

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

FÉNIX

Elaborada Con Maxwell Eason Technique

INDUMENTARIA SUSTENTABLE CONFECCIONADA CON UN
PATRONAJE ORIGINAL

Kathrine Maxwell Eason
Profesora Guía: Paola Moreno
Diciembre, 2018 - Santiago, Chile.

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile
para optar al título profesional de Diseñador.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Arquitectura, diseño y estudios urbanos
Escuela de diseño

FÉNIIX

Elaborada Con Maxwell Eason Technique

INDUMENTARIA SUSTENTABLE CONFECCIONADA
CON UN PATRONAJE ORIGINAL

Kathrine Maxwell Eason
Profesora Guía: Paola Moreno
Diciembre, 2018 - Santiago, Chile.

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile
para optar al título profesional de Diseñador.

MUCHAS GRACIAS

A Pao, quien me guió en este proyecto de forma precisa, contra viento y marea. Nunca me dijiste qué pensar, me enseñaste en cómo pensar. Cual sea el resultado de este proceso, siempre estaré muy agradecida.

También a mis motivadas modelos, fotograf@s y estilistas, quienes lograron convertir una idea imprecisa en mi cabeza, en una realidad tangible.

Me gustaría agradecer a todos aquellos que considero familia. Ustedes me ayudaron de todas formas posibles en este largo proceso. Mummy & Daddy, a ustedes les debo todo. Thank you for giving me everything I need and allowing me to dream anything I want.

A Pancho, por el apoyo y amor incondicional durante toda la carrera. You`re so special, I clearly see, thank you Stekel, for believing in me!

Amigos, compañeros y todos aquellos individuos que ayudaron en pequeña o gran medida a hacer esto posible, les agradezco infinitamente. Ustedes saben quienes son.

TEMARIO

Introducción
Palabras Clave

MARCO HISTÓRICO

La Indumentaria De Antes

La Indumentaria De Hoy:

- Fast Fashion
- Cultura Del Desecho
- Ropa Tóxica
- Slow Fashion

La Indumentaria En Chile:

- Fast Fashion & Retail
- Slow Fashion & Diseño De Autor En Chile

El Patronaje:

- Definición E Inicios
- Fast Fashion Repite Demasiado
- Estilo Minimalista Extremo Del Diseño Nacional

La Indumentaria Como Medio De Expresión:

- Individual
- Social
- Como Declaración

Planteamiento Del Problema

Oportunidad De Diseño

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

3 Qué's

Objetivo General

Objetivos Específicos:

- Índices Objetivos Verificables

Contexto De Implementación

Contexto De Implementación

Usuario:

- Patronaje
- Indumentaria

Referentes

Antecedentes

Usuario:

- Patronaje
- Indumentaria

Referentes

Antecedentes

PROCESO DE DISEÑO

Anteproyecto
Plan De Desarrollo Del Proyecto:
-Cronograma

Recolección De Materia Prima
Sistema De Selección De Materiales:
-Escala De Estado Del Material
-Seleccionando Los Textiles, Aplicando La Escala

Testeos & Iteración

EL PROYECTO

Sistema De Patronaje:
-Maxwell Eason Technique
-Transformational Reconstruction, by Shingo Sato
-Maxwell Eason Technique
-Proceso De Corte MET
-Proceso De Armado MET
-Proceso De Construcción MET
-Proceso De Terminaciones MET
-Restricciones De Creación Con MET
-Sistema De Tallas MET
-Construcción de Accesorios Complementario

Separando A Sato De Maxwell
La Estética Que Produce:
-Características & Estilo
-Experimentación
-Muestrario De Textiles Finales

Coherencia Singular De La Colección
Branding:
-FÉNIX

Proyecciones:
-MET Book
-FÉNIX:

Difusión

INDUMENTARIA

Look Book, Transformación & Costos
Figurines
Desfile & Backstage
-Modelos
-Ambiente
-Styling
-Registro Fotográfico

Editorial
Conclusión

REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

La siguiente, es una tesis que presenta toda la información recopilada mediante la lectura de fuentes, experimentaciones con materiales reales y distintos tipos de testeos, realizados con el propósito fundamental un proyecto de título que encontró una oportunidad de diseño entre las problemáticas de sustentabilidad que ocurren en la industria de la indumentaria.

Hoy en día, el mundo de la moda es uno de los más contaminantes que existen. En el, se puede encontrar una enorme cantidad de personas que trabajan muchísimas horas y ni siquiera ganan un salario digno. También, produce muchísimos desechos de prendas, cuyas vidas útiles terminaron demasiado temprano. Además, crea ropa tóxica que usamos, y ni siquiera nos damos cuenta de todos los químicos a los que se exponen nuestros cuerpos.

Por otro lado, la oferta en el mercado nacional de diseño de autor en nuestro país es limitada y no siempre innovadora. Los patrones de construcción que utilizan son de una geometrización y simplificación que causa una estética común entre estas marcas.

Dentro de este contexto, este proyecto busca lograr la creación de un sistema de patronaje único que permitirá crear indumentaria sustentable, que será así durante todo su proceso de creación y vida útil.

Hacer esto posible, se logra trabajando con materiales como ropa de segunda mano y técnicas de patronaje adaptadas, no tradicionales, para alcanzar el desarrollo de productos únicos y con una cantidad mínima de desechos.

Palabras Clave

Patronaje

Indumentaria

Slow Fashion

Reciclaje Textil

MARCO HISTÓRICO

La Indumentaria De Antes

Durante la mayor parte del siglo XX la ropa se compraba cuando se necesitaba y su valor era su costo y una cantidad importante de esta, era manufacturada en el mismo lugar en el que se compraba. Cada prenda tenía una larga vida útil ya que su calidad aseguraba varios años de uso.

Este sistema de indumentaria duró hasta el inicio del llamado Fast Fashion, también conocido como Moda Rápida. La idea inicial de estas marcas era "vender algo que es asequible pero también de moda". (Casu, s.f.) Sin embargo, el sistema se agigantó a extremos para los que el mundo no estaba preparado, resultando en un daño catastrófico a nuestro ecosistema y en la vida de miles de personas.

La Indumentaria De Hoy

Fast Fashion

Lo primero que debemos entender es la situación socialmente inmoral que produce este sistema: según estadísticas que se muestran en el sitio web de Forbes, hay 75 millones de personas en el mundo que están encargadas de hacer nuestra ropa, de las cuales 80% son mujeres. Una de las cosas que logra la industria de la moda desechable es atrapar a una generación de muchachas jóvenes en la pobreza, ya que, para ellas trabajar por un sueldo inhumano es mejor que estar desempleada y no ganar nada. Sin embargo, estas mujeres (la mayoría entre los 18 y 24 años) ganan menos de \$3.00 USD al día (Quora, 2017), lo que significa a gran escala, que 98% de las jóvenes que trabajan en la manufactura de la industria de indumentaria, no están recibiendo un salario digno. (TedxPiscataquaRiver, 2016) Trabajan un promedio de 14 horas diarias, mientras lidian con todo tipo de problemas de seguridad y acoso sexual. (Quora, 2017) Entonces, a pesar de darle trabajo a millones de personas en países subdesarrollados, el sistema comercial de la industria textil tiene tanto poder que puede pasar por encima de sus trabajadores. (Fletcher, 2014)

Por el lado posterior a la venta, podemos analizar los factores para ver si hay algún beneficio real.

La gente parece feliz de poder comprar enormes cantidades de indumentaria a precios excesivamente bajos, sin embargo, esto genera un "problema de consumo excesivo de ropa cíclico. En primer lugar, los consumidores de cantidad, en general, no saben comprar de manera consciente y selectiva, lo hacen de forma impulsiva, sin realmente querer lo que consumen y dejándose llevar por el precio, incluso si estas prendas son incómodas. Por esto, a pesar de tener mucha ropa, son pocas las cosas que realmente les gustan en un 100% y por lo mismo creen no tener qué ponerse". (Marín, 2018)

Así, la gente termina constantemente buscando atuendos nuevos, cambios y gastando más en cosas que no se necesitan.

Cultura Del Desecho

Aquí es donde las repercusiones de la industria se empiezan a cruzar, ya que las consecuencias de la nueva forma de vida que hemos adoptado en los últimos años, afectan al mundo tanto en lo social como en como medioambiental.

La llamada "cultura del desecho" es un estilo de vida que nuestra sociedad ha acogido con gran rapidez y consiste en comprar en exceso y, por consecuencia, botar en exceso. Algunas de las cosas que han sufrido una baja de precios en los últimos años, como, por ejemplo, la ropa del *Fast Fashion*, han hecho que la gente compre con mayor facilidad y sin mucha consideración. Esto genera atochamiento de objetos en nuestros hogares y también, exceso de producción de basura producido; mayoritariamente en países con un nivel socio económico más elevado. Por ejemplo, los países de ingreso alto equivalen al 16% de la población mundo, sin embargo, producen más de un tercio (34%) de los desperdicios, según el análisis infográfico de *What a waste 2.0: A Global snapshot of solid waste management to 2050* (Goh, 2018)

Sucede con frecuencia que, después de comprar una cantidad enorme de ropa en alguna tienda de retail, es común que prendas prácticamente nuevas terminen en la basura, o sean donadas, con el propósito de "hacer un bien" a ojos de la dueña original. Esto afecta en forma negativa nuestro planeta, sin importar cual de estos dos caminos siga.

