

*Pamela
Calvetti*

<<Diseño de colección de vestuario urbano inspirado en la flora nativa local de la región de Valparaíso mediante el uso de técnicas textiles de estampado natural>>

Memoria de título

<<Diseño de colección de vestuario urbano inspirado en la flora nativa local de la región de Valparaíso mediante el uso de técnicas textiles de estampado natural>>

Pamela Calvetti Retamales

Profesor guía
Pablo Venegas Romero

Universidad de Valparaíso, 2019

A mi madre, mi familia y a quienes quiero.

Índice

Presentación del proyecto

Introducción	
Motivación personal.....15	
Problemática.....16	
Oportunidad de diseño.....18	

Capítulo 1

Moda e identidad

1.1 ¿Qué se entiende por moda?.....22	
1.2 ¿Qué se entiende por identidad?.....23	
1.3 Identidad de género.....26	
1.4 Moda neutra.....28	
1.5 Conclusiones.....33	

Capítulo 2

Industria textil tintorera

2.1 Contextualización.....36	
2.2 Cadena textil.....38	
2.3 Impactos producidos.....40	
2.4 Moda rápida.....40	
2.5 Economía circular.....42	
2.6 Conclusiones.....45	

Capítulo 3

Coloración natural

3.1 Definición.....48	
3.2 Resumen proceso de coloración....49	
3.3 Tipos de técnica de coloración.....50	
3.4 recursos y materia prima.....52	
3.5 Ventajas del teñido natural.....54	
3.6 Contexto regional.....55	
3.7 Plantas tintóreas nativas.....56	
3.8 Paisaje local.....57	
3.7 Conclusiones.....61	

Capítulo 4

Técnica de estampado ecoprint

4.1 definición.....64	
4.2 insumos.....66	
4.3 Proceso prop de la técnica.....69	
4.4 Plegados propios de la técnica.....70	
4.5 Conclusiones.....73	

Capítulo 5

Análisis y antecedentes

5.1 Estado del arte.....	76
5.2 Referentes nacionales y locales.....	78
5.3 Referentes nacionales moda neutra.....	81
5.4 Referentes internacionales moda neutra.....	84
5.5 Usuario.....	87
5.7 Conclusiones.....	89

Capítulo 6

Etapa proyectual

6.1 Planteamiento del proyecto.....	92
6.2 Metodología del proyecto.....	93
6.3 Diseño de proyecto.....	94
6.4 Propuesta conceptual.....	95

Capítulo 7

Sistema de producto

7.1 Comunicación.....	99
7.2 Servicio.....	106
7.3 Producto.....	108
7.3.1 Primera etapa: Recolección.....	109
7.3.2 Segunda etapa: Experimentación.....	111
7.3.3 Tercera etapa: Propuesta formal.....	122
7.4 Colección bosque neutro.....	124

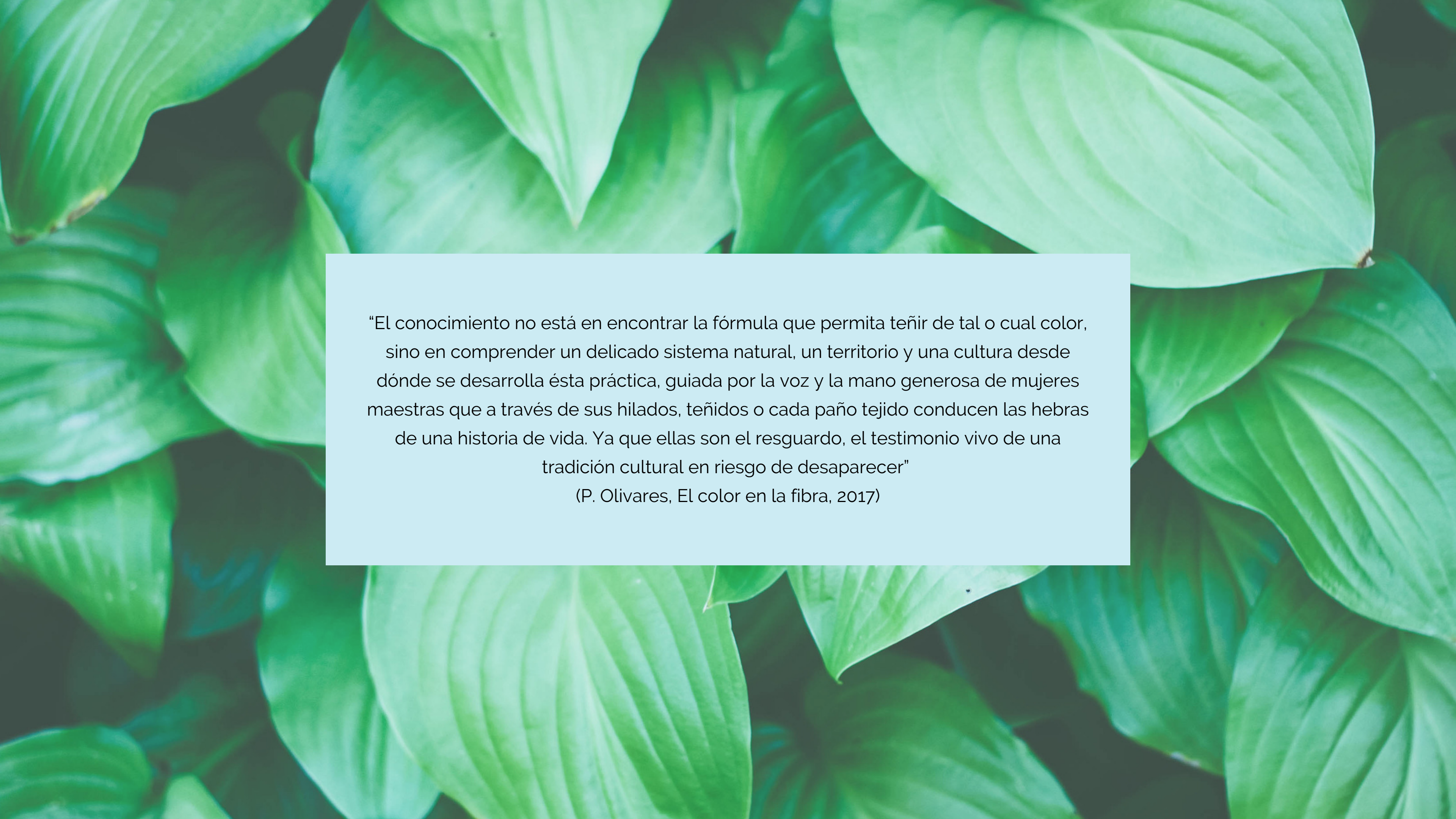
Capítulo 8

Formulación de proyecto

8.1 Presentación de emprendimiento.....	127
8.2 Organigrama.....	128
8.3 Metodología de trabajo.....	129
8.4 Análisis FODA.....	130
8.5 Evaluación económica.....	131

Bibliografía

The background of the entire page is a close-up photograph of vibrant green leaves, likely from a plant like basil or mint. The leaves are layered, with some in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth and texture. The lighting is soft, highlighting the veins and the natural sheen of the foliage.

“El conocimiento no está en encontrar la fórmula que permita teñir de tal o cual color, sino en comprender un delicado sistema natural, un territorio y una cultura desde dónde se desarrolla ésta práctica, guiada por la voz y la mano generosa de mujeres maestras que a través de sus hilados, teñidos o cada paño tejido conducen las hebras de una historia de vida. Ya que ellas son el resguardo, el testimonio vivo de una tradición cultural en riesgo de desaparecer”

(P. Olivares, El color en la fibra, 2017)

Introducción

El uso de los colores por parte del ser humano ha trascendido desde los orígenes de la cultura hasta nuestra contemporaneidad como parte y medio de expresión, ya que su aplicación nos ha permitido elaborar imágenes y un lenguaje que a su vez ha sido fundamental para la comprensión de nuestro entorno natural. Este fenómeno incluso nos muestra muchas veces la materialidad de los objetos y su temporalidad; como el árbol que cambia sus colores en cada estación, lo que finalmente nos permite tener una visión más clara de la articulación y dinámica de su contexto y por ende del nuestro. De esta forma asumimos al color como protagonista o colaborador en el desarrollo de expresiones artísticas, sensaciones, emociones pero también en la comunicación, y por cierto en la investigación científica, como en el caso de los materiales y sus usos.

Desde esta perspectiva y sin desvincular totalmente al color del contexto del arte, podemos también decir que en cierto modo el color nos ha permitido teñir o entintar la vida. Lógicamente esta aseveración no hace sino revelarnos una necesidad técnica detrás de la expresión. "El arte tintorero es una cadena de pasos y decisiones técnicas, cargadas de intenciones culturales específicas de cada sociedad que transforman una materia prima en un elemento textil, desde la obtención de la fibra y plantas tintóreas, hasta el teñido o estampado final" (Precolombino m. , 2017).

Según se ha citado puede observarse que muchos de los aspectos fundamentales de las imágenes en los textiles están determinados por su colorido y como este hecho fue tempranamente comprendido por las culturas prehispánicas cuya voluntad de expresión

estuvo apoyada en un constante perfeccionamiento y ampliación del repertorio cromático. Entonces que los pueblos prehispánicos fueron civilizaciones fuertemente relacionadas al desarrollo de procesos naturales como la tintorería y que a lo largo de la historia han experimentado con pigmentos, sean de origen vegetal, animal o mineral desde la tierra misma, las piedras, las hojas, las raíces o hasta vísceras.

"Por otra parte y desde el campo de la investigación, vemos como muchos trabajos han abordado aspectos del color en los textiles precolombinos y lo han hecho preferentemente desde el estudio de la tintorería vinculando colores a sus posibles fuentes de origen. Podemos apreciar como a partir las crónicas de Fray Martín de Murúa (1946), Guamán Poma de Ayala (1980) y los escritos del sacerdote Bernabé Cobo (1964) se recoge información sobre tradiciones y materiales tintóreos. Y en la actualidad vemos el exhaustivo e importante trabajo de Roquero (2006) que aporta abundante y precisa información sobre procedimientos, origen de tintes naturales e información química del teñido en Mesoamérica y el Centro Sur Andino." (Hoces, 2011).

Un universo perpetuo de elementos y miles de años para construir el color que ahora nos parece tan elemental y obvio, pero que ha requerido a través de la historia de una persistente búsqueda exploratoria por parte principalmente de las mujeres; y que su raíz muchas veces se encuentra en el eco de la oralidad ancestral, la que pareciera perderse paulatinamente a partir de la irrupción comercial de las anilinas de la industria química en América hacia fines del siglo XIX y principios del XX.

Durante este período la industria textil comenzó a necesitar una mayor cantidad de suministros tintoreros, dónde inicialmente se utilizaron las mismas técnicas manuales que en épocas anteriores. Sin embargo el aumento de la demanda de tintes naturales se volvió cada vez más alto por lo que el rendimiento de este tipo de procesos resultaba demasiado lento y precario, lo que inició una búsqueda para mejorar la técnica, momento en que la aparición la tecnología sería relevante. En este contexto la sustitución de la energía humana por la maquinaria favoreció el avance del sector a nivel de productividad en masa, uniformidad de productos y ganancias financieras, sin tener en cuenta que se estaba produciendo un fenómeno económico, cultural, informativo y sociopolítico conocido como "globalización" que, según La Real Academia Española significa: "disfunción mundial de modos, valores o tendencias, que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres".

En contraste a este fenómeno se presenta este proyecto de título que pretende potenciar el patrimonio natural vernáculo de la región de Valparaíso, a través del uso de sus plantas nativas en torno a la técnica de estampado Ecoprint. Dicha técnica tiene como primicia un menor impacto ambiental que el industrial, permitiendo la obtención de resultados únicos y diferentes al tratarse de un trabajo artesanal, delicado y cuidadoso. Se pretende entonces, por medio de la obtención tanto de tintes como de formas gráficas de las hojas, construir un lenguaje visual regional representativo que funcione a modo de exhibición de nuestro paisaje local.

Parque nacional Chiloé, Fotografía propia

Motivación personal

Mi interés personal nace a partir de las experiencias y aprendizaje adquiridos en torno a la coloración textil, teñido natural y tejeduría desarrolladas como alumna de la carrera de diseño que posteriormente potencié con el desarrollo de mi trabajo de tesina. Este tuvo como eje principal el análisis de prácticas artesanales, ancestrales y amigables con el medio ambiente, experimentando con la técnica de estampado Ecoprint. Además de esto, recientemente realicé una residencia artística textil en el archipiélago de Chiloé en donde mi atracción y curiosidad por entender las posibilidades tintóreas del entorno natural de nuestro país aumentó. De esta manera pretendo confluir técnicas y metodologías para trabajar de forma sostenible, responsable y exitosa las materias primas que nos brinda la región de Valparaíso, redescubriendo tintes naturales para desarrollar este proyecto en torno a la premisa de exhibir su paisaje a través de la identidad botánica y su color local.

Árbol de Quebracho, Fotografía propia

Problemática

Actualmente nos encontramos viviendo en una sociedad globalizada que se comprende como un nuevo orden mundial de naturaleza eminentemente económica y tecnológica, la que se impone en el mundo bajo la lógica de un sistema autorregulado frente al cual no existen alternativas. Ningún grupo ni país puede vivir al margen de los demás y en el funcionamiento de este sistema las transformaciones sociales vienen impuestas por tendencias intrínsecas al capitalismo.

