciséis semanas de trabajo, correspondientes a la duración de un semestre académico en la Universidad de los Andes. Se realiza un ejercicio en diferentes fases: en principio, se sumerge al estudiante en las ideas alrededor de los **estilos de vida** y la **creación de un personaje** de manera individual; en seguida, se establece el contenido creativo del proyecto a través de un **manual de dirección creativa/artes**; luego, se desarrolla una **colección de prendas de vestir u objetos** derivados de una metodología de creación y experimentación material y de forma; y, al final, se elabora una editorial y una puesta en escena que exponen el trabajo del semestre.

01

Creación de un personaje para el entendimiento de los estilos de vida

El primer ejercicio del curso toma los métodos de exploración de audiencias. Las audiencias son grupos de personas que resuenan con contenidos culturales y estéticos que los llevan a determinar sus experiencias de consumo desde estos contenidos. Desde el establecimiento de esta audiencia, se identifica una musa, que se materializa en la creación de un personaje de ficción con tintes de realidad, donde su lugar, contexto, cotidianidad, preferencias, emociones, sentimientos y sensaciones, llevan a la construcción de un estilo de vida particular o al lugar mental donde el proyecto se desarrolla.

En este estudio, **un estilo de vida** hace referencia a las formas de vida de un individuo o de un grupo de individuos. Dichas formas están determinadas por los intereses, actividades, actitudes, valores, opiniones y patrones de comportamiento de los individuos en diferentes ocasiones. Existen motivaciones y deseos que son influidos por aspectos distintos desde la clase social, los grupos, la familia y la cultura en que un individuo se encuentra inmerso.

Para la construcción de este personaje, es necesaria la creación de un **diario visual**, en el que se

recolecte el universo material, cultural, emocional, intelectual, de entretenimiento, entre otros, alrededor de esta persona. Por medio de imágenes, objetos, sonidos, música y comida, se expone ese lugar estético y sensorial. El ejercicio de “un día en la vida de...” permite ahondar en la cotidianidad del personaje, en el encuentro de experiencias o situaciones memorables, en el entendimiento de lo que resulta empático para una persona, que lo motiva a atesorar objetos, prendas y pertenencias diversas. Todo esto hace parte de la construcción de valor, en las conexiones entre las experiencias tangibles e intangibles que alimentan este “ecosistema” dinámico cimentado en el deseo, que es la moda.

Un **diario visual** es una herramienta significativa en la documentación de la investigación de un creativo, en ellos se puede encontrar un rango de información diversa, relacionada con los intereses y encuentros que se tienen a lo largo de la vida y que alimentan una construcción estética, referencial e intelectual. No está relacionado solo con un proyecto, pero sí a la vida de un creador.

ornamento.

Diario visual. Proyecto Friga y Freya. Semestre 2012-10. Fotografía: Alejandro Barragán / Jhonson Quintero

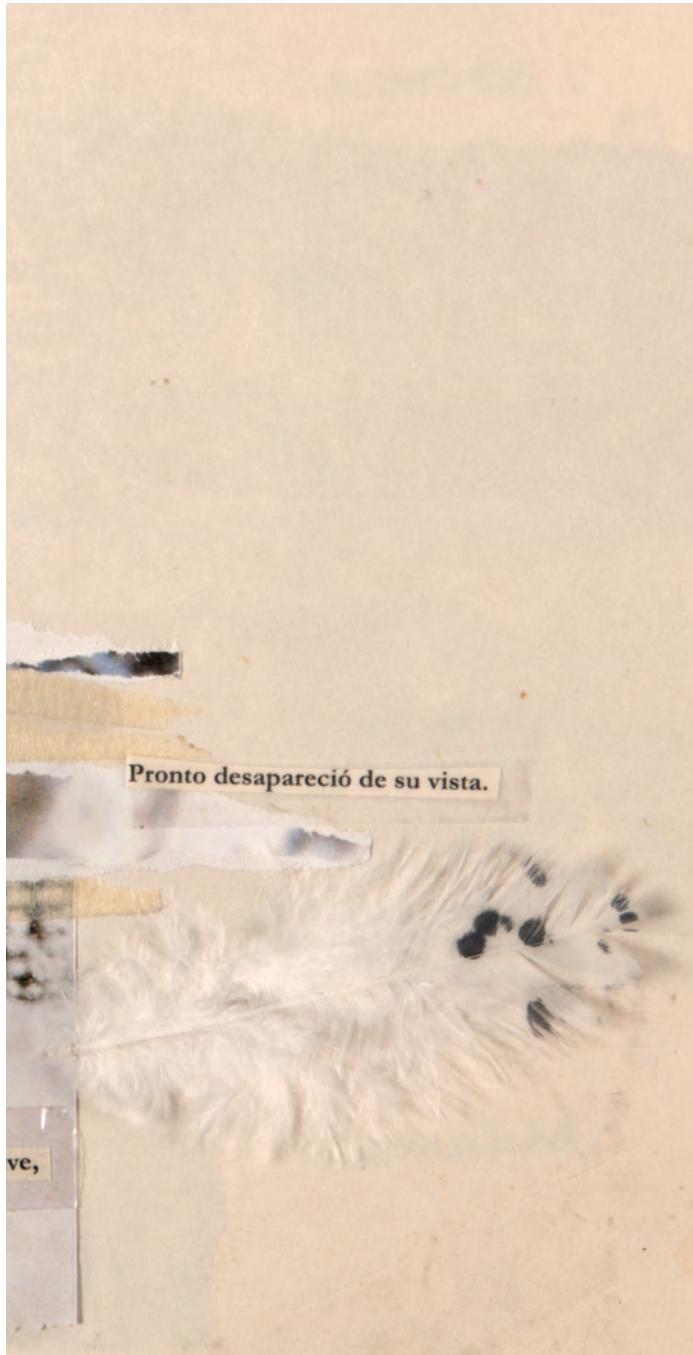

Diario visual.