No hay muchas formas responsables de deshacerse de la ropa que no se quiere usar más. Al donarla como para venta de segunda mano, al final termina eliminando la economía textil local de países en vías de desarrollo. Además, en estos países no necesitan tanta vestimenta, ni cerca de todas las donaciones que reciben. Muchísima de ella termina en los basurales, en las calles, etc. Rasna Warah, conocida periodista keniana y autora del libro *Missionaries, Mercenaries and Misfits*, declama la triste realidad: "África es el mayor vertedero del planeta, todo lo que sobra se trae aquí" (Paolini, 2017)

Otra forma de supuesto "descarte responsable" es llevar a un centro de reciclaje, o a una de estas grandes tiendas con una campaña de reciclaje. Se dice que del total de ropa que reciben estas instituciones, solo un pequeño porcentaje es reciclado y lo demás termina en basurales o es incinerado. En los Estados Unidos solamente un 0.1% de la ropa reciclada, recolectadas para caridad y diversos programas de recuperación de prendas, llega a ser reciclado para convertirse en fibras textiles nuevas. (Leblanc, 2018)

En el 2014, se generaron más de 16 millones de desperdicios textiles, de acuerdo con la U.S. EPA. De estos, solo 2.62 millones fueron reciclados, 3.14 millones fueron quemados como energía combustible y 10.46 millones de toneladas fueron enviadas a los vertederos. (Leblanc, 2017)

Incluso ha habido incidentes donde las grandes tiendas del *Fast Fashion*, por el simple hecho de no vender y no saber qué hacer con su sobre producción, terminan deshaciéndose de ropa nueva. Y cuando hablamos de "deshacer", no nos referimos a las imágenes de reciclaje que muestran en sus campañas. Hace un par de años se descubrió que una empresa incineradora recibió aproximadamente 30,000 pantalones temáticos de vaquero para niños y pantalones de mujer, azul oscuro con las etiquetas de precio todavía intactas, un total de 1.580 kilos. Investigaciones posteriores revelaron que la empresa de eliminación de desechos había incinerado 60 toneladas de prendas nuevas de H&M desde 2013. (Hendriksz, 2017)

Lo más incongruente de toda la situación es que casi el 100% de los textiles y prendas existentes ahora son reciclables. (Leblanc, 2017)

Ropa Tóxica

Independiente de los desechos que se generan por el descarte de estas prendas, la sola fabricación de estas piezas es extremadamente dañina para el planeta. "Salcedo (2014) presenta los principales impactos de la industria textil, la cual es responsable del 20% de la contaminación de las aguas en todo el mundo debido al uso de componentes químicos en las materias primas y los residuos generados en el lavado." (Marín, 2018)

Al usar esta ropa procesada con químicos tóxicos estamos exponiendo nuestra piel constantemente a ellos. Algunos ejemplos de tratamientos comunes hechos en textiles (especialmente fibras naturales), para hacer que nuestra ropa luzca y se sienta como lo hace son cosas como "Carbonizing", donde el ácido sulfúrico se usa para destruir la materia vegetal en algodón o fibras de lana. O los "Ammoniating finishes", que aumentan el brillo, mejoran la resistencia e incrementa la absorbencia, al tratar las fibras con una solución de amoníaco. (Hencken, 2010)

Esta producción excesiva, no solo daña al planeta pre y post producción, nos daña a nosotros, nuestra piel, nuestros organismos y a la cadena alimenticia.

Slow Fashion

El término *Slow Fashion*, o "moda sostenible", fue acuñado en el año 2007 por *Kate Fletcher*, profesora de sostenibilidad, diseño y moda en el *Centre for Sustainable Fashion* en Londres. Es la antítesis de lo conocido como *Fast Fashion* o "moda industrializada."

El *Slow Fashion* promueve trato laboral justo, modelos económicos diversos, métodos de diseño sustentable, producción limpia y eficiente, diversidad cultural. Es una filosofía de consumo responsable que tiende a beneficiar a pequeños emprendedores y diseñadores locales.

A pesar de los aspectos positivos de este sistema de comercio justo de indumentaria, ha tendido a ser menos popular entre la población promedio. Esto se debe a que el costo de los productos que ofrece este tipo de indumentaria, generalmente superan notablemente los precios que ofrece el fast fashion, ya que estos no están producidos en forma masiva. Son productos únicos, por lo general confeccionados a mano o artesanalmente

La Indumentaria En Chile

Fast Fashion & Retail

En Chile, esta cultura de necesitar "lo nuevo" constantemente, ya se ha establecido dramáticamente, siendo el país más consumista de indumentaria de Latinoamérica. Aquí el consumo de ropa per cápita anual es de casi 40 prendas. Siguen Brasil (11,2), México (10,6), Argentina (10,1) y Colombia (8,5). (Schaffeld, 2017)

Así como se mencionó anteriormente, si las donaciones de ropa usada dañan la economía local de países como India, Haití, Kenia, Uganda, etc. nuestro mercado también se ve perjudicado por los efectos del Retail.

Hace algunas décadas, la cantidad de indumentaria diseñada, fabricada y usada en este país era bastante mayor. Hoy datos del ICEX muestran que, en el mercado chileno alrededor del 70% y 90% del total de las ventas de textil y calzado respectivamente provienen de importaciones. (Mares, 2017) "Sobre ello, en términos de comercialización de la indumentaria y el calzado en dicho país sudamericano, el estudio confirma una oferta centralizada por las cadenas departamentales nacionales más importantes: Falabella, Paris y Ripley." (Mares, 2017)

Desde que comenzamos con la importación a gran escala, centros comerciales masivos y grandes tiendas de Retail, ha disminuido el espacio para la industria nacional y el diseño de autor.

Slow Fashion & Diseño De Autor En Chile

Marcas a lo largo del mundo han colaborado con la moda sostenible desde distintas aristas, (Brown, 2010) pero bajo la ideología de moda desechable en Chile, el rubro pequeño de moda nacional no puede cumplir con las 52 temporadas al año que tiene el Fast Fashion. Complica aún más, que se ofrecen a precios absurdamente bajos, en las enormes tiendas en cada mall del país, que ofrecen las grandes marcas, satisfaciendo el consumismo ascendente de los chilenos de hoy.

Las tiendas de moda de autor en Chile "han optado por desarrollar dos colecciones al año, diseñar hasta 20 modelos y producir menos de 300 unidades en ese periodo; lo que sugiere un modelo de negocio totalmente diferente a los otros grupos antes descritos." (Quinta Trends, 2017)

A fines de 2016 la plataforma multidisciplinaria "Matriz Moda" realizó la encuesta "Diagnóstico económico de la moda de autor en Chile" con el fin de buscar visibilidad y mostrar su potencial dentro del mercado. Participaron anónimamente 95 marcas uno de los datos que se recogió fue que, por la diferencia en los ingresos, el 88,2 % de las marcas se reconoce como micro empresa, el 10,8 % se identifica como pequeña y 1,1 % como mediana. (Quinta Trends, 2017).

La industria nacional carece de financiamiento formal, hay escasos fondos públicos, la mayoría de los diseñadores no posee una empresa formal en el sentido comercial y tributario y, por tanto, no tiene acceso a financiamiento bancario. Todo lo anterior se traduce en la imposibilidad de contratar personal especializado para el marketing, comunicaciones, ventas y promoción, lo que hace que este sector tenga, cada vez, menos fuerza. (Beuchat S. , 2016)

El Patronaje

Definición E Inicios

Es importante al hablar sobre la industria de la indumentaria, comprender los sistemas de patronaje. Entendemos por "sistema de patronaje"; el procedimiento técnico por el cual se desarrolla un patrón. Esto se refiere al molde que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Esto nace de un diseño que se elabora de un dibujo de la prenda, o de un conjunto completo en un plano que se desea fabricar. Para esto debe cumplirse el seguimiento de medidas específicas, y llevar adelante una serie de pasos. Una vez que se realiza el patrón, se lleva a la mesa de corte y se realiza el trazo sobre la tela, se corta, hasta terminar el armado. (Diccionario Actual, s.f.)

Este término no figura aceptado por la Real Academia Española, sino que es un neologismo producto de la actividad del diseño y adaptación de patrones. (Diccionario Actual, s.f.)

En sus inicios, el calce de las prendas no era importante, la función de la ropa era cubrir el cuerpo y proveer abrigo. En la medida que el concepto de moda comenzó a emerger, el calce de las prendas se volvió más importante pero solo en las clases acomodadas pues resultaba costoso financiar prendas hechas a mano por costureras o sastres especializados.

Los primeros patrones aparecieron en España- Juan de Alcega's Libro de Geometric Practica y Traca en 1589, y La Rocha Burguen's Geometrica y Traca- en 1618. Estos libros eran instructivos de cómo crear prendas de vestir pero, al igual que publicaciones posteriores, estaban dirigidas a sastres especializados.