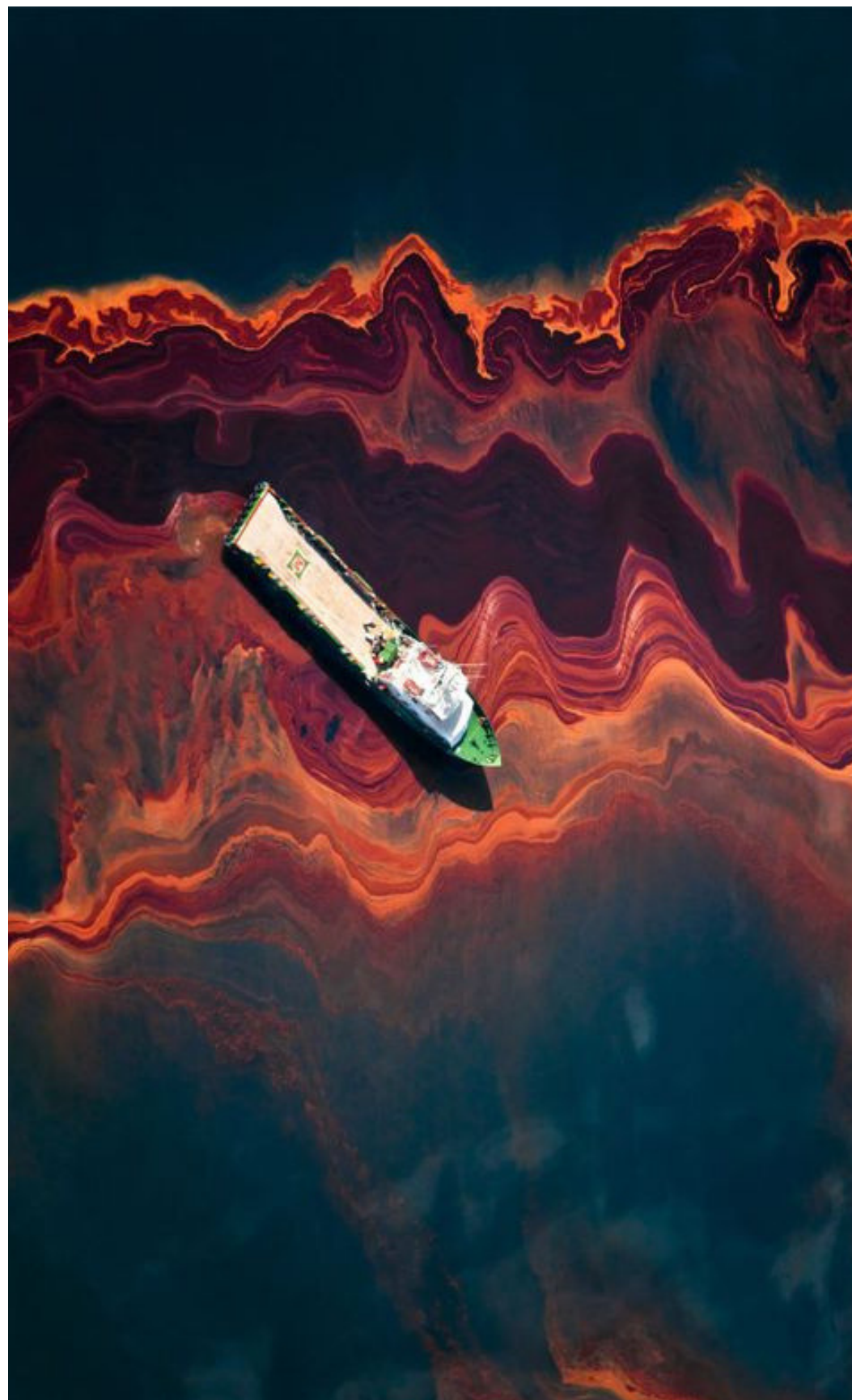
En virtud de estas transformaciones, las acciones cotidianas y las formas de vida desarrolladas de manera única, anteriores a la cultura y al universo simbólico de cada cual se están perdiendo y aislando, convirtiéndose en sistemas con acontecimientos dispares a los que vive la mayoría de la población urbana.

Así mismo podemos decir que el desarrollo de productos en serie y servicios homogenizados producidos por este fenómeno, afecta directamente en las preferencias de consumo de las personas. Condiciona su modo de actuar, de comer e incluso a llevar un estilo de vida en particular, influyendo también en la manera de vestir.

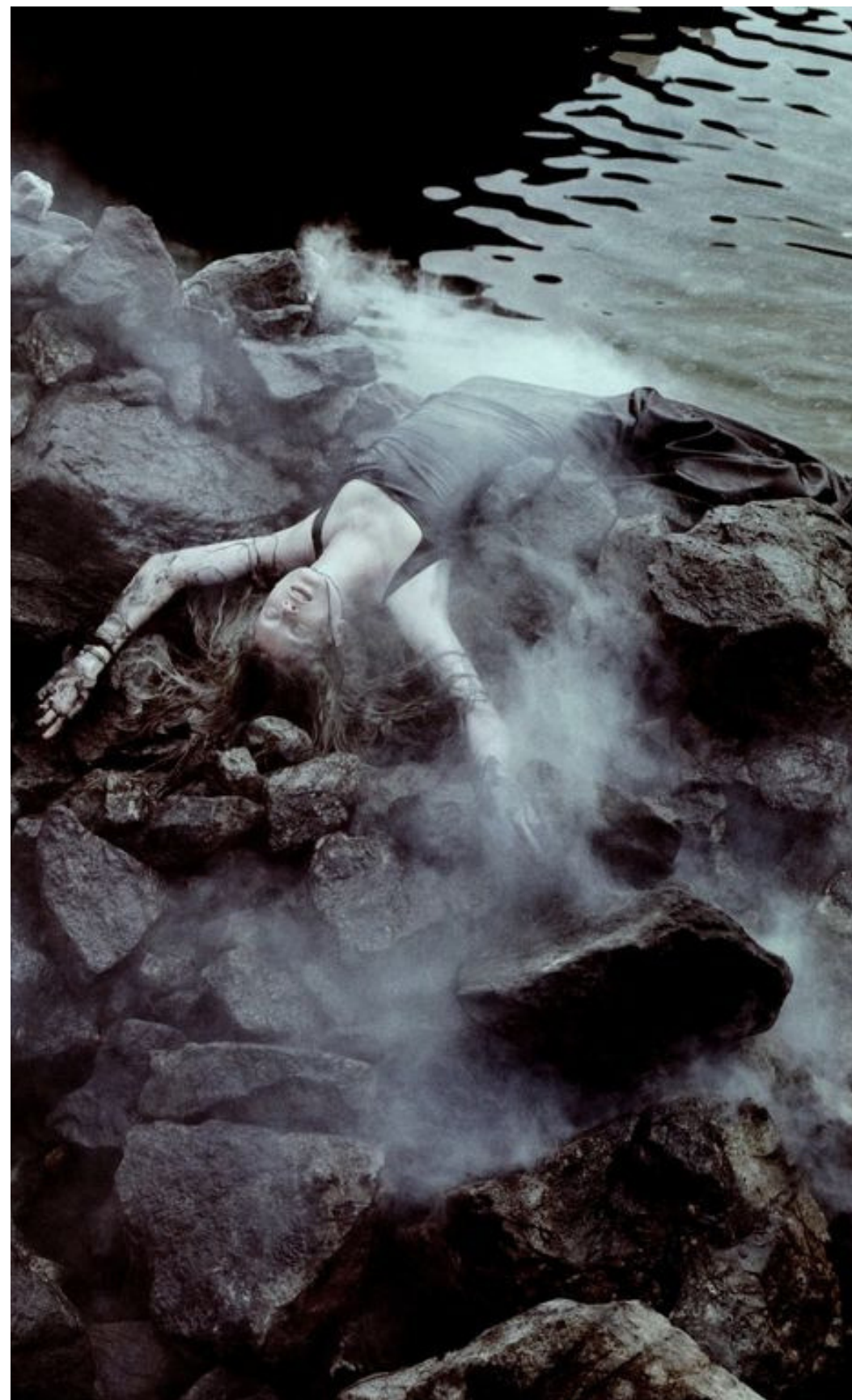
En este sentido la creación de estereotipos además de la división binaria que existe hoy en el mercado de la moda, quita o limita la posibilidad de diferenciación, singularidad o identidad de los individuos a nivel de género. Al mismo tiempo e insertada en el modelo económico capitalista como una de las más grandes a nivel mundial, existe la industria tintorera. Considerada como la segunda más contaminante del planeta y responsable de producir anualmente el 20% de los tóxicos vertidos al agua y a más de 1.700 millones de toneladas del dióxido de carbono, se vuelve inevitable debatir sobre el cambio climático y la influencia que la población mundial, altamente globalizada tiene respecto a esto. Problemática que afecta nuestra estructura social, cultural y de género, tanto a nivel país como a nivel local. De acuerdo a esto, la importancia de idear soluciones es fundamental. Adoptar y desarrollar una perspectiva más sostenible, reversible, humana e inclusiva en cuanto a visión, producción, oferta y demanda. Esto nos permitiría reencontrarnos con nuestras raíces y ciertos aspectos íntimos de nuestra idiosincrasia territorial y cultural, entregándonos libertad al momento de diseñar y

ayudándonos a derribar prejuicios en torno al género que puedan permitir a mediano plazo, generar cambios de conciencia, hábitos de consumo más responsables y presentar la moda como una nueva realidad inclusiva.

Como alternativa y guardando las proporciones a dicho contexto de globalización, su tendencia a la estandarización y sus procesos industriales, se propone un proyecto de título que busca reforzar la identidad local mediante el uso de plantas tintóreas nativas de la región de Valparaíso, empleando la técnica de estampado natural Ecoprint para el desarrollo de una colección de vestuario neutra. Esto se sustenta en la existencia cada vez mayor de consumidores responsables y que dan valor a los productos hechos a mano, producidos a baja escala, que no responden a una moda ni a las diferencias de género. Entonces se prefiere apostar la creación de una línea textil que abogue por la identidad local libre de la tradicional división entre femenino y masculino.

Vista aérea del río Jianhe en Luoyang, China. Se comenzó a tornar rojo debido a la gran cantidad de químicos vertidos de manera ilegal.

Campaña de Kristen McMenamy, fotografiada por Steven Meisel para Vogue Italia agosto 2010.

Parte de la muestra "Moda rápida, el lado oscuro de la moda" Se pretende representar con una mirada crítica los impactos sociales, económicos y ambientales de la moda rápida.

Oportunidad de diseño

Actualmente los impactos ambientales representan una perspectiva profundamente occidental teniendo efectos devastadores en la relación de una población con su entorno en donde la separación de la memoria del paisaje a causa de la globalización y urbanización podrían poner fin a la sustentabilidad socioambiental para un territorio, ya que, nuestro entorno actúa como un documento de carácter material, que podemos observar y tocar, pero que también se encuentra cargado de significados y connotaciones otorgados por la sociedad a lo largo de la historia. De esta manera el territorio y su paisaje adquieren una connotación holística, en donde los aspectos formales y culturales se integran para crear identidad social.

Por otra parte debemos considerar que nos encontramos en un momento en que la industria textil y de la moda a nivel mundial tiene una real huella sobre las personas en sus comportamientos, afinidades y gustos. Los cuales actualmente se encuentran en un punto de transición, en donde la búsqueda de romper

los paradigmas tradicionales de identidad de género, que existan menos distinciones y que se pueda identificar un punto en donde ambos sexos confluyen en post de la igualdad se vuelve completamente relevante y necesario. En el ámbito del medio ambiente, la industria textil tintorera sigue siendo nociva para los suelos y el agua dentro de los procesos productivos. De acuerdo a esto se vuelve imperativo estudiar métodos de menor impacto ambiental, prácticas más sustentables y menos nocivas, como por ejemplo el Ecoprint; técnica de estampado natural que en este contexto constituye un rasgo valioso a nivel de técnica para la exhibición del paisaje local, ya que, vincula la identidad territorial al proponer un potencial lenguaje visual otorgado por los colores y rasgos formales obtenidos de plantas tintóreas nativas de la región de Valparaíso. Además de poseer un bajo impacto ambiental como también poner en virtud la recuperación de técnicas manuales, preservación de conocimientos y prácticas ancestrales.

Además de aportar en la revalorización del patrimonio cultural y natural puesto que "A pesar del uso generalizado de fibras y colorantes sintéticos, existe un interés creciente en el consumo de productos obtenidos de técnicas tradicionales de hilado de fibras animales y vegetales, y teñidos con tintes naturales". (Cardon, 2000).

De esta misma forma, tomando en cuenta el contexto mencionado anteriormente sobre globalización y la pérdida de identidad individual, se pretende explorar la obtención de colores representativos del paisaje local a partir de los materiales vegetales específicos de nuestro territorio regional que ayuden a describir, simbolizar y exhibir nuestro entorno natural, permitiendo acercarnos a un conocimiento que se ve desplazado al estar inmersos en lo urbano y este contexto social capitalista. "Esto acontece desde el pasado, cuando los colores estaban asociados a lugares geográficos concretos al proceder de los minerales y plantas locales". (Udale, 2008).

Capítulo 1

Moda e identidade

1.1 ¿Qué se entiende por moda?

En su significado más amplio, la moda (del francés mode, y éste del latín modus, "modo" o "medida") es un modo, uso o costumbre que está en auge por un tiempo determinado en un lugar como puede ser un país. "La moda significa esencialmente cambio, definido éste como una sucesión de tendencias o novedades a corto plazo. Desde ese punto de vista muchos consideran que la moda es un factor determinante dentro de la sociedad, el vestir es considerado también para muchos un elemento clave a la hora de hablar sobre cultura." (Zalazar, 2018).

El concepto de moda puede hallarse en casi todas las actividades humanas y aspectos de la sociedad, sin embargo, en este caso se abordará al análisis principalmente de la indumentaria, dado que la moda funciona como un elemento que permite comunicarnos, diferenciarnos, reflejar nuestros gustos y pensamientos más íntimos; al mismo tiempo también transmite tradiciones, preferencias de género, del mismo modo que permite manifestar posturas sociales o políticas. Finalmente una de las últimas funciones que desarrolló la indumentaria fue aquella que tiene directa relación con lo estético y es ahí cuando aparece el concepto de la moda.

Parte de la pasarela de la 3ª versión del Mercedes-Benz Fashion Week Chile #MBFWChile, 2017

1.2 ¿Qué se entiende por identidad?

Identidad es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentido de pertenencia.

Hay que considerar que el concepto identidad tiene diferentes significados y se utiliza en una variedad de contextos que necesitan ser distinguidos, dicho esto es que se identifican las siguientes como principales tipos de identidad con respecto al proyecto.

IDENTIDAD CULTURAL

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, si no que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente a otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio” (Ramírez De Arellano, 2015).

IDENTIDAD TERRITORIAL

En el caso de Identidad territorial se podría definir como una construcción social que se genera en un territorio definido, no sólo por sus límites físicos, sino que también como resultado de una acción social que, de forma concreta y abstracta, se apropia de un espacio. “Ambiente de vida, de acción, y de pensamiento de una comunidad, asociado a procesos de construcción de identidad”(Tizon, 1925).

Para definir un territorio existen variaciones según autores, épocas y disciplinas en las que se pueden tomar en cuenta elementos geográficos como valles, pueblos, ciudades, relaciones de fuerza y alianzas, rasgos culturales como las prácticas religiosas, el armamento o la lengua, entre otros. Dentro de este mismo contexto la definición de territorio que nos resulta más cercana es la de “espacio” que según el geógrafo francés Guy Di Meo se puede considerar como “el fragmento espacial donde se fusionan tres tipos de estructuras: la infraestructura, espacio físico que incluye el componente humano y la esfera de las actividades económicas; la superestructura, representada por los campos político, ideológico y simbólico; la meta estructura, relación establecida entre el individuo y el espacio”.

El hecho de que el territorio se asocie a un espacio hace que surja la palabra identidad como expresión de pertenencia a un determinado territorio o cultura. En resumen se puede decir que dada la complejidad del concepto de identidad, nos referiremos a este como la condición particular de coincidir de acuerdo a ciertas circunstancias o características, en razón de un contexto determinado.