Proyecto Friga y Freya.

Semestre 2012-10.

Fotografía: Alejandro Barragán / Jhonson Quintero

Diario visual.

Proyecto Amelia Casa.
Semestre 2015-20.

Fotografía: Alejandro Barragán / Jhonson Quintero

→ Seno

Aprovechar su dirección *

libertad x mamá padre *

Parado BYA → Futuro color

ruptura

- navio
- mamá
- ruga

* Desilusión con tonos

* Complicidad entre hermanos.

* Independencia que nunca fue + Nester

* Ikunua.

* Rutinas Familiares.

parte de su vida, fue el quien decidió partir de la mía. Fue entonces cuando decidí dedicarme a mi familia, a mi vida y a la de mis hermanas.

Hoy, por fin entendimos que es hora de hacer un cambio en nuestras vidas para ser realmente felices; a pesar de que yo tengo 50 años, nunca es tarde para cambiar. Queremos quedarnos en esta casa, pues a pesar de los malos momentos, también recordamos los días de felicidad, emociones y tradiciones, como la hora de tomar onces en nuestro patio, lleno de vida gracias a las hermosas plantas que sembró mi madre. Ese momento siempre alegraba mi vida sin importar que estuviera contemplando el jardín desde el interior de la casa; ese lugar era y es para mí un símbolo de libertad.

Es el lugar en el cual encuentro un escape de la monotonía y un acercamiento a mi lado más personal y sensible. Para lo que pase quiero mantener esos pequeños momentos y tradiciones que me hacen feliz.

Para nosotros hoy empieza una nueva vida, en la cual queremos plena libertad y revitalización. Queremos tomar los buenos recuerdos y transportarlos en una vida llena de color. Queremos vivir nuestras vidas a través de experiencias que jamás tuvimos a causa de lo estricto que fue nuestro padre. Escribo en ti por última vez, pues en ti solo descargué dolor y suprimiento, sentimientos que dejó en el pasado, para volver a empezar.

↓
respetar y honrar a su madre + la tradición

Domesticidad que perdura

/// Esta herramienta del **diario visual** se ha usado en diversas disciplinas que tienen como base la observación. Uno de los ejemplos más hermosos y concretos son los diarios de dibujo de la expedición botánica que permitieron la documentación de cientos de especímenes y en características particulares.

/// **RAE**. Diario². Del lat. Diarium.

1. Adj. Correspondiente a todos los días.
2. Relato de lo que ha sucedido día por día.
3. m. Libro o cuaderno donde se lleva un diario.

/// **GOOGLE**. Diario³.

2. Nombre masculino

Libro o cuaderno en el que una persona escribe día por día sus vivencias o pensamientos.

² Diario. RAE.es. Accedido noviembre del 2016 en <http://dle.rae.es/?id=DfZ8RL8>

³ Diario. Google.es. Accedido noviembre del 2016 en https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&ei=XaWkWo_MASvy5gL-7b7AAg&q=diario+definicion&ooq=diario+definicion&gs_l=psy

La construcción de este diario es realizada por medio de una profusa **investigación**, en la que las fuentes primarias y las secundarias permiten el establecimiento de un lugar para la creación. De esta manera, es de relevancia ahondar en la importancia de la investigación para cualquier disciplina creativa, pero en especial para la moda. Sin investigación no puede existir el buen diseño, reflejado en la coherencia y argumentación de las cosas que se crean o se diseñan.

La investigación, compuesta por las cosas que son creadas por el diseñador/creador, se conoce como **investigación primaria**. Incluye este rango de investigación la toma de fotografías, el dibujo, la creación de **collage**, la experimentación con materiales, entre otros. En la creación, esta forma de investigación es fundamental para establecer una voz, una forma de expresión y la materialización del ojo del diseñador frente a un tema o proyecto.

La **investigación secundaria** corresponde a los libros, al internet, a las revistas, a las películas y a los videos, entre otros. Este tipo de investigación nos permite ahondar en temas como la historia, el contexto, el área de conocimiento y establece el espacio intelectual desde el que se expresa el diseñador. Esto es fundamental para la construcción de los referentes y la recolección de imágenes y contenido sobre los que se desarrolla un proyecto y el constructo de un diseñador.

La investigación en moda es principalmente **visual** y se documenta en **bitácoras de proceso** (*sketchbook* en inglés). La bitácora contiene el avance “momento a momento” de un proyecto y la documentación visual. Las bitácoras vienen en diversas presentaciones, tamaños y calidad de papeles, lo importante es que permita al diseñador con amplitud documentar su proceso.