Ya en los 1800, comenzaron a aparecer libros menos técnicos para costuras domésticas, particularmente para grupos de costureras o dueñas de casa. Había instrucciones detalladas, con dibujos detallados para lograr prendas terminadas e instrucciones para realizar los patrones. (Alabama Chanin, 2019)

Fast Fashion Repite Demasiado

Para terminar de entender el sistema de *Fast Fashion*, es importante saber cómo funciona. La tienda en cuestión tiene un equipo, encargado de observar las nuevas tendencias en la industria de las marcas líderes y grandes casas de moda. Con esto se identifican los rasgos más presentes en las nuevas tendencias, se copian y se diseñan prendas, adaptando patronajes básicos y diseños rápidos, para luego llevarlas al público general lo más rápido posible. Zara, por ejemplo, es "el minorista español mejor conocido por su capacidad para poner artículos de última moda en el piso rápidamente" (Sherman, 2010). Es por esto que los sistemas de patronaje de todas estas marcas no son necesariamente "simples", pero sí son repetitivas, adaptadas innumerables veces. No son originales, están destinadas a uniformar y, es así, como todos terminan vistiendo lo mismo.

Estilo Minimalista Extremo Del Diseño Nacional

El problema consiste en que diseñadores solitarios y mini pymes, caen en el multitasking, ya que es la única forma de lograr hacer algún tipo de ganancia. "Si bien más de la mitad de estos emprendedores busca apoyo en costureras y diseñadores de vestuario con menos experiencia [...] trabajan a la antigua, con las técnicas de siempre y con poco apoyo de tecnologías como el patronaje, corte o impresión digital." (Beuchat, 2016) Dejando así, a un gran porcentaje del mercado, con prendas confeccionadas con patronajes extremadamente simples, geométricos, abstractos y sin mayor variedad.

Las prendas de diseño de autor son más difíciles de comercializar por varios motivos, entre ellos es darse a conocer en primera instancia y también está el costo más elevado de producción.

Entonces, debido a estas complicaciones, las creaciones locales son más bien minimalistas y por consecuencia los diseños tienden a ser más conservadores y simples, sin innovar demasiado, con tendencia a la simplificación de sus patronajes y cierta repetición en los modelos.

La Indumentaria Como Medio De Expresión

Individual

La moda e indumentaria siempre han sido una forma de expresión personal para los seres humanos. Usamos cosas que creemos nos identifican y que transmiten un determinado mensaje.

"El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio -la forma más inmediata- que se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. [...] El cuerpo es el interior de la vestimenta, su "contenido" y soporte, mientras que la vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera casa, se transforma en su primer espacio de contención y, también, de significación en el ámbito público. [...] Si bien todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la indumentaria, el cuerpo resulta ser la estructura base del objeto que se proyecta. Dado que la ropa no es "autoportante", sino que toma forma a partir de un cuerpo usuario, cuerpo y vestimenta establecen una relación dialéctica que hace que ambos modifiquen su estatus constantemente. Así, el cuerpo contextualiza la vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de fisonomía y sentido nuevos." (Saltzman, 2004)

Social

Existe algo llamado el diseño activista o *design activism*, que “según Fuad-Luke (2009), se entiende como la capacidad que tiene esta disciplina de actuar en esta sociedad a través de objetos y sistemas, que lo puede convertir en un aliado clave en las problemáticas propias de la sociedad contemporánea, la economía y el medio ambiente. A la vez define 3 áreas de acción no excluyentes entre sí: promover el cambio cultural, generar conciencia sobre el cambio climático, y cuestionar las normas que la sociedad y el consumismo imponen a las personas.” (Corvalán, 2018)

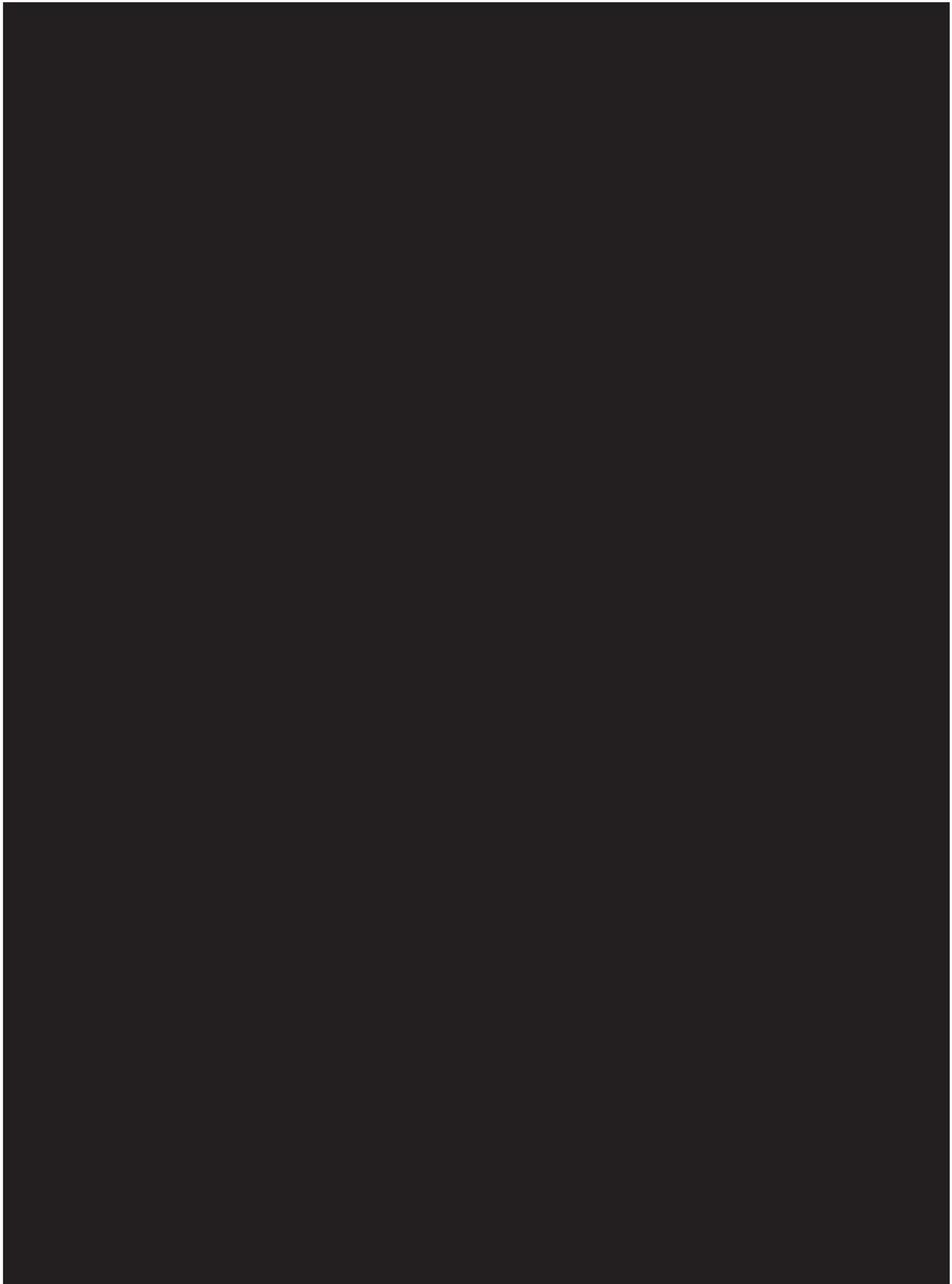
“Aparte de dar testimonio de su tiempo-espacio y contexto, los diseños pueden influir activamente en cambiar la forma en que las personas actúan y experimentan el mundo. Incluso puede influir activamente a generar cambios significativos en la sociedad”. (Design Academy Eindhoven, 2017)

Como Declaración

Las definiciones anteriores son entregadas con el fin de recalcar que, si bien el aporte objetivo y cuantitativo de cuánto contribuye en términos reales, una prenda de una persona, en la disminución de la producción de prendas de la industria de la indumentaria masiva, es muy pequeño. Si pensamos en la metáfora de un granito de arena en la playa, en realidad el aporte más grande es la declaración, sea esta explícita o implícita. Es un acto de decisión que afecta al mundo más simbólicamente que físicamente en principio, pero el objetivo es esparcir un mensaje y contagiar a otros para que imiten la conducta. Tal vez una metáfora más adecuada sería la de una gota de agua en un lago, donde cada gota que cae produce pequeñas ondulaciones, que cada vez se hacen más grandes en la medida que caen más gotas.

**“Fashion is
instant language”**

*Miuccia Prada
2011*

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de estos antecedentes históricos y sociales, se considera que la problemática de esta situación yace en los excesos y todo lo que implica crear y desecharlos.

Antes del *Fast Fashion* la gente solo compraba lo necesario y la vida útil de nuestro vestuario era mucho más larga. Luego, nació la llamada moda rápida, que consiste en que "marcas asequibles actuales, replican prendas de las "tendencias de la temporada" que se ven en las pasarelas y se venden a precios accesibles. (Casu, s.f.)

**“Buy less,
Choose well”**

*Vivienne
Westwood
2018*

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

La oportunidad de diseño que genera la problemática anterior, parte primariamente desde una motivación personal previa por el diseño de indumentaria y un anhelo de lograr que este sea creado y utilizado de forma consciente y sustentable. Si pensamos en este tipo de diseño como una herramienta, aplicada de forma correcta y en su justa medida, podría funcionar como una solución al problema que se ha generado con la producción masiva de esta misma.