Dentro de este mismo aspecto y para acotar la definición, consideramos los siguientes elementos como constituyentes de identidad:

Aspectos principales de la identidad local

IDENTIDAD LOCAL

¿QUÉ SE ENTIENDE?

CULTURAS ANCESTRALES

En los 70, la moda autóctona pavimentó el camino a los futuros creadores respecto a lo que significaba crear moda inspirada en las culturas precolombinas. El máximo exponente de esta corriente fue Marco Correa. Hoy, también son varias las marcas que han seguido este camino, ya sea mediante el uso de ciertas siluetas o elementos que son fácilmente reconocibles y asociados a estas etnias.

LITERALIDAD

Traspasar a través de elementos concretos como símbolos, siluetas e imágenes rasgos que podrían ser parte de la identidad local.

TÉCNICAS ARTESANALES

De origen ancestral y tradicional son casi siempre asociadas a la artesanía, también son un muy buen recurso para la creación de moda con identidad local, ya sea a través de su reinterpretación o su utilización como elemento fundamental de una prenda. Además permite, en la mayoría de los casos, trabajar con comunidades o artesanas especializadas en ella.

MATERIALIDAD

Es decir, utilizar como materia prima, materiales que producidos en una localidad y/o región (Lana, crin, fibras vegetales, etc) o hayan nacido fruto de la experiencia con productos nacionales (Cobre, aji cacho de cabra, vino, salmón, cochayuyo, etc)

ARTES NACIONALES

Quise separar ésta inspiración de cultura popular, porque pienso sobre todo en aquellas corrientes artísticas, grupos, colectivos, personajes y/o artistas que han marcado el devenir cultural de Chile. Cada uno de ell@s pueden ser una inagotable fuente de inspiración.

LA HISTORIA DEL PAÍS

Los 209 años de Chile están plagados de sucesos, movimientos sociales y personas que podrían dar pie a un proceso creativo. En esta revisión se puede tomar como referencia, incluso, algún vestuario representativo de un periodo, una clase social y/o una localidad.

CULTURA POPULAR

El Chile del siglo XXI está lleno de personajes, lugares, objetos, situaciones que para quienes nos reconocemos como Chilenos pueden "ser normales", sin embargo para quienes nos miran desde afuera pertenecen sólo a nosotros y dicen mucho de como somos como país. Para encontrar inspiración hay que caminar, observar y saber interpretarlas

FLORA Y FAUNA NACIONAL

Chile es un país envidiable en términos de riqueza natural. Su variedad de climas nos permite disfrutar de flora y fauna que no existe en otros lugares del mundo. Sin duda, cada uno de esos paisajes, árboles, flores, animales, etc, pueden ser motivos para una colección.

1.3 Identidad de género

"La identidad de género es una vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer." (CIDH, 2015)

Los géneros fueron creados para separar las personas por el sexo femenino o por el sexo masculino. Esa separación hizo con que objetos, ropas y actividades empezasen a ser designadas como más adecuadas a las mujeres por ser "más delicadas", o ideales para los hombres por ser más "brutos".

Actualmente existe un emergente cambio de mentalidad en las divisiones de género, y en los últimos años han florecido marcas que proponen líneas unisex o prendas casi idénticas para ambos sexos. La división tradicional entre masculino y femenino es cada vez más difusa, y así se refleja en las colecciones. De esta manera surge el movimiento genderless, agender o neutro. El cual más allá de las distinciones de género apuesta por una moda que abogue por la identidad.

Para aclarar:

ORIENTACIÓN SEXUAL

Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. (CIDH, 2015)

SEXO

Se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es calificada como hembra o macho al nacer. (CIDH, 2012)

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Es la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. (CIDH, 2015)

Daniela Vega, actriz transexual protagonista de la cinta "Una Mujer Fantástica" película ganadora de un premio Óscar.

Daniela junto a Robert Pattinson, portada de la prestigiosa revista W Magazine.

1.4 Moda neutra

Actualmente cada vez existen menos códigos o reglas con respecto a lo femenino y lo masculino, al menos es algo que está ocurriendo en el sector de la indumentaria.

El inicio del movimiento sin género se ve tímidamente a principios del siglo XX con la "revolución Chanel". Coco Chanel fue una de las impulsoras en temas de igualdad de género, desde su costumbre por llevar ropa masculina y estimular el uso del pantalón para las mujeres en una época en que enseñar los tobillos se consideraba indecoroso. Esto otorgó un soplo de aire fresco para la moda y el feminismo, lo que logró comenzar a difuminar las barreras estéticas entre hombres y mujeres.

"La moda no solo tiene que ver con los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos y con lo que está sucediendo" dijo Coco Chanel y muy bien acertado para los tiempos en los que vivimos ahora, en dónde (al menos en la cultura occidental) se está produciendo un cambio de mentalidad reveladora abriendo el espacio para la aceptación, normalidad y respeto que parece estar construyendo una sociedad más plural y abierta. Ahora ya no todo es masculino o femenino, pues ya nos hemos dado cuenta que todos los seres humanos tenemos ambas partes.

Coco Chanel, Diseñadora francesa. Paris, 1937. fotografía de Roger Violett Lipnitzki.

Otros iconos transgresores de las barreras de género

CINE: MARLENE DIETRICH

revolucionó la moda de la época, con todos sus convencionalismos, y se atrevió a lucir un esmoquin – indumentaria de noche, reservada hasta entonces para los hombres, compuesta por una chaqueta y unos pantalones – en la película Morocco

Marlene Dietrich para la película "Morocco", 1930.

MÚSICA: DAVID BOWIE

En 1972 creó un alter ego, que él mismo interpretó, para su álbum Ziggy Stardust: un extraterrestre bisexual, con rasgos muy femeninos, que se convierte en estrella de rock. Este hecho causó gran impacto en la sociedad de la época y la androginia surgió de una manera mucho más pública y normalizada.

David Bowie, ambas fotografías posando para Ziggy Stardust 1972. Archivo de V&A.

Moodboard referencial: Moda neutra

Material visual obtenido desde la internet con posterior edición de autoría.

1.5 Conclusiones

Como se puede apreciar, moda e identidad están íntimamente ligados y vinculados en cuanto a este proyecto textil se refiere. La historia, los cambios sociales y de paradigmas, aún más sobre identidad de género e igualdad; nos hacen reflexionar sobre la importancia y la verdadera proyección que debería tener la moda. Si repensamos la función que debiese tener una simple prenda de vestir, es mucho más que solo cubrir nuestro cuerpo, abrigarnos o protegernos de la intemperie. Desde este punto de vista, la prenda se vuelve identidad y responde a la moda que a nosotros nos define y nos hace sentir quienes somos.

Nuestra historia, el territorio y su carga simbólica será siempre (no desconociendo excepciones) el punto de partida en la reflexión del diseño y el desarrollo de los objetos materiales que nos facilitan la vida. Más allá de la función práctica y muchas veces específica que puedan tener ciertas materialidades y/o colores, son las características conceptuales que les entregamos las que definen nuestras preferencias y adquisiciones. Desde esta lógica, existen referentes y precedentes innegables a nivel mundial y local que sientan las bases para la comprensión y el desarrollo de la moda e identidad actual (general y específica). La reinterpretación del género y sus roles, los productos y servicios no binarios, sumado a la transversalidad del color y las materialidades son ejemplos visibles de una sociedad que evoluciona y se adapta.

Capítulo 2

Industria textil tintorera

2.1 Contextualización

El teñido es una de las actividades que acompaña al ser humano desde tiempos prehistóricos y los colorantes han ido evolucionando de la mano a su desarrollo como también respecto a la indumentaria y así mismo, de la constante búsqueda en el perfeccionamiento de los colorantes, para obtener mayor pregnancia, cantidad de resultados y beneficios en las telas.

Llamamos coloración al proceso conocido como "cinética tintórea", en dónde se pone en contacto la fibra textil con una solución colorante, de tal manera que la tela absorbe el color y adquiere resistencia. Esto se puede lograr con diferentes procesos y técnicas artesanales e industriales. Pese a que no se conoce con exactitud cuando empezó el ser humano a teñir sus ropajes existen escritos de 2600 A.C. de la utilización de colorantes en China, también se han encontrado en tumbas egipcias 2500 A.C. muestras de tejidos teñidos.

En el siglo XIX gracias a los avances de la química, el británico William Henry Perkin descubrió casualmente cuando investigaba cómo preparar la quinina para combatir la malaria, una sustancia de color púrpura pálido, la Mauveína, que es un derivado del alquitrán de hulla.

Tras este descubrimiento se revolucionó el estudio y fabricación de los colorantes, ya que, hasta ese momento sólo se utilizaban tintes de origen natural, ya sea: mineral, vegetal o animal. Pero que gracias a la química, la tintorería pasó de ser un arte empírico a tener principios teóricos y en dónde la revolución industrial contribuyó en la fabricación de nuevos colorantes artificiales lo que le permitió a la industria textil expandir sus horizontes tanto a nivel de color como de nuevos materiales. Desde ese entonces la industria tintorera se ha convertido en una de las más grandes e importantes a nivel mundial, proporcionándonos infinitas posibilidades de color los que cada año van aumentando su número de acuerdo a su estrecha relación con la industria de la moda. Además es importante destacar la relevancia de la industria textil tintorera en aspectos como la investigación y tecnología como también en el ámbito artístico y creativo.

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

2.2 Cadena textil

Dentro del cuadro presentado se exponen las distintas etapas de la cadena en la industria textil en dónde el inicio del proceso comienza con la selección de la fibra la cual posteriormente será hilada con el fin de convertirse en un tejido.

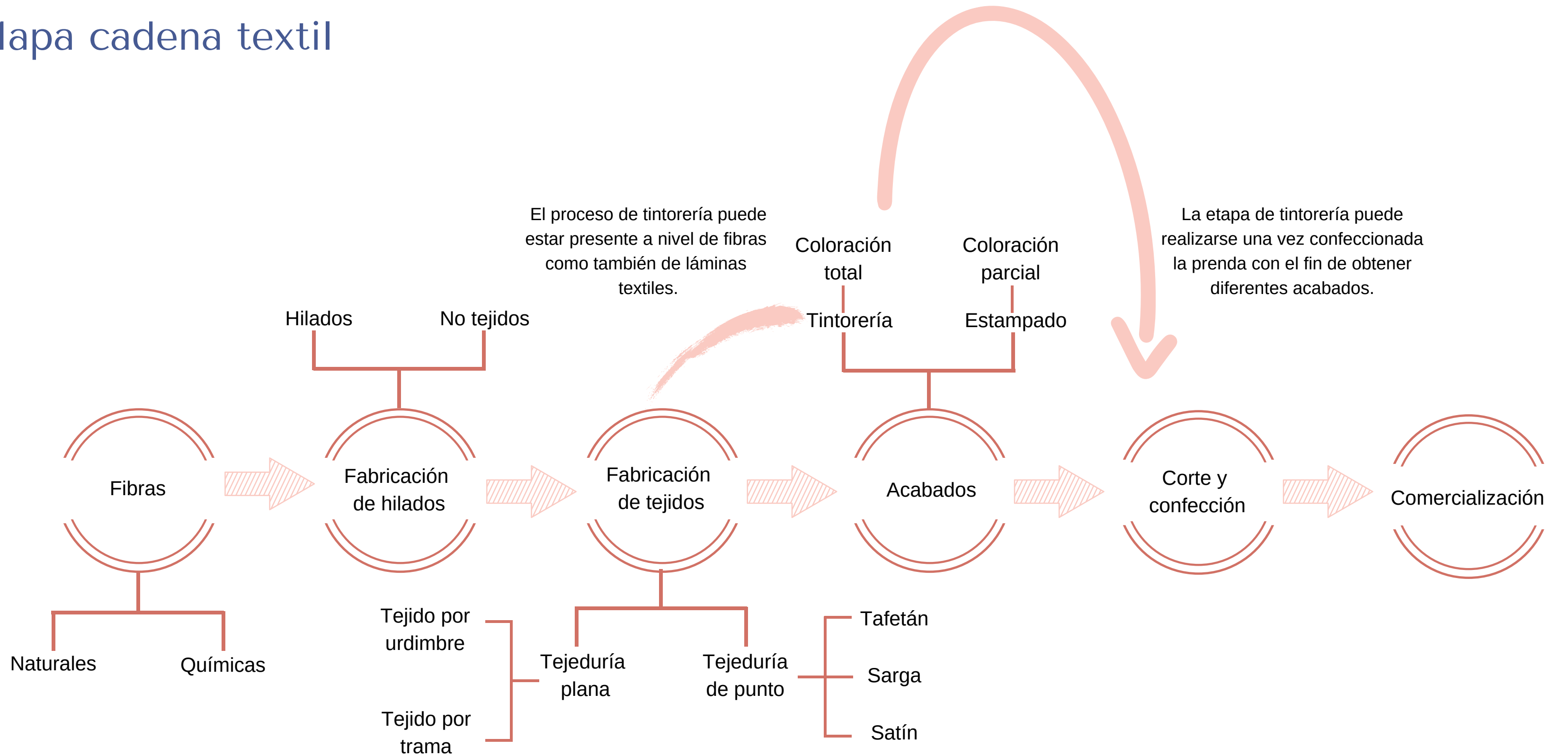
La coloración o teñido puede estar presente en distintas etapas de la cadena productiva, esto quiere decir que se puede realizar dentro de su etapa más prematura como lo es la hilatura o ya en casi el final del proceso después de confeccionada la prenda.

Por otra parte, para realizar el proceso de teñido se necesita contar con la materia prima textil, la cual puede ser de origen natural o animal y de acuerdo a esto se utilizarán distintos tipos de colorantes o mordientes que aumentan la fijación de los tintes como también su durabilidad en la fibra.

Teñido artesanal de fibra algodón, Karnataka, India

Mapa cadena textil

2.3 Impactos producidos

Dentro del área industrial las empresas tintoreras son las que tienen una mayor incidencia en la contaminación de las aguas a nivel mundial, ya que en su proceso se necesitan grandes cantidades para realizar los baños de color, los cuales contienen un gran número de contaminantes de diferentes naturalezas como: los colorantes. Los cuales son compuestos que se diseñan para ser altamente resistentes, incluso, a la degradación microbiana, por lo que es impracticable su eliminación en plantas de tratamiento convencionales.

Algunos de los tóxicos más comunes presentes en las aguas son las sales como: NaCl y Na₂SO₄ (provenientes del teñido), agentes surfactantes como fenoles, además de metales pesados presentes en los colorantes. También se utilizan compuestos orgánicos como solventes clorados provenientes del lavado y la limpieza de máquinas, biocidas como el pentaclorofenol derivado de fibra de lana y aniones tóxicos como el sulfuro, entre otros.

Asimismo, dependiendo del tipo de colorante utilizado se estima que del 2 al 50% de estos compuestos se desechan a modo de residuo en aguas potables de ríos, lagos u otras fuentes de agua, las cuales mantienen los contaminantes de manera permanente al no poder ser eliminados lo cual ocasionaría un daño permanente al medio ambiente.