Esta oportunidad encuentra sus propiedades críticas tanto en el aspecto concreto de extender la vida útil de algo que se creía acabado; como en el acto representativo de este. Queriendo decir, si bien no será de gran impacto mundial en términos de cifras, la cantidad de desechos que se logren evitar haciendo este proyecto, la acción de extender la vida útil de una prenda, convirtiendo un desecho en algo de valor, crea un gran impacto de conciencia sobre el problema que se quiere solucionar.

Una oportunidad de diseño que tiene la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo, ya que no es solo un objeto o un simple producto, es una herramienta para crear. Con el potencial de ser aplicable y realizable por cualquiera que lo desee.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

¿Qué?

Un sistema de patronaje único, creado para funcionar con un marco material y técnico, distinto al sistema inicial en el cual se inspira. Genera prendas nuevas y singulares a partir del reciclaje de ropa de segunda mano, que conforman la primera colección de una marca de indumentaria sustentable de diseño de autor.

¿Por Qué?

Existe una oportunidad de extender la vida útil de la indumentaria que ha sido descartada, y generar una nueva opción en el mercado nacional de diseño de autor. Aportando en un comercio local que trabaja sistemas de patronaje repetitivos.

¿Para Qué?

Sumar una alternativa más al rubro de indumentaria nacional, con una opción sustentable y original. Al mismo tiempo, alargando la vida útil de las prendas utilizadas para así generar conciencia sobre el problema de los desechos textiles.

Objetivo General

Generar un sistema de patronaje original que funcione con materiales textiles reutilizados, que se manifieste visualmente a través de una colección de indumentaria de diseño de autor con una estética única.

Objetivos Específicos

- 1.- Alargar la vida útil de prendas en desuso.
- 2.- Aplicar un sistema de patronaje original, en un contexto en el que logre transformar prendas de segunda mano en prendas nuevas con una estética singular y atractiva (convirtiendo este método en algo sustentable).
- 3.- Generar una marca de indumentaria, cuyas prendas tengan una estética única y distinta de lo que hay en el mercado actual.
- 4.- Difundir ideas ecológicas con mensajes de sustentabilidad y conciencia ecológica a un mercado con poca percepción de las consecuencias de la "moda desechable".

Índices Objetivos Verificables

- 1.- **I.O.V:** Incremento en más de un 50% de uso de una misma prenda, a través de un seguimiento del uso de una de las prendas de la colección, por un sujeto imparcial al proyecto.
- 2.- **I.O.V:** Comparación de aspectos físicos de una misma prenda antes y después de ser transformada por el nuevo sistema. Mediante un análisis visual de diferencias, utilizando imágenes, entre la primera prenda y la que está modificada.
- 3.- **I.O.V:** Comparación y diferenciación de las ofertas de indumentaria con patronaje tradicional y simple, en el mercado actual en Chile, vs. ofertas de indumentaria con patronaje innovador. Haciendo una investigación de mercado y comparando visualmente la oferta existente con esta nueva propuesta.
- 4.- **I.O.V:** Incrementar en un 50% el conocimiento sobre las problemáticas ecológicas de la industria de la indumentaria, dentro de una muestra representativa de usuarios medible a través de una encuesta simple, aplicada al grupo al fin de un periodo de tiempo.

CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN

En Chile, nos encontramos en una sociedad que está invadida por una cultura de lo desechable. Esto ocurre en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluyendo el de la indumentaria. La gran mayoría de las compras y ventas de vestimenta en este país vienen de la industria del retail. Es decir, que nuestra población es responsable de una importante cantidad de desechos y contaminación, que se genera debido a la moda rápida, sus formas de producción y venta masiva.

Afortunadamente "el campo del diseño de autor toma cada vez más relevancia, de la mano de jóvenes diseñadores emergentes y un aumento en el interés del público por creaciones de estas características" (Corvalán, 2018) Es decir, sistemas más sustentables de producción, Slow Fashion, mejor calidad, mayor durabilidad y diseño más exclusivo.

Sin embargo, algo que suele suceder en el diseño nacional de indumentaria, es la tendencia a utilizar patrones de confección muy sencillos y básicos. Obteniendo como producto final, prendas simples, geométricas y sin una estética muy variada entre sí. Si bien, este estilo de prenda tiene un usuario que disfruta de la estética minimalista y holgada que proporcionan los patrones sencillos con los que trabajan estos diseñadores, para aquellos que no se sienten representados por este estilo, no tienen muchas más opciones estéticas dentro del mercado de autor nacional.

USUARIO

Patronaje

Este sistema de patronaje o técnica está dirigido a la persona que posee un interés en el área textil del diseño, ya sea en forma profesional o amateur. Gusta de experimentar con diversas técnicas y desafíos. Es una persona que está dispuesta a invertir recursos en talleres, libros y materiales para aprender más sobre su área de interés. Es apasionada e invierte tiempo real en sus proyectos y metas profesionales tanto como las personales. Le interesa mucho la sustentabilidad y está muy consciente del problema ambiental que ha causado la industria textil, aun cuando le resulte complejo vivir completamente protagonizada por vestimenta slow fashion por temas monetarios. Esta persona trata de mantener sus compras no ecológicamente responsables al mínimo, tiende a ser tentado con productos del fast fashion, por lo que igual tiene un pequeño exceso de prendas en su guardarropas. Sin embargo, este usuario compensa sus "compras culpables" realizando otras actividades y actos para reducir su huella de carbono y vivir ecológicamente.

Indumentaria

La mujer que despliega esta indumentaria única sobre su cuerpo es aquella segura de su forma personal de vestir y disfruta la imagen que proyecta a través de lo que usa. Cree en la expresión única e individual por medio de la vestimenta. Es femenina y sexy, por esto le gusta resaltar su figura, no esconderla.

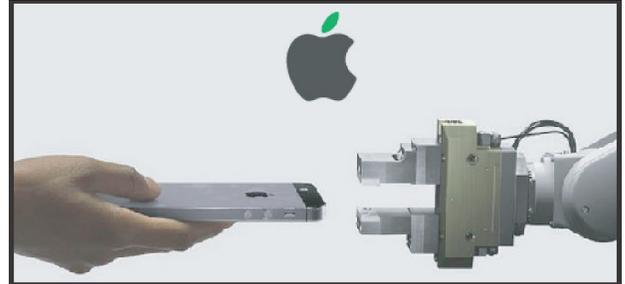
Es alguien que está dispuesta a invertir dinero en su guardarropa. Su cualidad apasionada la hace enamorarse perdidamente de las prendas y objetos.

No tiene miedo de probar nuevas experiencias y nuevos estilos porque entiende que el mundo es un lugar cambiante y que debe evolucionar con el. Por esto también es muy consciente del cuidado que requiere el planeta, y hace lo que está a su alcance para ser lo más sustentable posible.

REFERENTES

1.- Robot "Daisy" & Programa "GiveBack", de Apple:

Programa ecológico de Apple para reutilizar iPhone`s usados, a cambio de un canje de crédito en la misma tienda. El smartphone luego pasa a las manos de "Daisy", un robot desmantelador que separa los componentes del aparato para ser reutilizados, y crear nuevos teléfonos.

2.- "Don't Buy This Jacket" ad, de Patagonia:

Publicidad en The New York Times de Patagonia, para un *Black Friday* en Nueva York (2011). Creada para *Common Threads Initiative*, con el propósito de desincentivar el consumismo.

ANTECEDENTES

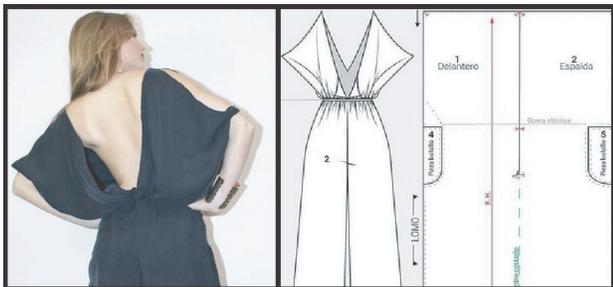
1.- *Transformational Reconstruction*, de Shingo Sato:

Sistema de patronaje y confección en 3D que trabaja adaptando las pinzas de un patrón básico, con líneas geométricas para crear indumentaria innovadora. Creado por el diseñador japonés Shingo Sato.

2.- 12NA:

Dos Diseñadores argentinos radicados en Chile hacen prendas a partir del reciclaje y la deconstrucción de ropa vintage seleccionada y de restos textiles industriales. Sus piezas textiles son únicas por su materia prima pero repetibles por su diseño. (DOCENA, 2018)

3.- *Zero-Waste Fashion Design*:

Un sistema utilizado por siglos entre diversas culturas. Los pueblos originarios utilizaban naturalmente esta técnica al no cortar las telas que salían del telar y las ocupaban en su totalidad. El término fue acuñado recientemente y por definición significa “el proceso de no descartar nada en la creación de indumentaria” (Tokens, 2017)

4.- “Telas Del Futuro”, Juana Díaz:

“Una propuesta textil de la diseñadora Juana Díaz que integra residuos textiles unidos mediante costuras. [...] Cada pieza es única debido a que las telas con que están confeccionadas dependen de los restos que estén disponibles y el resultado de elaboración es irrepetible” (Juana Díaz, s.f.)

5.- *Eco-Friendly Packaging*, de Puma:

Iniciativa que parte con el rediseño de sus cajas de zapatillas, inventando “*The Clever Little Bag*”. Esta marca también pone mensajes de sustentabilidad, utilizando el recurso del humor y sentido común en sus *hang tags* y otros *packagings*.