El agua en el proceso de teñido puede ser contaminada en diferentes puntos de la cadena de fabricación; las aguas residuales procedentes de procesos de tintura y acabados representan el 80% del total, versus al agua usada en los procesamientos las fibras los cuales representan un 12%, y el restante 8% procede de otros eslabones de la cadena de suministro.

La situación con respecto a las industrias tintoreras es una materia de preocupación a nivel mundial, considerando que muchas de las sustancias tóxicas utilizadas en los procesos de tintorería industrial pueden quedar en el cuerpo humano por diez años, y en el medio ambiente hasta por cien años.

2.4 Moda rápida

Moda rápida o fast fashion es el término que se le da a toda pieza de indumentaria hecha bajo parámetros de producción inmediata. Siempre tomando en cuenta que los recursos y la mano de obra deben mantenerse en precios muy bajos, la idea es vender ropa de mala calidad a precios muy accesibles para que el consumidor pueda comprar en mayor cantidad y con mayor frecuencia..

Esto ha ocasionado consecuencias tanto a nivel ambiental, ya que la industria de la moda se considera la segunda más contaminante del planeta a nivel de agua Solo para poner en perspectiva el nivel de contaminación que aporta la industria tenemos que pensar que para confeccionar una simple camiseta básica, por ejemplo, necesitaríamos 2.700 litros de agua, el equivalente a lo que una persona consumiría en dos años y medio.

En paralelo y para mantener la industria de la moda rápida en funcionamiento se necesita una constante producción de fibras textiles sintéticas plásticas, las que son responsables del 10% de las emisiones de dióxido de carbono mundial debido a la sostenida quema de petróleo, lo cual equivaldría a 50.000 millones de botellas plásticas de gaseosa. Asimismo, un 85% de los textiles es incinerado o se deposita en vertederos, el equivalente a 21.000 millones de toneladas al año.

Y más allá de un alarmante impacto medioambiental, el fast fashion también tiene consecuencias sociales. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 6 personas en el planeta trabaja en algo relacionado con la industria textil, muchas veces vinculadas con problemas de pobreza, género y maltrato laboral.

Datos a considerar

3 BILLONES

De dólares es lo que factura el sector textil al año.

Hay 250.000 fábricas y 40 millones de empleados; la mayoría; en Asia.

20

POR CIENTO

de los tóxicos que se vierten en el agua proceden de la industria textil.

Sólo para los tintes hacen falta unos **2.000 millones de toneladas de productos químicos.**

7.000

LITROS

DE AGUA

es lo que se necesita para confeccionar unos jeans y corresponde al consumo de agua de **una persona por 10 años.**

1.400

CAMISETAS

POR

MINUTO

tiran los residentes de una capital de 7 millones de habitantes como Hong Kong. Tres de cuatro prendas acabarán al vertedero o serán incineradas.

2.5 Economía circular

Con el objetivo de proponer una solución al problema medioambiental que representa la moda rápida, es que en el año 2017 la fundación Ellen MacArthur en conjunto con la diseñadora Stella McCartney presentan un nuevo sistema de producción circular, en el cual se prioriza el aprovechamiento y reutilización de recursos.

La idea es minimizar la producción de materia prima al mínimo indispensable y hacer consumo de un producto nuevo sólo cuando sea estrictamente necesario. Apostando en primera instancia por el reúso de los productos que desecharlos. En consecuencia, la economía circular no es positiva sólo para el medio ambiente, si no que también para las empresas ya que éstas están demostrando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que el realizar nuevamente el proceso de fabricación. Por consiguiente notan una baja en los precios de producción, los que a su vez reducen el precio de venta favoreciendo así al consumidor; no sólo en lo económico, sino también en la vertiente social y medioambiental.

infografía proceso economía circular, fuente: www.ecolec.es

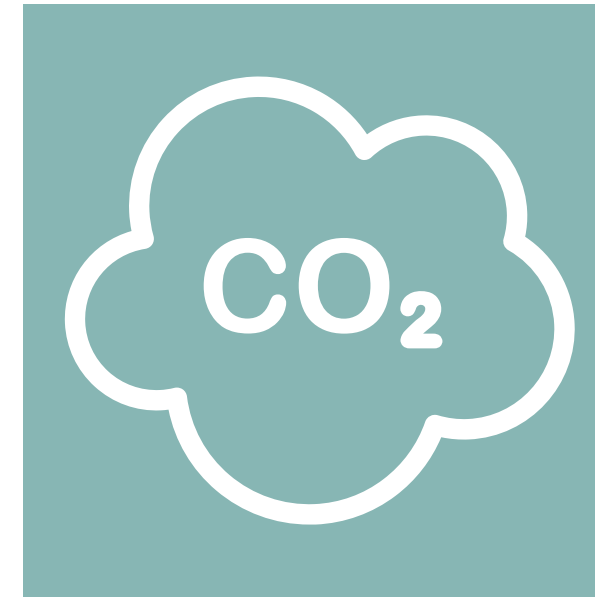
Bases modelo económico moda sostenible

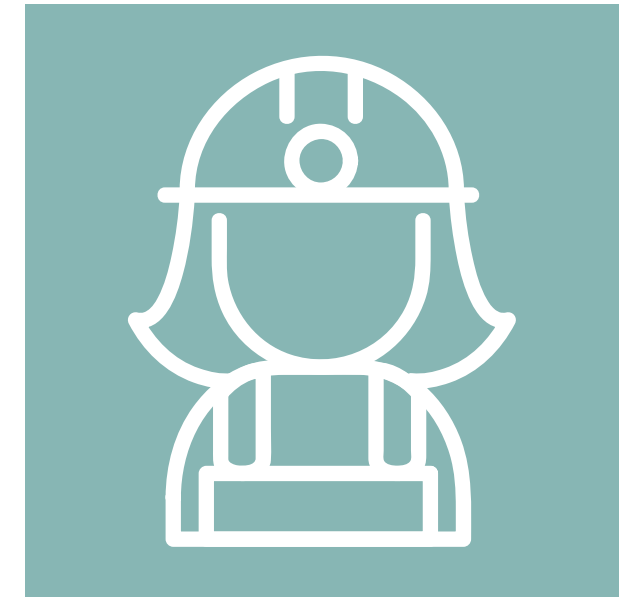
Ayuda a la conservación de los recursos naturales

Bajo impacto ecológico de los materiales empleados

Reducción huella de carbono

respeto por las condiciones económicas y laborales de los trabajadores que han participado desde la materia prima hasta el punto de venta.

2.6 Conclusiones

Las contribuciones históricas de la industria textil a nivel cultural y su importancia en el desarrollo y crecimiento de la tecnología y economía a nivel mundial son innegables. Así como también su altísimo nivel contaminante debido al excesivo uso de colorantes artificiales y fibras sintéticas. Considerando que todo este contexto es tan propio de la globalizada industria de la moda, se vuelve urgente replantear procesos productivos alternos que no signifiquen el uso desmedido y escandaloso de recursos naturales, sobre todo no renovables como el agua dulce.

La actual problemática medio ambiental en ningún caso debiese ser subestimada o justificada por razones económicas. Mucho menos si consideramos que gran parte de la moda es inmediata y completamente pasajera. Aunque ya existen organismos e iniciativas que buscan desacelerar el cambio climático y disminuir los índices de la contaminación tintorera a nivel mundial, toda acción, por mínima que parezca es fundamental; desde mejoras en las cadenas de producción, difusión y comercialización a nivel industrial, hasta las actividades artesanales de carácter humana y sustentable. Por nuestra parte, rechazar la cultura de lo desechable, reutilizar y cambiar nuestros hábitos de consumo son algunas de las acciones básicas que nos volverán ciudadanos conscientes y activos frente a estas malas prácticas.

Capítulo 3

Coloración natural

3.1 Definición

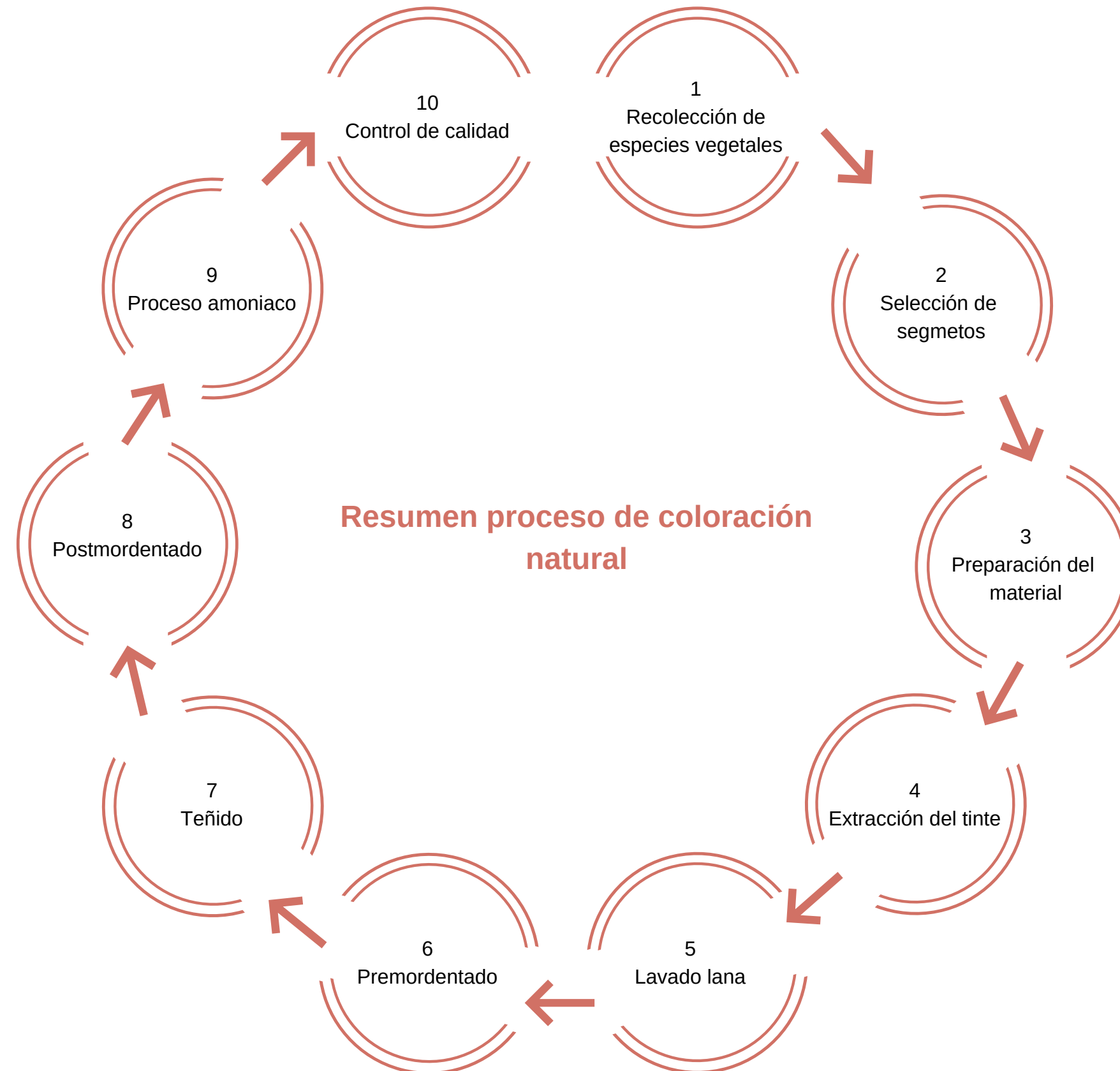
La coloración natural es un proceso químico que consiste en el traspaso del color que otorgan ciertos elementos de origen natural a través de una serie de procedimientos para extraer el tinte y luego fijarlo a la fibra.

Mujeres y hombres del mundo han experimentado a lo largo de la historia el proceso de coloración natural, recolectando y obteniendo los pigmentos de diferentes fuentes, ya sea mineral, animal o vegetal. Actualmente no se sabe con exactitud el inicio de la técnica, pero se piensa que el origen se remonta hace 6.000 años atrás de acuerdo al conocimiento de existencia de vestigios arqueológicos que demostrarían que el teñido con productos naturales era usado para el desarrollo para pinturas rupestres. Durante ese periodo la técnica se desarrolla alrededor del mundo y en diferentes culturas, en donde cada una de ellas realizaba un tipo de proceso específico de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

En cuanto a los colorantes naturales existen tres tipos o categorías por las cuales se pueden clasificar. Colorantes directos, que no necesitan otro producto para su coloración y corresponden a los grupos de colorantes de Antocianina (que contienen taninos) y Carotinoide derivados de Calcona, principalmente se utilizan para teñir algodón, lana y rayón.

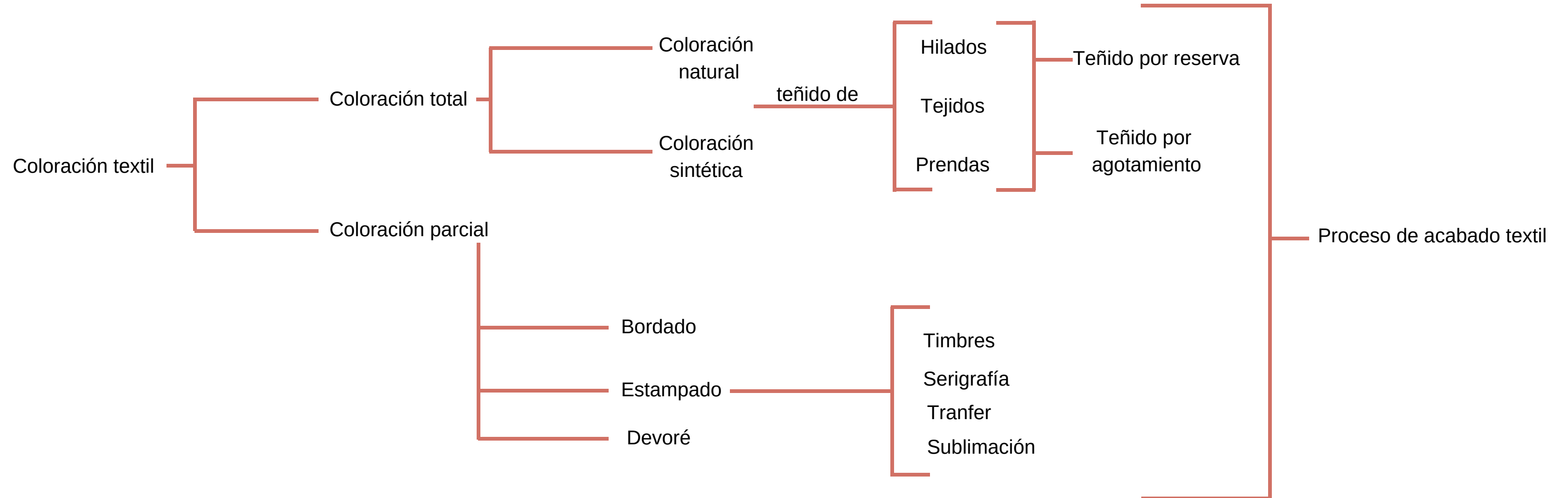
Los Colorantes de baño, que para este tipo de colorantes se necesita de un proceso de fermentación previa para poder extraer el pigmento y no necesitan de otros elementos como mordientes para fijar el color sobre el material textil. Por último tenemos a los colorantes adjetivos que necesitan de mordiente para modificar o fijar el color. Todo esto asociado a un proceso previo a la coloración con respecto a la fibra textil a teñir, el cual consiste en lavar y limpiar la fibra para eliminar todo tipo de impurezas para así obtener el resultado más óptimo.

3.2 Resumen proceso coloración

Mapa inspirado en libro "Colores nativos para diseñar"

3.3 Tipos de técnicas de coloración

Muestras de telas y amarras, técnica Shibori en índigo, libro "El arte de teñir con Índigo".

3.4 Recursos y materia prima

En la coloración textil se utilizan materias primas de origen natural para la obtención de los colorantes; estos son extraídos de plantas tintóreas que poseen ésta denominación pues contienen precisamente concentraciones de colorante en diferentes órganos de ellas como: tallos, hojas, raíces, semillas, flores y cortezas; incluso de diferentes hongos y líquenes.

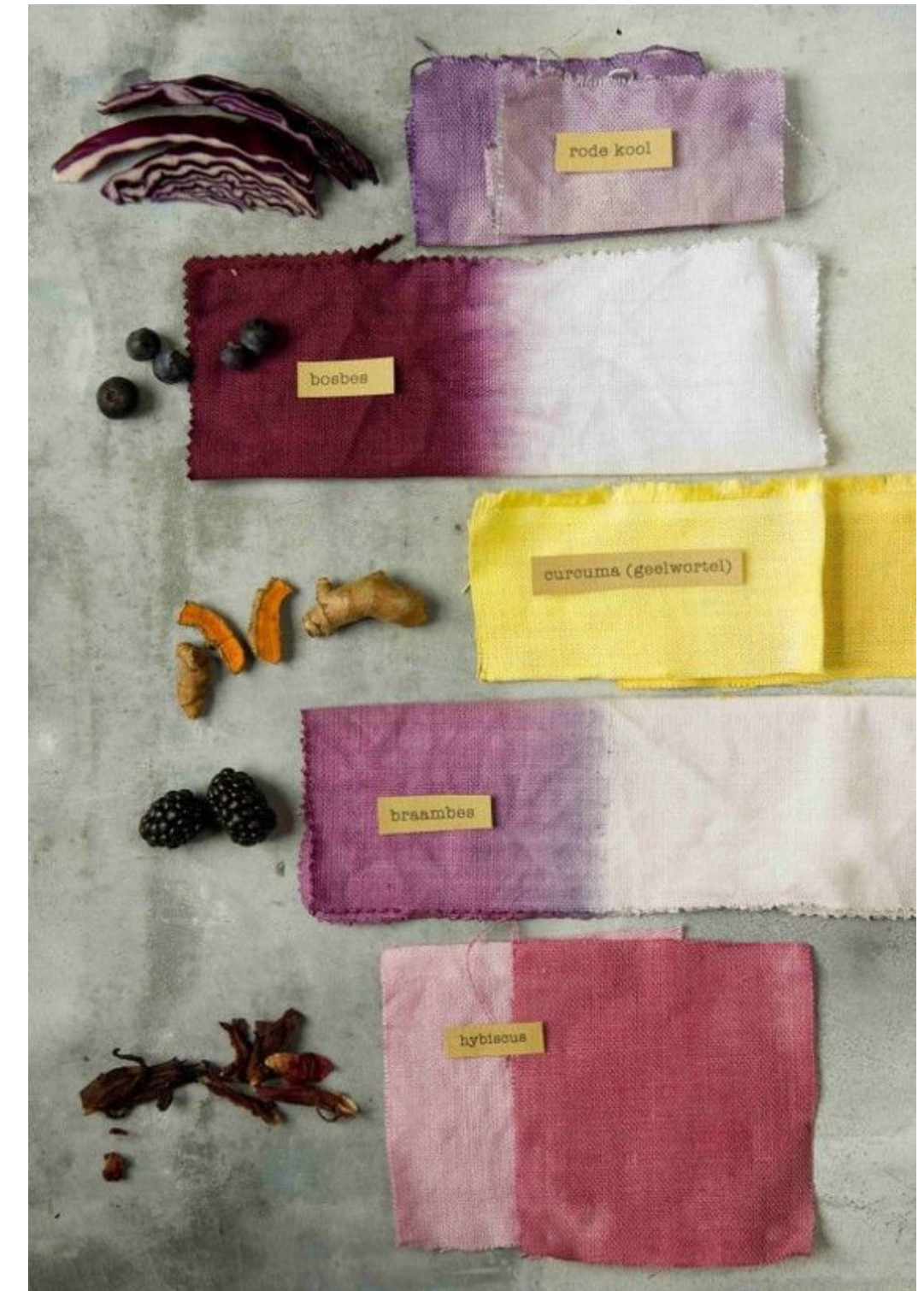
La mayor parte de los colorantes naturales son de origen vegetal, en Chile se utilizan normalmente plantas nativas como: Canelo, Boldo, Quillay, Matico, entre otras. También existen colorantes de origen animal, algunos ejemplos son: Cochinilla, molusco Murex y tentáculos de pulpo. Sin embargo la disponibilidad de cada materia tintórea, los diferentes cromas, matices y saturaciones obtenidos serán definidos de acuerdo a la zona geográfica y clima del que se extraiga el producto tintóreo.

El teñido natural consta de diferentes etapas en donde pueden existir variaciones de temperatura, tiempo y el uso de productos auxiliares para lograr resultados más óptimos y con mayor solidez. Este término se utiliza para referirse a la capacidad de resistencia del color a diferentes efectos externos como: el roce, la luz, el lavado, entre otros.

En este mismo contexto existen los mordientes, elementos auxiliares que actúan como enlace entre el colorante y la fibra, permitiendo mayor duración del color y fijación en el material. Algunos de los más utilizados son: Alumbre, Cloruro de Estaño, Sulfato de cobre, Sulfato ferroso, Sulfato aluminico y Dicromático Potásico. Todos estos actúan de diferente manera sobre las fibras de acuerdo a su composición, las que pueden ser de origen celulósico o proteico, otorgándoles una mayor afinidad a un colorante específico o mordiente.

Con respecto al uso del agua es favorable utilizar agua blanda, idealmente agua lluvia, con pH neutro, bajos niveles de sales y minerales, esto permitirá una obtención de resultados más óptimos, ya que, al utilizar un agua más pura se eliminará la posibilidad de obtener cambios en el baño de color posterior.

Las técnicas textiles manuales como el teñido natural se caracterizan principalmente por la obtención de resultados únicos e irrepetibles a nivel de forma y coloración. Dentro de este contexto las técnicas más utilizadas para la coloración textil son las de amarras en telas y coloración total o parcial para fibras o lanas.

Muestras de algodones, teñido natural. Fuente: www.botanicalthreads.co.uk

Tipos de fibras textiles para coloración natural

ORIGEN PROTEICO

LANA

Fibra natural que se obtiene de diferentes mamíferos herbívoros, principalmente de la oveja mediante un proceso en donde se corta el vellón del ovino llamado esquila.

Esta fibra de proteína produce un tejido cálido y flexible que absorbe fácilmente el tinte. Como es muy sensible a las temperaturas elevadas, hay que lavarlo con cuidado.

SEDA

El gusano de seda, oruga de la mariposa Bombyx mori, produce un suave hilo de seda. Éste se puede tejer en diferentes acabados y pesos. La seda acepta fácilmente el tinte, produciendo colores intesos y vibrantes.

ORIGEN CELULÓSICO

LINO

Fibra El tejido más antiguo conocido, con ejemplos que se remontan al 6.000 A.C. El lino procede de la planta Linum Usitatissimum. Aunque es un tejido a base de celulosa, le cuesta mucho absorber el tinte, pero resulta extremadamente duradero.

ALGODÓN

Es un tejido de celulosa obtenido de la fibra de la planta del algodón, Gossypium. Puede ir desde el organdí más fino hasta la lona más gruesa. Absorbe fácilmente el agua y puede soportar elevadas temperaturas, con lo cual el teñido resulta más fácil.

MIXTURAS

Muchos tejidos se producen mediante una mezcla de fibras, y la combinación depende del objetivo para el que se usen. Los recientes adelantos en tejidos que contienen mezcla de fibras han ampliado enormemente las posibilidades de teñido y decoración de los tejidos.

Cuadro inspirado en el libro: Manual para el tinte de hilos y tejidos. Autor: Tracy Kendall

3.5 Ventajas del teñido natural por sobre otras técnicas

Como ya se ha expuesto en este documento actualmente la industria textil es considerada una de las más contaminantes en aguas y suelo a nivel mundial, de acuerdo a esto las técnicas manuales como el teñido natural han ido adquiriendo fuerza por sobre los procesos sintéticos altamente tóxicos, según esto se pueden distinguir las siguientes ventajas a nivel de proceso como empírico.

- Proceden de una fuente natural renovable por lo que producen un bajo impacto al medio ambiente.
- Se utilizan materias primas biodegradables que presentan menores problemas de degradación en las aguas.
- Debido a normal ambientales el uso de colorantes naturales ha crecido exponencialmente.
- Concede una experiencia sensorial utilizando materias naturales conectadas profundamente con la naturaleza.
- Carece de efectos tóxicos en la salud.
- Los colores obtenidos difícilmente se pueden replicar por lo que los resultados obtenidos son únicos.
- Dentro de este aspecto la paleta de colores aumenta ya que también se pueden combinar.
- Algunos poseen la capacidad de mutar en el tiempo por lo que los colores obtenidos mejoran con el tiempo.

Fotografía teñido natural cuesco de palta, Fotografía: Belén Villavicencio.

3.6 Contexto regional

En nuestros días los efectos de la globalización tienen un estrecho vínculo con el mercado de la moda nacional debido a la gran oferta textil que existe en el área del retail, por lo que este nicho ha adquirido una gran fuerza y valorización a nivel nacional. De acuerdo a esto los diseñadores independientes que desarrollan técnicas manuales como el teñido natural se han visto desplazados por las grandes compañías con las cuales se hace casi imposible competir ya que éstas apuntan al consumo masivo versus al producto elaborado a bajo escala.

Dentro de este contexto a nivel regional se puede observar un pequeño número de exponentes que trabajan con este tipo de técnicas, ya que éstas demandan materias primas e insumos específicos asociados a las localidades y culturas, por lo que la zona centro del país se ve más alejada de las tradiciones indígenas vinculadas a este tipo de prácticas a diferencia de los extremos norte y sur del país en donde estos conocimientos se desarrollaron desde épocas ancestrales.

Sin embargo, a pesar del tiempo y rápido avance de las tecnologías el mercado de lo manual con carácter propio no ha desaparecido, de hecho, a medida que el arte o las profesiones creativas van adquiriendo más espacio se van formando más usuarios a los que les atrae la innovación, la creatividad, el valor de lo único y sostenible en el tiempo.

Dentro de este contexto se considera substancial presentar como referencia proyectos nacidos dentro de nuestra propia escuela de Diseño, universidad de Valparaíso y que se vinculan directamente con la técnica del teñido natural.

El primero es el libro "Colores nativos para diseñar" de las académicas Marinella Bustamante y Ana María Iglesias, en conjunto con Mónica Cornejo, académica de la Escuela de Diseño período 1970-2011, las cuales resultaron ganadoras en la postulación al Primer Concurso Sello Editorial UV 2016,

El libro surge del proyecto de investigación denominado "Rescate Valorico del Teñido Natural de la V Región, Chile, para fibra proteica lana" DIPUV reg. N° 11/2005, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Valparaíso. Aborda aspectos de la tradición oral con la cual se transmite la coloración natural, la paleta de colores nativos de la Región Valparaíso y las nuevas tendencias de coloración, diseño y sustentabilidad.

fuelle: www.disenouv.cl

El segundo es el proyecto de la diseñadora textil de la Universidad de Valparaíso Carolina Cornejo, quien a través de la tintorería natural con Maqui, cebollas y cúrcuma tiñó "El Faldón de Violeta" con el que la Compañía "Alumbra Creando" contó una historia de Violeta Parra para niños. Este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2017,

fuelle: www.sientevalpo.cl

3.7 Plantas tintóreas nativas

Se consideran plantas tintóreas, todas aquellas especies que contienen algunas concentraciones de colorante en diferentes órganos, como raíces, tallos, hojas, flores y semillas (Rivera, 1990). Éstas se pueden encontrar en todo el mundo y, en cuanto a su cantidad y calidad, América es un continente particularmente rico (Marzocca, 1959). En términos específicos, los colorantes son producidos directamente por la actividad fisiológica de las plantas y por un componente conocido como Tanino. Se hallan en mayor concentración en las vacuolas de las células vegetales, donde se asocian con otros elementos como aceites, resinas, taninos con carácter astringente y otros (Rojas, 2008).

Las propiedades tintóreas de una planta se pueden encontrar en diferentes segmentos de ella: en su corteza, hojas, frutos, flores y/o raíces. Para cada vegetal, según su procedencia e incluso dependiendo de qué parte tomemos, se pueden obtener diferentes cromas, matices y saturaciones (Iglesias, 2017)

Los productos forestales no madereros o PFNM, como lo son las plantas nativas chilenas, son de gran importancia para el sustento económico de las poblaciones relacionadas a los bosques, especialmente de aquellas vinculadas al bosque nativo y

si se realiza una mirada más cultural e histórica fueron la base medicinal y alimenticia de todos nuestros pueblos originarios, predecesores del Chile moderno del siglo XXI. La importancia de ésta fuente natural ha permanecido y trascendido a pesar del tiempo o las tecnologías, arraigadas en nuestra cultura, subyacentes, pero con gran resiliencia, mantenida por quienes representan hoy nuestras raíces indígenas y campesinas.

Dentro de este marco se tomó como base el catastro de treinta plantas tintóreas nativas realizado por Marinella Bustamante, Ana María Iglesias y Mónica Cornejo en su libro "Colores nativos para diseñar", investigación situada en la región de Valparaíso como se mencionó ya anteriormente.