PROCESO
DE
DISEÑO

ANTEPROYECTO

Antes de poder convertir este proyecto en una realidad, fue necesario pasar por un proceso de investigación bibliográfica para encontrar los problemas claves que causa la industria de la indumentaria. De esta forma, poder reflexionar sobre alguna forma de mejorar o solucionar alguno de ellos.

Además, se realizó una serie de discusiones verbales y físicas con una muestra representativa de posibles usuarias, con el objetivo de averiguar el interés público sobre este tema en particular.

Paralelamente se realizó una investigación práctica, que consistió en una búsqueda de materia prima con la que pudiera trabajar en el proyecto. Específicamente, se enfocó en materias cuyas vidas útiles se hayan acabado antes de que realmente fuera necesario desecharlos.

Luego, éstos fueron expuestos a una serie de experimentaciones para determinar cuales entregaban resultados más interesantes, hablando desde el punto de vista del diseño.

Entre esta investigación, destaca una realizada con una prenda de segunda mano. Ésta fue desarmada mediante cortes de todas sus costuras. Una vez separadas todas las piezas, se utilizó una parte del sistema de patronaje del diseñador japonés, Shingo Sato; Transformational Reconstruction (éste se explicará extensamente en las siguientes páginas).

Después, utilizando este mismo proceso, se fabricaron dos maquetas con indumentaria descartada y se complementó una estética diferente a la original mediante técnicas de aplicaciones y teñidos, para agregarle valor visual y enmascarar el material reutilizado. Éstas fueron usadas con el propósito de comprender mejor a las posibles usuarias del producto final, mediante una investigación práctica.

Además, durante este proceso, se estudiaron referentes y antecedentes del diseño nacional e internacional, tales como Alabama Chanin, Kate Fletcher, Sass Brown, tonlé, Juana Díaz, 12NA, Zurita, Lupe Gajardo, entre otros. De forma de entender y direccionar, tanto la parte estética del proyecto, como sus fundamentos ecológicos.

Así es cómo se definió, durante esta primera instancia, la premisa del proyecto, constituida de dos partes: sistema de patronaje único adaptado, y la marca que manifiesta a través de una colección de indumentaria, el resultado de esta técnica de patronaje, creando conciencia ecológica en el camino.

Luego de pasar por un proceso de corrección e iteración extenso, se comenzó el desarrollo íntegro de lo que se llamaría "Maxwell Eason Technique", o MET, y su manifestación física en la primera colección de la marca de diseño de autor, FÉNIX.

PLAN DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Para un desarrollo pleno y eficiente de este proyecto, fue necesario realizar un plan de elaboración tareas y etapas que cumplir.

Apegándonos a esta calendarización, el progreso de esta memoria desde su comienzo post-anteproyecto, hasta su finalización se puede ver de la siguiente manera.

Cronograma

		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Memoria de Título	Reuniones sobre <i>feedback</i> de seminario	● ●	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○	
	Analizar referentes y antecedentes gráficos	○ ●	● ● ● ●	● ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
	Testear y decidir gráfica y colores	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ●
	Filtrar info. y completarla a través de investigación	○ ○	● ○ ○ ●	● ● ○ ○	○ ○ ● ●	● ○
	Buscar fotografías y desarrollar imágenes	○ ○	● ● ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ●	● ●
	Desarrollo de figurines	○ ●	○ ○ ● ●	● ○ ● ●	● ○ ○ ○	● ○
	Escribir formulación y desarrollo	● ●	● ● ● ●	○ ○ ● ●	● ○ ○ ○	● ●
	Escribir contexto histórico	○ ○	○ ○ ○ ●	● ● ○ ○	○ ○ ○ ●	○ ●
	Escribir conclusiones	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ●
	Diagramar memoria de título	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ● ●	● ● ○ ○	● ●
MET Maxwell Eason Technique	<i>Naming & branding</i> del sistema	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ● ● ●	○ ○
	Análisis de patronajes en el mercado	● ●	○ ○ ○ ○	● ● ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	Escribir intrucciones MET	○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	○ ○
	Sistematizar proceso de selección de textiles	○ ●	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	Desarrollar proyecciones para el sistema	○ ○	○ ● ● ●	● ● ● ○	● ○ ○ ○	● ●
	FÉNIX	Recolectar materia prima	● ●	● ○ ○ ○	● ○ ● ●	○ ○ ○ ○
Proceso de corte de la materia prima		○ ○	● ● ○ ○	○ ○ ● ●	○ ○ ○ ○	○ ○
Diseñar, armar y construir prendas		○ ○	● ● ● ●	● ● ○ ○	● ● ○ ○	○ ○
Testeo /encuesta para la determinación de la usuaria		○ ●	● ○ ○ ○	○ ● ● ●	○ ○ ○ ○	○ ○
<i>Naming, branding & packaging</i> de la marca		○ ○	○ ○ ● ●	● ○ ○ ○	○ ● ● ●	○ ○
Definición del carácter de marca		○ ●	○ ○ ○ ●	● ○ ○ ●	● ○ ○ ○	● ●
Organizar coherencia de la colección		○ ○	○ ○ ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ○	○ ○
Análisis de precios en el mercado		○ ○	○ ● ● ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ●	● ○
Realizar sesión fotográfica editorial		○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ● ●	● ● ○ ○	○ ○
Preparar desfile		○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ●	○ ○ ● ●	● ○
Realizar registro fotográfico de desfile y <i>backstage</i>	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ○	

Recolección De Materia Prima

Una vez concluido el anteproyecto y considerando que la materia prima era ropa usada, se creó un plan de acción para la recolección de prendas. Se debe destacar que, el objetivo de este proyecto es alargar la vida útil de las prendas que ya no se utilizan y que se encuentran en la categoría de convertirse en desecho o basura. Este punto es crucial en el proyecto, pues no era la idea comprar ropa en las tiendas de ropa americana, sino utilizar piezas de indumentaria en desuso.

Se utilizaron las redes sociales como Instagram y Whatsapp, además de contactar verbalmente a un círculo de conocidos familiares y amigos, explicando el proyecto en breves palabras y pidiendo la donación de cualquier prenda que ya no utilizaba. De esta iniciativa se acopiaron 48 prendas.

Finalizada la recolección, las prendas fueron clasificadas y analizadas de acuerdo al tipo de textiles, tomando en cuenta las observaciones realizadas en la fabricación de las maquetas del anteproyecto.

En este momento se elaboró un cuidadoso sistema de selección de materiales, pues era necesario estandarizar y determinar parámetros objetivos para todos quienes deseen aplicar y trabajar el sistema, Maxwell Eason Technique o MET.

Utilizando el mencionado sistema de clasificación, se determinó cuáles serían las prendas más idóneas para incluir en el proyecto final, cuáles podrían ser utilizadas para experimentar con aplicaciones de color y cuales, definitivamente, no podrían ser utilizadas por estar demasiado deterioradas, de materiales no aptos para la aplicación de color, tejidos de difícil manipulación, entre otros.

Sistema De Selección De Materiales

Para la selección de materia prima se debe considerar:

1.- Tela de la prenda, que contempla dos factores:

- Tipo de fibra
- Tipo de construcción

2.- Ubicación en la escala del estado del material

- Definición de la ubicación de acuerdo al material o tela.

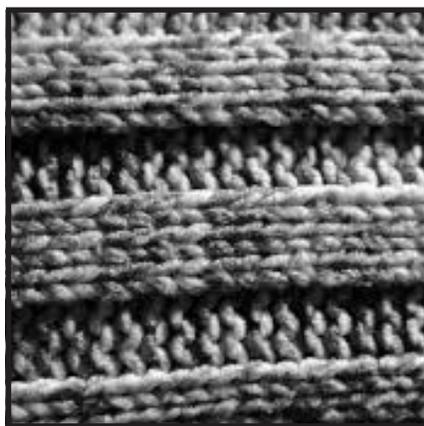
Las prendas se clasificaron de acuerdo a los criterios mencionados, de la siguiente manera:

- Jersey (algodón y/o poliéster)
- Tela rib (algodón y/o poliéster)
- Tejido de lana (real y/o poliéster)
- Cuero/Eco-cuero
- Polar
- Tela de buzo (algodón y/o poliéster)
- Tela de buzo de acetato
- Percal (algodón y/o poliéster)
- Lycra
- Mezclilla o Denim (algodón y/o poliéster)
- Tejido de hilo (algodón y/o poliéster)
- Lino
- Seda (real y/o satín tipo raso)
- Ramio

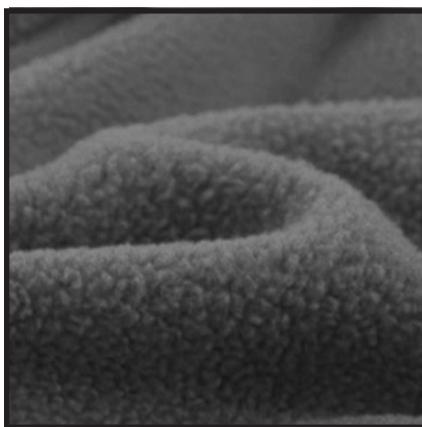
Una vez clasificadas las telas, se determinó cuáles eran más adecuadas para la aplicación de la técnica.