Plantas tintóreas de la región de Valparaíso

Árboles	Arbustos
Algarrobo	Arrayán
Boldo	Chagual
Bollén	Chilco
Canelo	Colliguay
Espino	Corcolén
Huingán	Corontillo
Lingue	Mayo
Litre	Matico
Maitén	Mitico
Maqui	Quebracho
Molle	Quilo
Peumo	Quintral
Quillay	Salvia Blanca
Tevo	Salvia macho
	Tabacodel diablo
	Traulén

3.8 Paisaje local

Este capítulo explora la síntesis paisajística que se produce entre naturaleza y cultura. Tomando en cuenta que ambos son parte de procesos históricos que se superponen entre sí y que pueden ser contemplados, por una parte, desde la biodiversidad local compuesta por organismos vivos tales como ecosistemas terrestres, marinos o acuáticos. Como así mismo por las prácticas socio-culturales desarrolladas en torno al urbanismo y turismo. Asimismo y en torno al paisaje local presentaremos brevemente los argumentos del porqué es tan importante el cuidado, preservación, conservación de los ecosistemas como también de las especies nativas tanto a nivel regional como nacional.

La región de Valparaíso cuenta con un considerable número de aspectos a considerar para poder determinar lo que podríamos establecer como paisaje local. Con el fin de demarcar la definición se considerarán los siguientes aspectos como constituyentes.

Salida a terreno, sector Laguna Verde, Fotografía propia

Aspectos constituyentes del paisaje local

URBANISMO

Como se mencionó anteriormente, La región de Valparaíso cuenta con una gran cantidad de población posicionándola en el tercer lugar a nivel nacional, esto produce que el crecimiento urbano regional se produzca de manera exponencial, teniendo la mayor cantidad de urbanización las ciudades de Viña del mar y Valparaíso, siendo esta última un estrecho ejemplo de cómo el ser humano tiene una ajustada relación con su entorno natural y como este va afectando al desarrollo de su propia identidad local.

FAUNA

La fauna nativa, incluye una gran variedad de mamíferos como el Zorro Chilla, Zorro Culpeo, Coipo, Cururo, Degú, Ratón Chinchilla. Entre las aves encontramos al Pato Yeco, Piquero, Pelicano, Gaviota, Perdiz de Mar, Guanay y el Pilpén. También existen algunas especies de anfibios y reptiles, tal es el caso del Sapo de cuatro ojos, Rana chilena, Sapo de rulo, Culebra de cola larga. Además de gran variedad de peces, entre los que destacan el Congrio, Corvina, Lenguado, Jurel, Merluza o moluscos y crustáceos Pulpo, la Langosta de Juan Fernández, el Cangrejo Dorado y Jaiba Corredora.

FLORA

En la región de Valparaíso existen 95.000 hectáreas de bosque nativo, por lo que se conoce como "Una de las veinticinco ecorregiones del mundo señaladas como sitios prioritarios para la conservación por la gran biodiversidad botánica existente" (Montenegro, 2006) Es importante mencionar que dentro de esta región se encuentran específicamente un total de 1.357 especies de plantas, 47 de ellas son endémicas y 166 introducidas

"La zona intermedia de la región se caracteriza por la estepa de arbustos espinosos donde predomina el espino. En los sectores más soleados, que miran al norte, se encuentran arbustos como el guayacán, algarrobo, quillay, molle y otros asociados al espino. En la zona costera se puede encontrar vegetación asociada a un matorral arbustivo costero formado por especies como el peumo, boldos y maitenes, junto a hierbas y gramíneas. En las áreas más húmedas como fondos de quebradas se pueden encontrar litres, quilas, pataguas. Sobre los 400 y 1.000 msnm, existe el denominado bosque esclerófilo. Este bosque está formado por especies arbóreas como quillay, litre, molle, belloto, boldo y peumo." (B. Congreso nacional, 2018)

¿Por qué es importante la flora nativa?

En primer lugar, entendamos como especies nativas a todos aquellos árboles, arbustos y plantas que crecen y se reproducen de forma silvestre dentro de una región geográfica o ecosistema determinado, a las cuales les ha tomado miles de años adaptarse a las condiciones de cada territorio.

De acuerdo con cifras del Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en el 2017 la superficie de bosque nativo en Chile alcanzaba 14,41 millones de hectáreas. Lo anterior, representa el 19,04% del territorio nacional. Es decir, casi una quinta parte, expresada en biodiversidad en flora, fauna y paisajes únicos.

A continuación se detalla brevemente algunos de los beneficios que nos aportan los bosques nativos:

1. Biodiversidad: son las distintas especies que conviven en un ecosistema; cuanto mayor es, mejor es la capacidad del sistema de mantenerse en equilibrio, ej. las consecuencias de una escasa precipitación son mitigadas en un bosque maduro; las plagas de los cultivos encuentran rápidamente controladores biológicos que mantienen a raya a los agresores.
2. Ciclo del Agua: los bosques mejoran la infiltración del agua, la retienen y protegen los suministros de agua potable.
3. Fijador de carbono: disminuye la concentración de carbono liberado por actividad industrial y automotriz, relacionado con el calentamiento global, y libera oxígeno.
4. Fertilidad de suelos: mejora la estructura de los suelos, aumenta contenido de materia orgánica, disminuye la erosión hídrica y eólica.
5. Otros servicios: refugio de especies, cortinas rompe vientos, productos no madereros (miel, medicinas), turismo y lugar de vida de comunidades campesinas y aborígenes.

Fuente: www.reforestemos.cl

Ilustración Peumus Boldo, libro: Plantas de los bosques de Chile"

3.9 Conclusiones

Como en toda actividad humana, encontramos su contraparte artesanal y en este caso, las técnicas ancestrales de coloración lo son por excelencia. Si bien dicha cultura empírica y sus técnicas de teñido no son ni serán la solución frente a la grave problemática de contaminación y sobreproducción textil que vivimos; ostentarán siempre la calidad de ser pioneras y estar vigentes hasta nuestros días. Diversas personas al rededor del mundo rescatan y mantienen vivas metodologías y conocimientos de coloración textil con diversas intenciones, pero siempre íntimamente ligadas a la identidad y al patrimonio de todos nosotros.

Basándonos en esto, en nuestro país existe una larga tradición cromática y textil sustentada por una vasta reserva de plantas y arbustos tintóreos, cortezas, minerales, pigmentos y fibras de origen animal que le entregaron el sustrato y el color a nuestra idiosincrasia. De norte a sur encontramos diversos procesos artesanales y conocimientos heredados que se validan día a día con el solo ejercicio de su práctica. Si bien con el tiempo, muchos fueron reemplazados por anilinas y otros tintes menos trabajosos, la continuidad natural de los oficios y sus cultores siguen entregándole a la coloración natural la trascendencia e importancia que merece.

Actualmente son más las y los diseñadores y/o artesanas (os) que se interesan por aprender y mantener vivas estas metodologías y coloraciones, aplicándolas en su proceso creativo y entregándole nuevos conceptos e identidad a la moda. Desde una arista sustentable y más consciente con el medio ambiente, la transversalidad de estas técnicas de coloración y sus resultados únicos, han permitido que se desarrolle una masa crítica de consumidores que busca, valora y comprende los procesos detrás de cada prenda o pieza desarrollada. La exclusividad de las prendas y su origen único son muchas veces los factores que determinan la oferta y la demanda promoviendo mejores canales de convenio y comercio justo entre las partes.

Capítulo 4

Técnica de estampado natural Ecoprint

4.1 Definición

Técnica textil de estampación botánica directa en donde el tinte de hojas, ramas, corteza y frutos de diferentes plantas se transfieren a la fibra en forma y color. No todas las plantas son adecuadas para esta técnica, las especies que poseen mayor concentración de taninos serán las apropiadas para su desarrollo.

“El Ecoprint se puede trabajar sobre diferentes materialidades aunque las fibras textiles más óptimas para su desarrollo son aquellas de origen natural como Algodón, Lana y Seda”. (Montserrat Lira, 2014).

Etapa enrollado en diferentes fibras, técnica estampado Ecoprint, Fotografía propia.

Etapa de secado, técnica estampado Ecoprint, Cucao 2018. Fotografía propia.

4.2 Insumos

Estos son los recursos necesarios para el desarrollo de la técnica de estampado ecoprint.

A) MORDIENTE

El término mordiente es aplicado a cualquier sustancia de origen natural o sintético que sirve para fijar el colorante en la fibra. Antiguamente se empleaban productos naturales como cenizas, hojas de Aguacate, corteza de Nogal y Guachimil. Hoy en día el empleo de mordientes es de origen químico, la mayoría son sales metálicas como: Aluminio, Cobre y Estaño, las cuales se disuelven en agua caliente separando el metal de la sal para posteriormente unirse a la fibra y fijar el tinte.

Los tintoreros han utilizado los mordientes por miles de años, y existe una buena razón para ello, ciertos mordientes generalmente se utilizan con ciertos tintes. Una vez que se entiende cuáles son los fundamentos de por qué se utiliza un cierto mordiente o ayudante en un tinte particular, ya no es necesario seguir recetas, sino que se pueden utilizar diferentes mordientes para desarrollar los colores que se desean. Para lograr tal objetivo, es necesario utilizar un mordiente específico en pequeñas cantidades, y luego seguir adicionando más cantidades de mordientes hasta obtener el color que se desea (Hernández, 2003)

B) MODIFICADOR DE COLOR

La técnica de estampado Ecoprint ofrece múltiples efectos de color tanto en el fondo de la tela como en la impresión de las hojas dependiendo de la materialidad del soporte que se utilice, los productos añadidos en el baño de cocción y el uso de modificadores de color.

Hay que considerar que el Ecoprint al ser una técnica que utiliza amarras, estas también ocasionarán un cambio en las telas, no en su color, sino que en su diseño, ya que la tela al estar amarrada absorbe más aditivos en su parte exterior que en el interior, por lo que es importante idear con anterioridad en que zona de la muestra que se está realizando se fijarán estas marcas.

C) SOPORTE

El proceso técnico para el desarrollo de la técnica de estampado Ecoprint requiere del uso de soportes que pueden ser de diferentes materialidades sobre los cuales se dispondrá la tela.

Entre los de uso más común podemos encontrar el PVC y metal, también es posible utilizar soportes de madera, pero estos al ser macizos resulta más complejo que el calor llegue al centro de la tela.

Dentro de las principales características que otorga el soporte de PVC es que este no reacciona al mordiente, no modifica la tela, ni altera el color de las hojas que están en contacto con la fibra, a diferencia del soporte metálico que sí reacciona con el mordiente, modifica la tela y altera el color de las hojas debido al óxido que desprende al momento de hervir.

E) FIBRAS TEXTILES

Las materias primas textiles se componen por fibras, que por definición son filamentos plegables cuyo diámetro es muy pequeño en relación con su longitud.

Son unidades fundamentales que se usan en la fabricación de hilos y telas, contribuyendo al tacto, aspecto y textura las que influyen y contribuyen en su funcionamiento además de determinar en alto grado el servicio que se requiere de un material y repercute en su costo final.

En el siguiente cuadro se presentan las diferentes fibras textiles:

D) AGUA

El agua es uno de los recursos principales para el desarrollo del Ecoprint y la proporción de esta con respecto a las telas se determina de acuerdo a la cantidad de muestras que se quieran realizar. Se debe ocupar solo la cantidad suficiente para cubrir completamente las experimentaciones y el baño puede ser reutilizado para el desarrollo de nuevas experimentaciones, es importante cuidar el recurso del agua durante todo el proceso.

F) PLANTAS TINTÓREAS NATIVAS

Existen diferentes plantas tintóreas nativas como se presentó en el capítulo 4. Dentro del Ecoprint son las que contienen el pigmento que otorgará color a la fibra, además cada una de éstas otorga coloraciones diferentes lo cual se ve determinado de acuerdo a la cantidad de tanino que contenga la planta y la sección con la cual trabajamos.

En la siguiente tabla se presentan las diferentes plantas tintóreas nativas de la región de Valparaíso, indicando que secciones pueden ser utilizadas para la coloración de acuerdo al catastro realizado por Marinella Bustamante, Ana María Iglesias y Mónica Cornejo en su libro "Colores nativos para diseñar".

ÁRBOLES

	Espino	Maqui	Peumo	Canelo	Bollén	Litre	Maitén	Lingue	Boldo	Quillay	Molle	Huingán	Tevo	Algarrobo	Maitén
Segmento utilizado							●		●		●	●		●	●
Corteza							●		●		●	●		●	●
Tallos	●	●	●		●				●		●			●	●
Hojas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Flores															
Semilla	●														
Fruto	●										●				
Flor, hoja y tallo												●			

ARBUSTOS

	Arrayán	Chagual	Chilco	Colliguay	Corcolén	Corontillo	Mayo	Matico	Mitique	Quebranco	Quilo	Quintral	Salvia blanca	Salvia macho	Tabaco del diablo	Tralhuén
Segmento utilizado																
Corteza																
Tallos					●						●					●
Hojas	●	●		●	●		●			●			●		●	●
Flores																
Semilla																
Fruto																
Flor, hoja y tallo			●													

4.3 Proceso propio de la técnica

La técnica de estampado Ecoprint cuenta con una serie de pasos y etapas en las cuales se lleva a cabo de manera apropiada condiciones que permiten el traspaso del pigmento de la hoja a la fibra textil.

En el siguiente cuadro se enumerarán y explicaran brevemente.

1. Preparación de hojas

Dejar remojando en agua tibia durante 24 horas. Esto permitirá que las hojas estén más blandas y suelten mejor el pigmento.

2. Preparación de telas

Dejar remojando en agua tibia con vinagre de alcohol por 24 horas. Proporción: 500cc de vinagre de alcohol por cada 5 litros de agua.

3. Modificador de color

Dejar remojando en agua tibia con sulfato de fierro durante 24 horas.

Proporción: 10 gr. sulfato de sodio por cada litro de agua. Nota: Este paso se realiza solo en el caso que se requiera modificar color.

4. Calentar baño

hasta que el agua hierva.

5. Disposición de telas

Ubicar telas en un mesón limpio y liso de manera extendida, preocuparse de evitar arrugas.

6. Disposición de hojas

Ubicar las hojas de acuerdo al diseño deseado y dejar siempre la cara que posee la nervadura en contacto con la tela.

7. Plegar la tela

de acuerdo al resultado deseado.

8. Enrollar

firmemente la tela sobre el soporte para que las hojas queden lo más compactadas posible.

9. Amarras

Rodear completamente el soporte de arriba abajo con hilo de algodón, de manera que, la tela quede firme y comprimida. Anudar los extremos al finalizar.

10. Incorporar muestras

enrolladas y amarradas fuertemente al baño de agua caliente.

11. Hervir por 2 horas

mover el material en proceso de estampado esporádica y suavemente dentro de la olla. Es importante unificar el movimiento del calor en contacto con la fibra.

12. Dejar telas "dormir en el baño"

y retirar al día siguiente para así evitar someter a las fibras a bruscos cambios de temperatura.

13. Extraer muestras del recipiente empleado

14. Secar a la sombra

Durante al menos 3 días en el soporte para otorgar mayor fijación del pigmento a la tela.

15. Cortar hilos

con cuidado y delicadeza para no dañar la tela antes de desenrollar.

16. Desenrollar

hasta lograr extender completamente la tela.

17. Remover hojas

Las cuales se pueden utilizar para hacer abono o simplemente "devolverlas a la tierra"

18. Secar a la sombra

de manera extendida hasta que las telas estén completamente secas.

19. Planchar

cuidadosamente con plancha caliente y vapor por ambos lados.

20. Secar a la sombra

por 2 o 3 días antes del lavado

21. Lavar

delicadamente a mano con agua tibia y jabón neutro.

22. Secar a la sombra

hasta que las telas se encuentren completamente secas.

4.4 Tipos de plegado de la técnica

Al hablar de diseños en el Ecoprint uno de los aspectos fundamentales en los resultados es la manera en que plegamos la tela y como disponemos las hojas sobre ella.

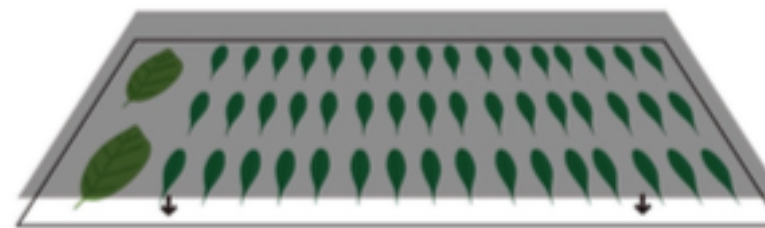
Es importante de igual forma tener en cuenta que la tela posee un ancho superior al soporte utilizado, por lo que se debe tener claro antes de realizar la disposición de las hojas que tipo de plegado se va a utilizar.

A) POR RESERVA

El plegado por reserva busca aislar la fibra del baño al que se le somete para que el color obtenido provenga solamente de la hoja que se encuentra en contacto directo con la tela.

1.- Disponer y ordenar hojas.

2.- Cubrir con bolsa plástica.

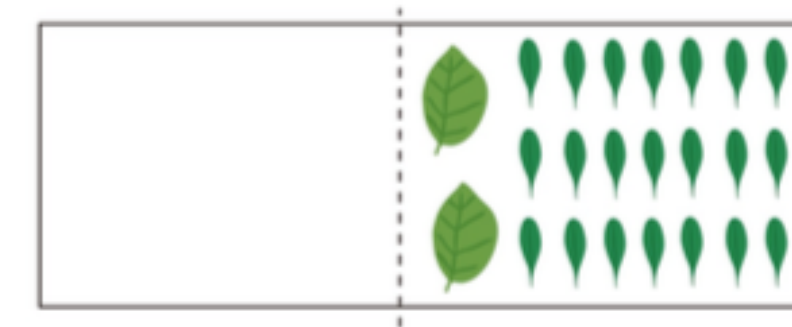

3.- Enrollar y amarrar.

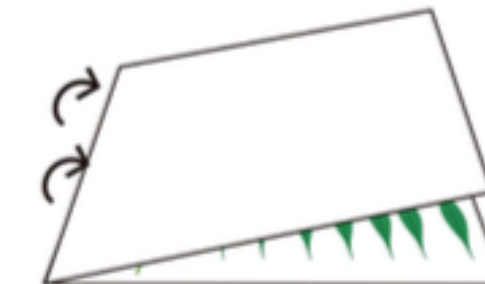

B) SIMÉTRICO

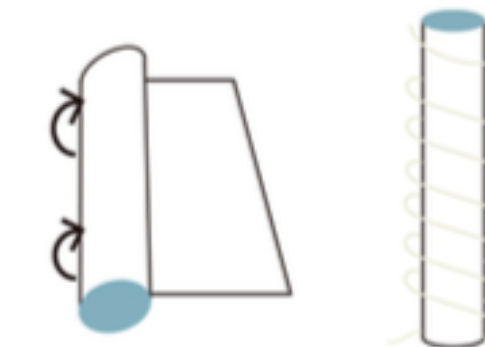
El plegado simétrico busca obtener el mismo resultado en ambos lados de la tela, las hojas al solo teñir por el lado de la nervadura se deben colocar dobles una sobre la otra para que ambos lados de la tela se estampen.

1.- Disponer y ordenar hojas.

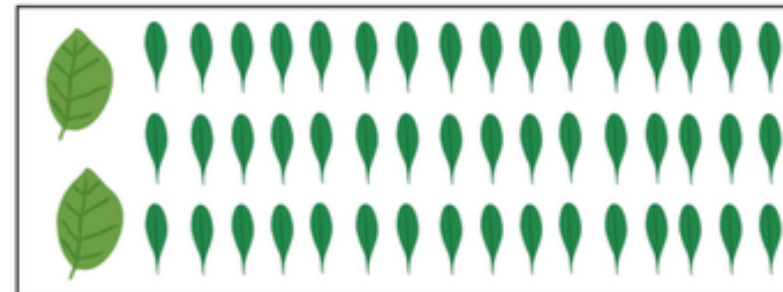
2.- Doblar en la mitad.

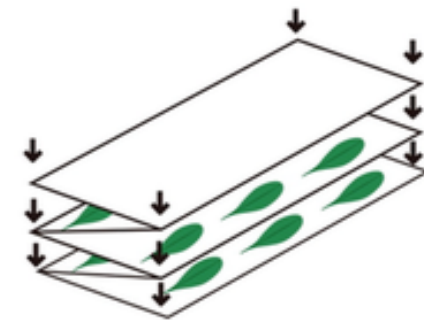
3.- Enrollar y amarrar.

C) ABANICO

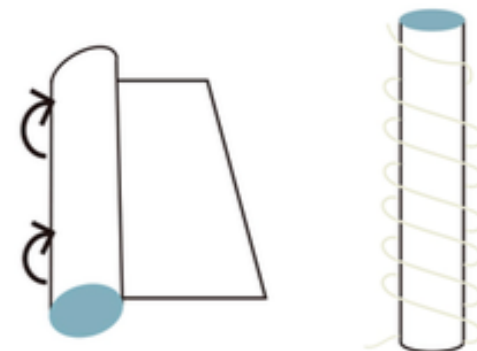
Plegar la tela en forma de abanico y disponer las hojas dobles por el lado de la nervadura entre los pliegues, esto nos dará un diseño relativamente simétrico y se utiliza normalmente para trabajar con mayor metraje de tela

1.- Disponer y ordenar hojas.

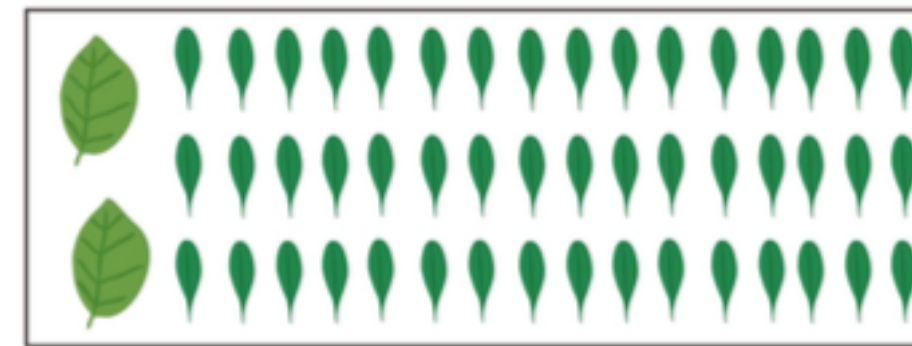
2.- Plegar en forma de abanico

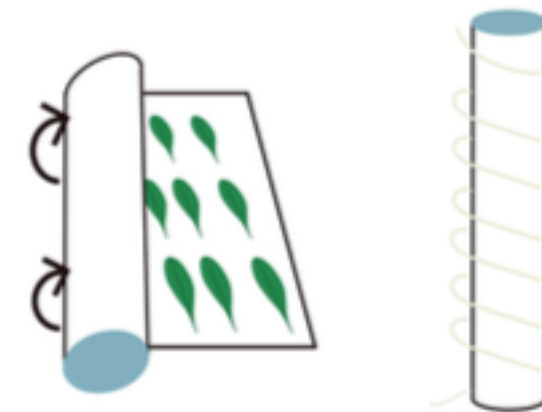
3.-Enrollar y amarrar.

DERECHO Y REVÉS

El plegado derecho y revés es el más simple de realizar, las hojas se deben disponer dobles y por el lado de la nervadura para estampar ambas caras de la tela. Se le llama derecho y revés a este tipo de plegado por que como resultado obtendremos una cara de la tela sin estampar.

1.- Disponer y ordenar hojas.

2.-Enrollar y amarrar.

4.5 Conclusiones

Al describir el proceso que se debe seguir para desarrollar la técnica de estampado Ecoprint se puede visualizar como esta requiere del desarrollo de un trabajo lento, riguroso y hasta en algunos casos más laborioso que otras prácticas sustentables. Se observa como el respetar los tiempos de secado, temperaturas de ebullición, selección de material a colorear y hasta la selección de la materialidad del soporte influirán directamente en los resultados obtenidos, siendo muy frágiles al cambio pero muy favorables para la obtención de resultados únicos e irrepetibles con un valor propio y diferente.

Rasgos vertebrales dentro de ésta exploración que pretende dar vida a una colección única mediante el uso del ecoprint.

Capítulo 5
Análisis
y antecedentes

5.1 Estado del arte

Ahora revisaremos brevemente un actual estado del arte con respecto a la técnica de estampado natural ecoprint. La idea es poder identificar a grosso modo los distintos contextos en que se está desarrollando la técnica, además se estudiarán en mayor profundidad las principales exponentes tanto locales como nacionales.

En segundo lugar se estudiarán diferentes casos de diseño nacional e internacional considerados como los más relevantes con respecto a la línea del proyecto y que presenten como ejes principales: lo sostenible y la moda neutra con el fin de determinar rasgos morfológicos de las prendas que respalden al argumento de la colección.

Moodboard: Estado del arte técnica de estampado Ecoprint

Material visual obtenido desde diferentes fuentes en la web, con posterior edición de autoría.

5.2 Referentes nacionales y locales técnica estampado Ecoprint

MONTSERRAT LIRA / SANTIAGO

Diseñadora textil Chilena, con estudios en Venezuela, Chile y Estados Unidos. Dedicada al diseño de textiles, accesorios y joyería textil contemporánea desarrollada en diferentes técnicas, principalmente de fieltro y Ecoprint.

Su última colección es una línea de vestuario trabajada con telas hechas a mano en técnicas de Nunofelt y en el año 2016 lanzó su colección "Ecoprint"; Vestuario femenino, colección otoño invierno en el cual se resaltan el uso de fibras proteicas como lana y seda en una propuesta atemporal bajo el concepto de Slow Fashion.

Actualmente montserrat solo a desarrollado esa única colección y ahora principalmente se dedica a impartir workshops en torno al ecoprint y otras técnicas textiles.

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

MARIANNE MEIER / VALDIVIA

Creadora de la marca <<Mahila>>, Marianne trabaja con la coloración natural y el Ecoprint luego de incursionar en la técnica fieltro durante un viaje que realizó a Nepal.

De profesión relacionadora pública, actualmente reside en Valdivia dónde trabaja y desarrolla en Ecoprint.

En el 2015 participó en la semana de la moda slow Bogotá 2015, presentando una colección en que la muestra claramente la fuerte influencia natural de la ciudad de Valdivia. Textiles con procesos naturales de teñido basado en la técnica de ec Print, estampa hojas, flores y cortezas sobre los algodones, linos y sedas que luego utiliza para la creación de accesorios, los cuales llevo a otro nivel apostando por primera vez a la creación de prendas de vestir en la que usa la misma técnica.

Actualmente sigue desarrollando el ecoprint pero desde un enfoque más pedagógico desarrollando de talleres y capacitaciones en torno a la técnica,

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

BELÉN VILLAVICENCIO / VIÑA DEL MAR

Diseñadora de la Universidad de Valparaíso y Diplomada en Creación Textil y Diseño de Superficies de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su pasión por el diseño de estampado la llevó a viajar a Malasia e Indonesia en donde perfeccionó la técnica. Creadora de la marca <<Belen Villavicencio, textile studio>> actualmente desarrolla trabajos en torno al teñido natural y estampado con flores, en donde esencialmente se ha dedicado al desarrollo de distintos talleres y cursos que tienen por primicia el uso de colorantes naturales.

En el moodboard se pueden observar algunas de las prendas realizadas por alumnas asistentes a éstos, como también una bolso teñido naturalmente con

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

5.3 Referentes nacionales moda neutra y sostenible

12NA / VALPARAÍSO+BUENOS AIRES

DOCENA es una plataforma creativa que tiene el reciclaje textil como eje central.

Su trabajo toma múltiples formatos, desde la producción de ropa y objetos hasta el desarrollo de workshop y talleres, así como instalaciones y productos audiovisuales.

Buscamos generar experiencias que responden a proyectos integrales que vinculan el reciclaje material con el espiritual.

Su último trabajo desarrollado fue #CO_SER_AQUI nombre que le dimos a este proyecto en el que como upcyclers descosimos, cortamos, remendamos, respuntamos e intervenimos el tejido cultural del lugar que articulaba una rica y compleja escena de talentosos artistas.

Su arte, que describimos como AGROURBANO (mezcla de ruralidad y cosmopolitismo contemporáneo), nos inspiró a desarrollar la cápsula de vestidos y accesorios. Hackeando conceptos tradicionales asociados a la cultura del hip hop y del consumo de status.

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

NO GENDER / SANTIAGO

NGNR (No género) es la colección realizada por Valeria Droguett para su proyecto de título el año 2016. Adaptables, atemporales y sobre todo, neutrales. Sus piezas entregan un discurso sumamente popular dentro de la industria actual, y es el de proponer ropas sin etiquetas de género, abogando a que el uso de esta ropa puede ser usada por todos, sin encasillarse en las clásicas categorías de "hombre" o "mujer". Además, sus materiales son reciclados o nobles, con el fin de promover un consumo responsable del vestuario.

MUNAY / CHILE+NUEVA ZELANDA

Munay Sisters, la etiqueta unisex y atemporal de las hermanas Pía y Loreto Leiva, nace en Nueva Zelanda (su país de residencia) y con un pie en Chile (su lugar de origen), en respuesta a la necesidad de crear ropa funcional, con un carácter sustentable, respetando el medio ambiente y el comercio justo. Asimismo, nuestros diseños vienen a llenar una carencia en el mercado ya que trabajamos diseños unisex, atemporales, de materiales orgánicos (fibra, hilo, tinte), oversize y de cortes no tradicionales.

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

5.4 Referentes internacionales moda neutra y sostenible

FUTURE HUMANS / ESPAÑA

Future humans es una marca de origen español que se propone el uso de las últimas tecnologías para convertir los residuos de la sociedad en el futuro de la ropa. Reciclando botellas de plástico, redes de pesca, corcho, tejidos orgánicos y materiales naturales, creamos piezas minimalistas que reducen la contaminación del planeta.