Estas telas debían ser de un desgaste mínimo, resistentes a la manipulación requerida para el armado de la prenda, con el menor nivel de deshilado posible al ser cortado. No es recomendable utilizar telas tejidas como jersey, lycra o lana que pueden perder puntos o destejer, como tampoco aquellas de alto nivel de elasticidad que complica la manipulación sobre el maniquí y que se deterioran con mayor velocidad que las de menor contenido elástico.

Por esto, los siguientes tipos de textiles no se consideran aptos como materia prima para este sistema de patronaje:

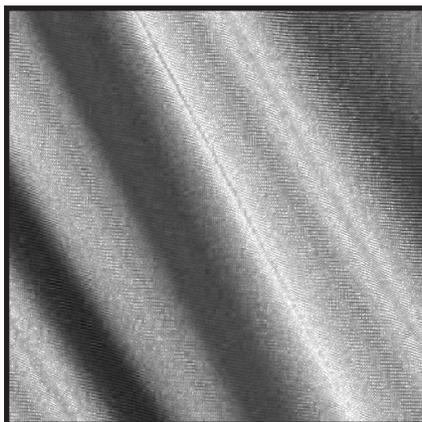

Prendas confeccionadas en lana natural o sintética, de más de 2 mm de espesor, que tienen alto nivel de elasticidad y presentan una gran fragilidad pues se destejen una vez cortadas las piezas. Es también un material muy bultoso, difícil de coser a máquina.

Prendas de polar que tienen una vida útil muy corta pues el material tiende al *peeling* y genera bultos internos al ser cosido.

En este caso particular, este material es demasiado deportivo y no se ajusta a la estética a la cual apunta esta colección.

Prendas de lycra que son difíciles de manejar por su alto nivel de elasticidad y rápido deterioro. Estas telas se desgastan con mucho mayor velocidad que aquellas que poseen un bajo o ningún contenido de elástico.

Secciones de un prenda que se encuentre deteriorado o razgado. Estas deben ser removidas pues acortan la vida útil de la prenda.

Costuras de la prenda. Estas se deben eliminar en lugar de descoser ya que, el material que resulta de sacar la costura es demasiado frágil y no extenderá la vida útil de la prenda.

Una vez categorizada la tela en su tipo de material y construcción, se debe determinar el estado de este.

Muchas de las prendas no estaban en una condición adecuada para ser utilizadas. Otras se encontraban en diversos estados de uso y deterioro de acuerdo al material de confección, tiempo de uso o vida útil.

Esta escala fue creada para ser utilizada por cualquier persona y determinar la viabilidad de la prenda para la aplicación de este sistema.

Escala De Estado Del Material

- # 1 ----- Nuevo o casi nuevo (menos de 3 usos)
- # 2 ----- Prenda en estado aceptable (varios usos pero con un desgaste menor. Sin *peeling* en caso de ser sintético. Sin fragilidad de fibras en caso de ser natural)
- # 3 ----- Prenda con signos de desgaste notable (*peeling* o fragilidad de fibras)
- # 4 ----- Prenda vieja, estropeada, fibras delgada o deformadas, visiblemente gastado

Seleccionando Los Textiles, Aplicando La Escala

Esta segunda clasificación es indispensable para asignarle un número de la escala a cada prenda disponible. Existen distintos niveles de uso pero debe haber una condición mínima en la que debe encontrarse el material para poder trabajar con él y que haga viable el proyecto.

Dicha condición será determinada utilizando la Escala de Estado del Material.

Es importante saber que el número asignado al material de una prenda en desuso, no significa lo mismo de un género a otro. Explico; si una tela de mezclilla o cuero natural se le asigna un estado # 3, es decir, prenda con signos de desgaste notable, se puede reutilizar este material, confeccionando una hermosa pieza que tendrá nueva vida y look contemporáneo.

Por el contrario, una tela de algodón delgado que se ubica en el mismo # 3 en la escala, con notable signo de desgaste y fragilidad de fibras, no deberá ser utilizada pues no cumplirá con el objetivo de alargar la vida de la prenda en su nuevo estado.

Esta condición mínima se determinó de acuerdo al estudio realizado y los valores fueron asignados de la siguiente manera:

CONDICIÓN MÍNIMA DE CALIDAD TEXTIL	TEXTILES UTILIZABLES PARA TÉCNICA MET
------------------------------------	---------------------------------------

- # 1 ----- Tela Rib (algodón y/o poliéster)
- # 3 ----- Cuero/Eco-cuero
- # 1 ----- Percal (algodón y/o poliéster)
- # 3 ----- Mezclilla o Denim (algodón y/o poliéster)
- # 2 ----- Lino
- # 1 ----- Seda (real y/o satín tipo raso)
- # 2 ----- Ramio
- # 2 ----- Lona (algodón y/o poliéster)
- # 2 ----- Gabardina (algodón y/o poliéster)
- # 2 ----- Terciopelo/Plush (algodón y/o poliéster)

Si el tipo de tela de prenda cumple con las características iniciales, pero no cumple con su "Condición Mínima De Calidad Textil" se categoriza como no es apta para utilizar.

Al final de todo el proceso de selección, se aprobaron 12 prendas para ser utilizadas en la primera colección de la marca y se separaron 10 prendas para experimentación de aplicación de color.

TESTEOS & ITERACIÓN

Una vez definida la técnica y materiales que se utilizarían para poder hacer una propuesta, se desarrollaron dos prototipos en la etapa del anteproyecto. Estos podrían mostrar lo que se podía construir con la técnica de patronaje adaptada que se estaba desarrollando.

Se construyeron dos tops, con prendas de algodón blanco. Esto permitió que fuera más fácil experimentar con las distintas terminaciones que se le podrían dar, para lograr disimular la apariencia reutilizada de estos textiles. En ese caso, se utilizó teñido tradicional con anilina y aplicaciones de mostacillas en una maqueta, y aplicaciones de color con anilina en gotario en la otra.

Una vez listos los prototipos, se realizó una evaluación personal de aspectos positivos de esta técnica, aspectos mejorables y complicaciones de la materia prima. Para luego realizar la primera encuesta en línea y comenzar a identificar un usuario.

Ésta, se difundió vía e-mail, Whatsapp y redes sociales como Facebook e Instagram, y era dirigida a mujeres entre 18 y 60 años. Se enfoca principalmente en el gusto personal de cada una, de su estilo de vestir, su agrado de los prototipos y su nivel de interés en saber de su transformación previa.

A grandes rasgos, los resultados revelaron que, si bien la información sobre la transformación por la que pasa cada prenda era muy interesante para la mayoría de las mujeres que contestaron, estas maquetas textiles tenían rasgos de ropa para un rango etario adolescente, por su exposición de ciertas áreas del cuerpo. Pero tenían una estética demasiado vanguardista para que niñas de esa edad quisieran utilizarlas.

Luego de esta importante retroalimentación del público, se decidió un camino de usuario aproximado. Se reformuló el proyecto con algunas correcciones y comenzó el desarrollo la estética oficial de la colección que manifestaría el uso de este nuevo patronaje.

Una vez planificada, se comenzó la construcción de esta colección, tomando en consideración toda la información pertinente obtenida del primer testeo digital. Con tres prendas terminadas, y fotos sacadas de estas en un ambiente casual, se realizó la segunda encuesta para definir por completo a la usuaria. Ésta, también se difundió por los mismos medios que la primera, y era dirigida a mujeres entre 20 y 50 años. Se enfocó en los adjetivos que creían describir los looks que se les mostraban en el cuestionario, si eran de su agrado y su nivel de interés en saber de su transformación previa.

Los últimos resultados mostraron una lista de adjetivos subjetivos que podrían ser positivos para algunas y negativos para otras, pero con una clara línea de estética que usaría y compraría una usuaria específica. También mostró un persistente interés por la transformación de las prendas.

Con esta información, fue posible re diseñar unos detalles en las prendas por construir de la colección, además de prestar suficiente información para redactar a la usuaria de este proyecto.

EL PROYECTO

SISTEMA DE PATRONAJE

Maxwell Eason Technique

El Maxwell Eason Technique, está conformado por los apellidos de su creadora. Éstas iniciales forman la sigla MET, que es una palabra corta y fácilmente pronunciable en inglés y español.

MET apunta a ser aplicable por cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, que tenga interés por la innovación textil. Por esto, su nombre, está en una lengua universal, el Inglés.

Este sistema consiste en una adaptación del patronaje original Transformational Reconstruction (TR) del diseñador japonés Shingo Sato, para que funcione en otro contexto material. En lugar de crear prendas originales con telas nuevas, se utiliza ropa en desuso como materia prima.

Para entender mejor este proyecto, primero es necesario comprender el funcionamiento del sistema de patronaje en el cual está basado.