Dentro de nuestra ética militante no toleraremos ninguna forma de sexismo, homofobia o racismo dentro de nuestro equipo, fábricas o imágenes que creamos. Tampoco mostraremos a las mujeres como objetos, ni perpetuaremos los estereotipos de género y belleza.

Fuente: <https://www.future-humans.com/pages/about-us>

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

ROMINA CARDILLO / ARGENTINA

Romina Cardillo es una de las diseñadoras argentinas con mayor proyección internacional. Bajo de la etiqueta "Nous Etudions" apuesta por una revolución basada en la experimentación con los biotextiles para modificar el modelo de negocio desde adentro. Se le considera una pionera de la moda sin género y comprometida con el "slow fashion", vende actualmente sus colecciones cápsula en Europa a través de la mayor plataforma de shop online de diseño de autor Net-a-porter.

Fuente: <https://www.cronista.com>

69 / U.S.A

69 es una línea de ropa no de género, no demográfica. Todos los productos y prendas se fabrican en Los Ángeles, California. 69 es atemporal y clásico, pero hecho en nuestro presente y destinado al futuro.

Traducido desde el inglés / Fuente: <https://sixty-nine.us/#info>

Material visual obtenido desde su página web con posterior edición de autoría.

5.5 Usurario

Al tratarse de una colección neutra, se determinó que la definición de usuario va más allá del género, rango etario o fisionomía (sólo se excluyen infantes).

En pocas palabras va dirigida para cualquier persona que se sienta cómoda e identificada de usarla.

De manera que, aunque se propone como no excluyente, igualmente se plantean algunos rasgos que se piensa van acorde con la ideología de la colección: urbana y diversa en su mensaje, considerándose como una apuesta de visión moderna, descontracturada y transgresora.

¿QUE SE ENTIENDE POR MODA URBANA?

El concepto moda urbana hace referencia a un estilo de vestimenta diseñado para soportar el ajetreo de la ciudad. Se trata de prendas capaces de resistir las actividades diarias y el movimiento constante que implica la vida urbana y que otorgan comodidad a quien las utiliza, en muchos casos de destaca por utilizar una gran variedad de texturas, detalles y accesorios que otorguen autenticidad a la prenda.

Fuente: <https://designificados.com/moda-urbana/>

Características generales

PREFIERE USO DE MATERIALES NOBLES Y PROCESOS SOSTENIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRENDAS

PREFIERE COMPRAR CON CONSCIENCIA POR SOBRE ESTEREOTIPOS

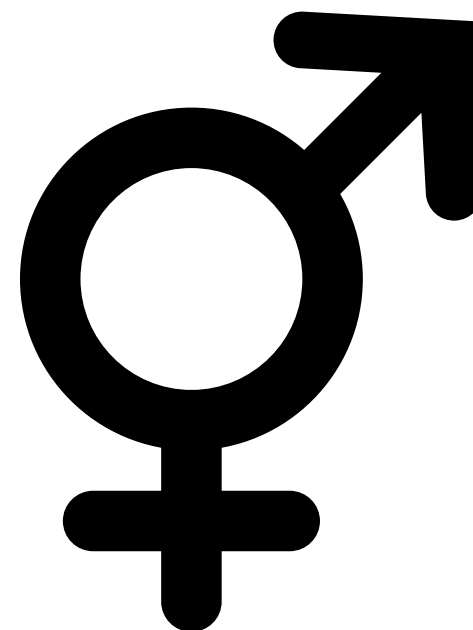
TIENE UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LA MODA DE AUTOR

PRIORIZAN EL CUIDADO DE SU ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

ALTO INTERÉS POR LA DIFERENCIACIÓN

BUSCA COMODIDAD Y LIBERTAD

POSEE CONCIENCIA SOCIAL

5.6 Conclusiones

Se puede observar dentro del contexto del estado del arte que la técnica Ecoprint ha sido utilizada para desarrollar diferentes tipos de objetos, tanto como cuadernos, lámparas, estuches, entre otros, como también indumentaria.

Dentro de ese punto se puede decir que tanto a nivel nacional como regional el Ecoprint es una técnica que aún se encuentra en fase de desarrollo y experimentación por parte de las referentes mencionadas, en dónde a pesar de ser una práctica que posee raíces ancestrales pareciese ser considerada como contemporánea. Además el uso de plantas nativas tintóreas es bajo o prácticamente nulo, ya que se puede evidenciar que las mujeres que trabajan con Ecoprint prefieren el uso de plantas o flores exógenas, las cuales poseen mayor capacidad tintórea y saturación de color pero carecen de identidad local, es decir, no representan el contexto con respecto al paisaje local de nuestro territorio, asimismo sólo se presentan propuestas con un enfoque hacia un público femenino, por lo que el tema de la neutralidad tampoco se ve presente.

Con respecto al catastro que se hace a nivel nacional en relación a la moda neutra y sostenible se puede apreciar que los colores neutros como blanco, negro y azul son los más utilizados, como también la aplicación de formas oversize.

En el caso particular de 12na, se puede observar una tendencia a la estética urbana y atrevida, en dónde se pone gran énfasis en la producción fotográfica con el fin de lograr un mayor impacto gracias a la imagen. Lamentablemente 12na es el único proyecto de los tres presentados que sigue activo y de manera exitosa a nivel nacional como internacional. De todas maneras se consideró importante presentar los proyectos NGNR y Munay como ejemplos de marcas nacionales que han en torno a la moda neutra.

Y por último dentro del contexto internacional se puede apreciar una estética urbana, contemporánea. Que aunque en algunos casos incluye y se advierten grandes formatos, se muestra una tendencia a lo geométrico como también a lo minimalista. Si bien cada marca usa una paleta de colores diferente, pongamos por caso a Romina Cardillo quien apuesta por tonos pasteles mientras que 6g se mantiene fiel al denim y su extensa gama de tonalidades.

En conclusión podemos observar como el mensaje hacia el uso de moda neutra se hace claro y franco. así mismo el de cuidar del medio ambiente, en dónde algunas marcas lo presentan de manera muy explícita, como es el caso de Fututre Humans, quienes estampan sus prendas con la frase "Recycle or die" o en español: recicla o muere.

Capítulo 6

Etapa proyectual

6.1 Planteamiento del proyecto

Posterior al estudio planteado en dónde abordamos temas como: la industria tintorera y los impactos que esta causa. Además de distintos procesos de coloración natural como lo es el Ecoprint, para finalmente llegar a un estado del arte, que nos muestra con claridad en que fase desarrollo se encuentra la técnica. Permittiéndonos definir las bases y líneas a seguir para la construcción de nuestra propuesta de vestuario.

Honestamente es ahí donde surge la idea de realizar un proyecto de título enfocado en generar un emprendimiento con color local, en dónde se puedan apreciar mis conocimientos en torno al diseño textil y paralelamente ir desarrollando mis habilidades con respecto al estampado natural: Ecoprint. Recurso que en este proyecto se vuelve vital para la creación de una marca que pretende visualizar los colores propios y figuras de nuestro patrimonio nativo, potenciando su conocimiento e incluso (viéndolo de manera optimista), incentivar a comprender la importancia de la flora nativa y por ende lo transcendental que es su cuidado y preservación.

Por otra parte y en paralelo es que se piensa en una marca que rompa con las barreras de género y permita al usuario conectar con su identidad al sentirse parte de concepto que elimina los estereotipos o clasificaciones binarias.

"La moda del no género surge desde la búsqueda de la libertad como común denominador que nos lleva a pensar en conceptos y formas nuevas a la hora de diseñar", (J. Trosman)

Se apuesta entonces por una propuesta de moda neutra que pueda ser usada en un contexto cotidiano y que logre transmitir nuestra identidad patrimonial como también la de nosotros como individuos.

6.2 Metodología del proyecto

A continuación se presenta la metodología empleada para el desarrollo del proyecto.

IDEA

Se establece la oportunidad con la cual es posible iniciar el diseño del proyecto.

DISEÑO

Se planifican las estrategias, preveen recursos y determinan plazos.

EEJECUCIÓN

Poner en práctica la planificación previamente diseñada.

EVALUACIÓN

Etapa final, se revisa lo desarrollado tanto en la planificación como ejecución

1 INVESTIGACIÓN

Para comenzar es necesario realizar una exploración de las áreas más relevantes que se van asociando a la idea principal del proyecto; Búsqueda que ayudará a descifrar problemática y su contexto

2 OPORTUNIDAD

Según la información obtenida se detectan diversas problemáticas, dentro de las más importantes se encuentra la necesidad de cuidado del medio ambiente como también la búsqueda de identidad. Aquí nace la oportunidad de crear una colección de vestuario urbano con rasgos nativos.

3 PLANTEAMIENTO

En este punto lo más importante es la elaboración de los objetivos que guiarán el proyecto. En base a eso se construyen los conceptos y se toman las primeras decisiones, planificando las acciones a seguir.

4 EXPERIMENTACIÓN

Con todas las etapas anteriores realizadas, y con un diseño del proyecto más fortalecido, es momento de realizar las primeras experimentaciones; observando resultados, construyendo maquetas/prototipos para finalmente lograr consolidar aún más la propuesta de diseño.

5 FORMULACIÓN

Finalmente, una vez consolidado el planteamiento se define el proyecto. Se establece una propuesta concreta del proyecto: colección de productos, comunicación y servicio. Se plantea el modelo de negocios, actividades a desarrollar, entre otras.

6.3 Diseño de proyecto

OBJETIVO GENERAL

Inserir el paisaje del patrimonio natural de la región de Valparaíso en el paisaje urbano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incorporar al lenguaje de la moda urbana, una colección neutra representativa del paisaje natural de la zona de la región de Valparaíso.

Situar la visualidad de las distintas plantas tintóreas nativas representativas del paisaje local de la flora de la región de Valparaíso, en un contexto urbano.

Integrar la identidad del paisaje nativo local dentro de una colección de vestuario neutra.

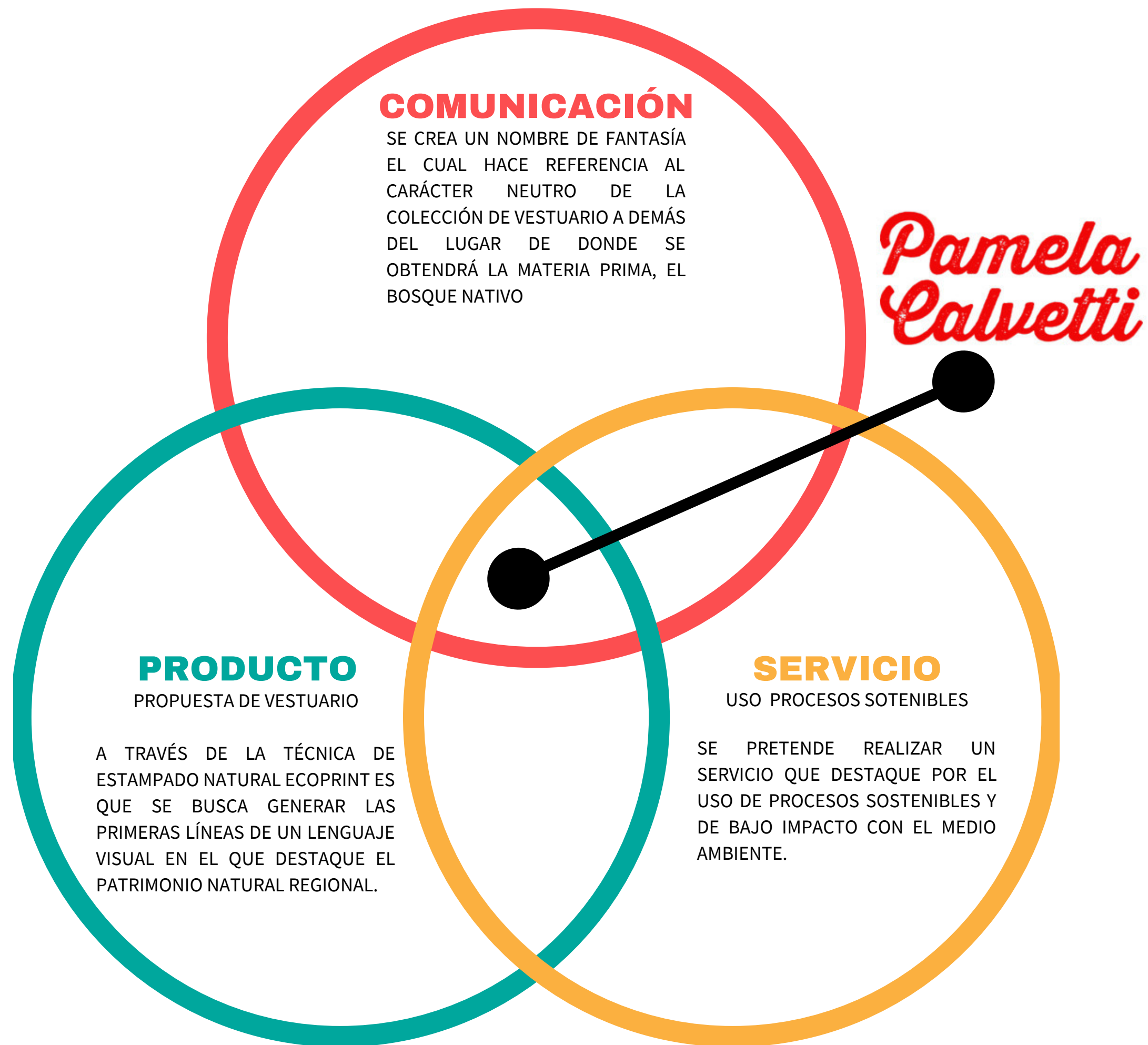
6.4 Propuesta conceptual

Capítulo 7

Sistema de producto

El sistema de producto es el cuerpo integrador de lo que respecta al servicio, la comunicación y el producto de una empresa, estos elementos se articulan estratégicamente para consolidar el proyecto y hacerlo fuertemente visible frente al mercado.

7.1 Comunicación

La comunicación del proyecto corresponde a la primera etapa en donde daremos a conocer nuestro concepto. Por lo tanto se busca desarrollar una imagen coherente con respecto al carácter neutro que posee la colección de vestuario. Se propone una imagen clara, limpia, única, de fácil comprensión y que sea fácilmente reconocible.

Desarrollo de la marca

Pamela
Calvetti

PAMELA
CALVETTI

PAMELA
CALVETTI

Arriba: propuestas de marca
Abajo: propuesta definitiva

*Pamela
Calvetti*

Se desarrolla una marca homónima que procura ser retenida fácilmente por el público. La idea es el empleo de un diseño fuerte y potente, que resuena de manera sencilla y que al mismo tiempo otorgue un gran impacto visual al utilizar el color rojo como un recurso fundamental para la lectura de la marca. El cual pretende transmitir una gran vitalidad y energía sensorial hacia el receptor.