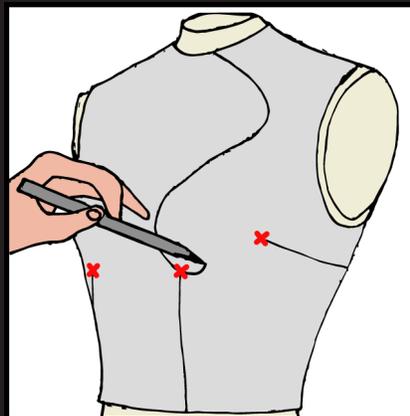
Transformational Reconstruction, by Shingo Sato

Entendiendo el Proceso

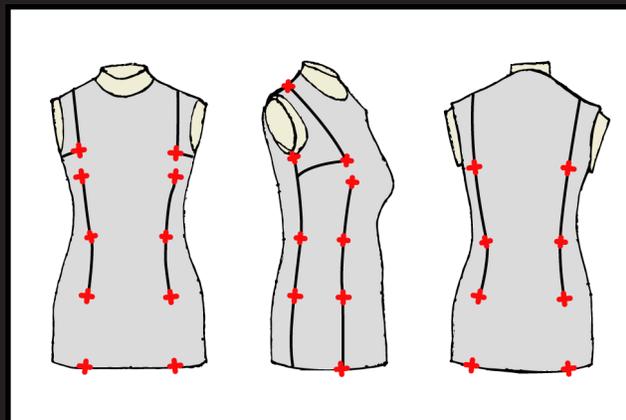
La idea básica detrás de TR Design es crear una prenda trabajando de forma tridimensional, sobre un maniquí con proporciones humanas. No como la forma tradicional de patronaje que funciona con moldes en dos dimensiones, que luego se unen para caber sobre un cuerpo (como fue explicado en el marco teórico).

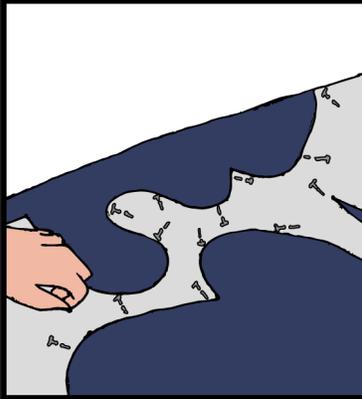
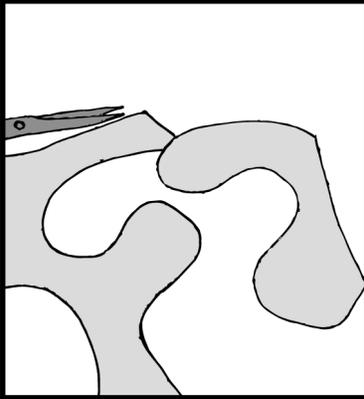
Lo primero es crear una muselina del tipo de prenda que desee hacer y luego colocarla sobre el maniquí. Cuando se habla de muselina, se refiere a una prenda de prueba hecha de tela de poco valor, que tiene el objetivo de verificar el ajuste de la prenda.

El siguiente paso es dibujar el diseño que se desee, directamente sobre la muselina. Utilizando líneas continuas, se debe dibujar, pasando sobre algunos puntos clave en la muselina, mostrados en la siguiente imagen.

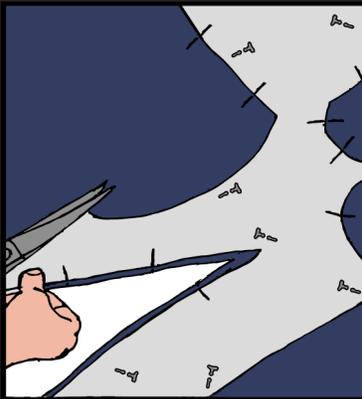
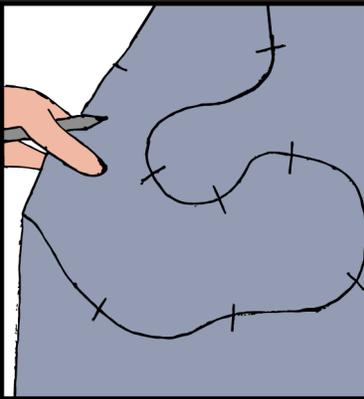

Los puntos más importantes mostrados en la imagen, son los vértices de las pinzas de la muselina original. Las pinzas son pliegues de tela doblada que se estrecha y se cose para dar forma a una prenda, por ejemplo en el busto de la mujer.

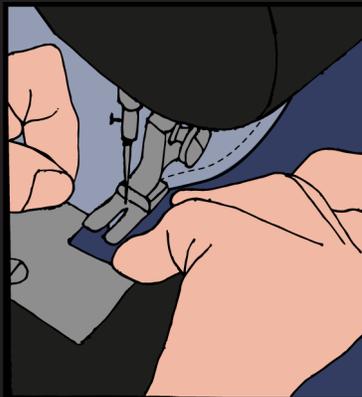
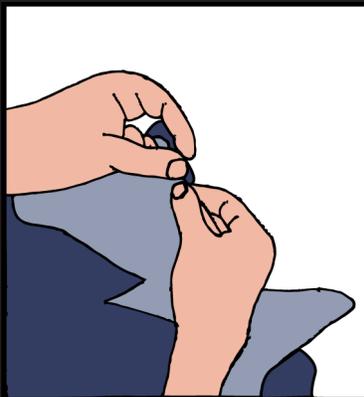
Una vez hecho esto, se quita la muselina del maniquí y se corta por las líneas dibujadas.

El resultado serán piezas largas e irregulares de material, que pasarán a ser utilizadas como moldes para marcar su forma en el textil/es definitivo/s.

Es necesario hacer algunas marcas (por el revés de la tela nueva) de referencia para facilitar la unión de las piezas en el material nuevo.

Luego, se debe cortar el textil final por las líneas marcadas.

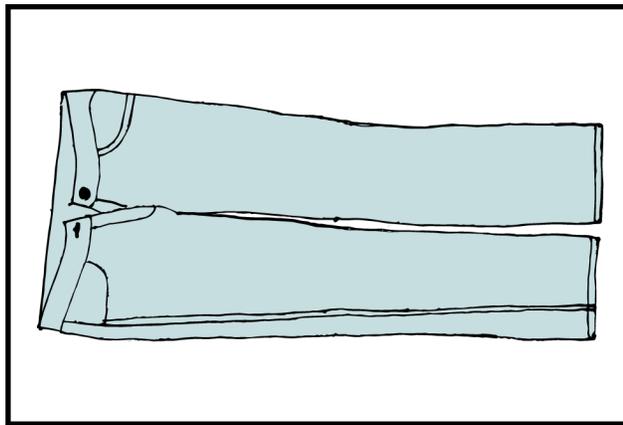

El último paso es unir y coser todo junto, utilizando las marcas de referencia para hacer que las piezas calcen.

El resultado es una prenda con costuras irregulares no tradicionales.

Maxwell Eason Technique

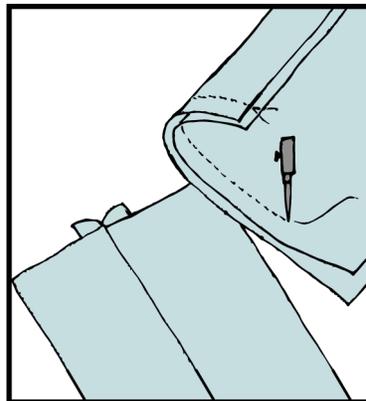
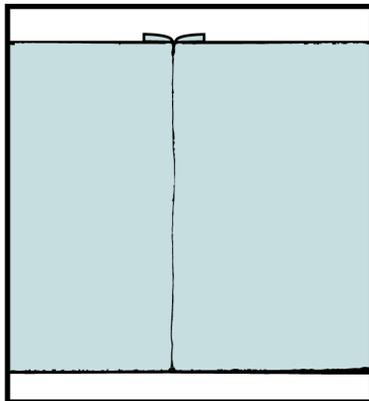
Una vez seleccionando el material, se podrá comenzar la transformación de la prenda de segunda mano.

Recordar que la fabricación de este sistema está basada en el TR, explicado anteriormente, por lo que es necesario tener un maniquí con muselina, sobre el cual construir y marcar las líneas de pinzas importantes.

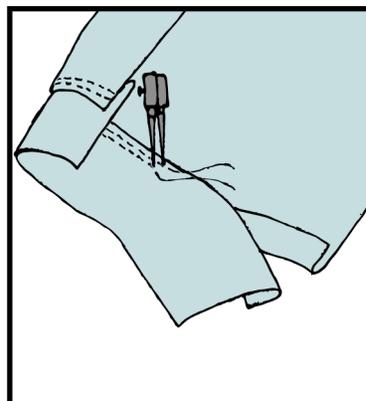
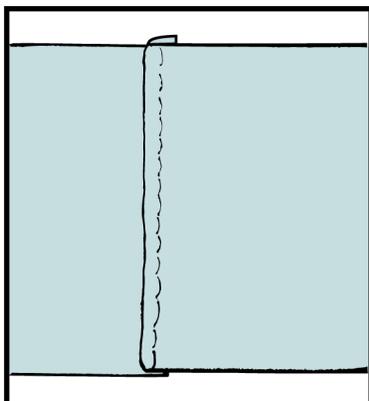
Proceso De Corte

Para empezar con el proceso de corte, lo primero es ubicar e identificar todas las costuras de la prenda.

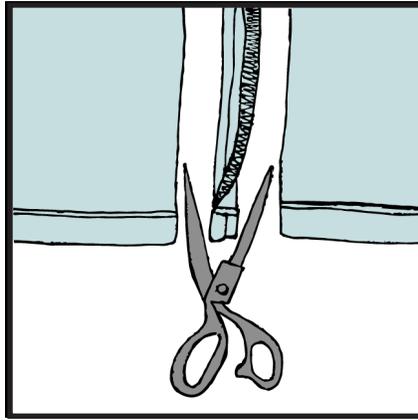
Hay dos posibilidades de corte: las costuras superpuestas o las costuras solapadas.

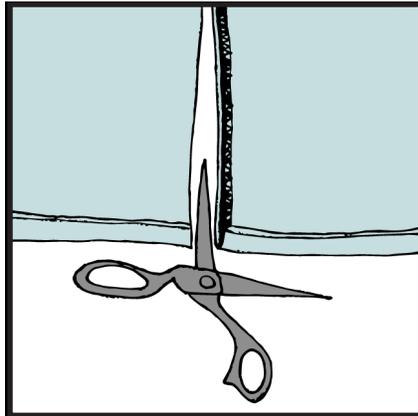
La **costura superpuesta** generalmente comienza con dos o más piezas de material superpuesto uno sobre otro y unido cerca del borde interior de la prenda con una o más filas de puntadas. (Coats, 2018)

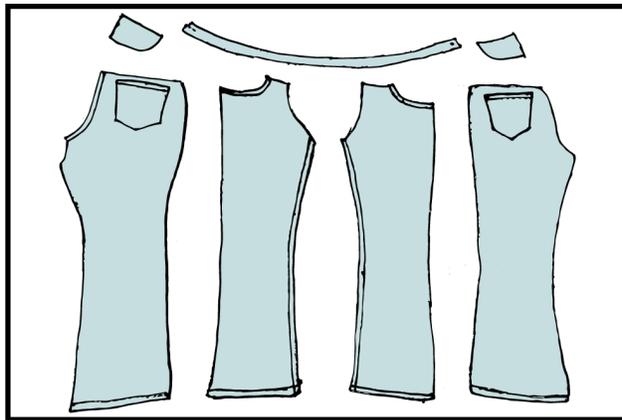
Por otro lado, en la **costura solapada**, el borde de una de las piezas de material es doblada y presionada contra la otra pieza que se desea unir. Luego, ambas son unidas con una o más filas de puntadas. Una de las más populares de esta clase de costura se utiliza en los pantalones tipo jeans para tener bordes más resistentes. (Coats, 2018)

Si la costura original es superpuesta, entonces es necesario separar estas dos piezas de tela cortando y eliminando la costura que las une. Este proceso es más fácil si se da vuelta la prenda trabajando por el inverso, como se muestra en la imagen. El pedazo de tela con costura se desecha.

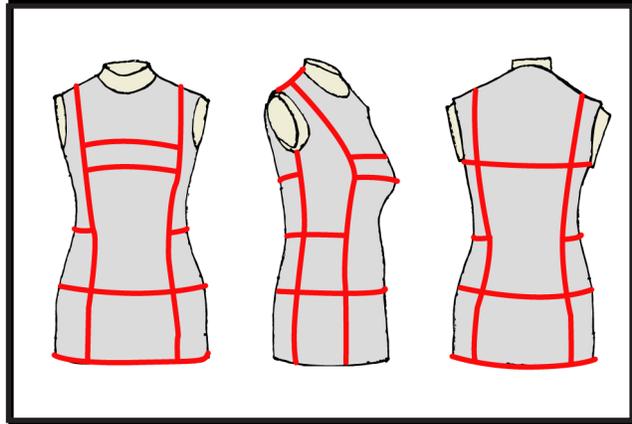

Si la costura original es solapada, y la tela es del tipo que no deshilará con facilidad, solo es necesario hacer un corte que separa ambos pedazos de tela, al raz del dobléz de la costura, como se muestra en la siguiente imagen.

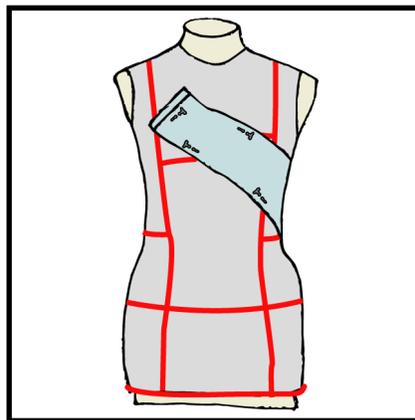

El resultado de este proceso serán piezas textiles irregulares de diversas formas y tamaños, como muestra la imagen.

Proceso De Armado

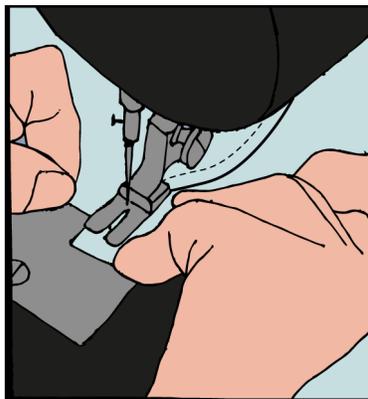
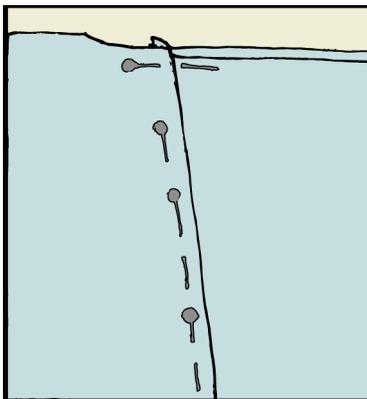

La construcción consiste en sobreponer las piezas textiles irregulares (obtenidas luego del proceso de corte) sobre el maniquí, asegurando que las costuras que vayan a unir estas piezas intercepten en cualquier sección las líneas de pinzas marcadas en la muselina, indicadas en la siguiente imagen.

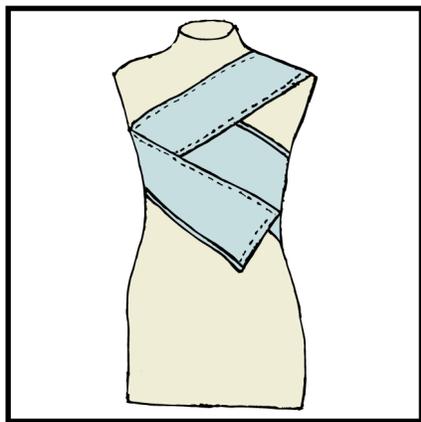

La mejor forma de hacer que rinda el material es posicionar las piezas de forma diagonal, ya que así, las piezas más largas, lograrán interceptarse sobre una mayor cantidad de líneas de referencia. Las piezas se deben ir afirmando entre sí con alfileres, como se muestra en la imagen.

Proceso De Construcción

Una vez terminado el proceso de armado, solo se debe desmontar del maniquí desarmando alguna de las uniones (este podrá ser el lugar donde irá el sistema de unión final de la prenda), y coser por los lugares donde se acoplan las piezas con los alfileres. Se debe tener precaución al acomodar estos alfileres y dobleces, para un oficio estético más prolijo.

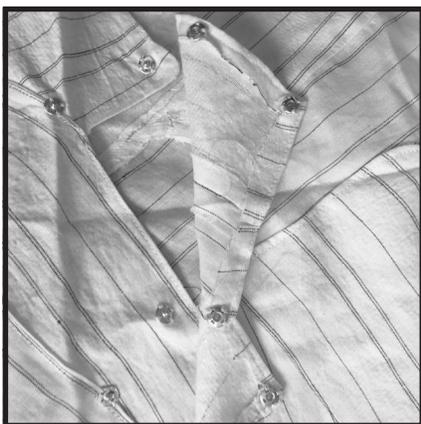
El resultado final es una prenda única, cargada de costuras y fabricada de materiales reutilizados.

En el caso de esta imagen, se vé un *crop top* de forma original y asimétrico.

Proceso De Terminaciones

Debido a la forma poco tradicional de armar estas prendas, los métodos de cierre, varían entre botones de presión, machos y hembras y cierres invisibles. Esto incluye la reutilización de los botones que fueron separados de sus prendas originales para ser transformadas.

El tipo de cierre que se utilice en cada creación, depende de cuales son las necesidades y características de cada prenda.

Los botones de presión son utilizados cuando el lugar del sistema de unión tiene una forma poco usual y muy particular. Permiten cerrar prendas que no tienen otra forma más clásica de unirse, pero no tienen mayor resistencia por lo que deben ser aplicados solo a prendas que no requieran de un sistema de cierre muy fuerte.

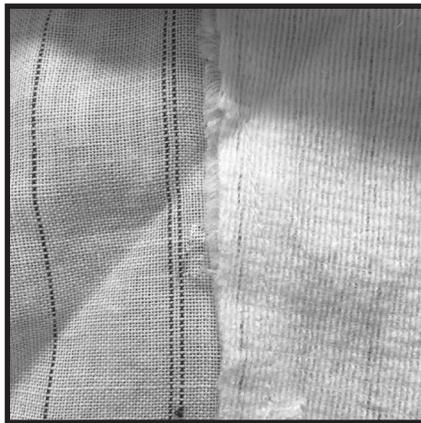
Los cierres invisibles son utilizados cuando el lugar del sistema de unión tiene una forma mas bien recta y sencilla. Permiten cerrar prendas que requieren de un sistema de cierre fuerte y resistente, pero no son aplicables a todas las prendas fabricadas con esta técnica debido a su particular construcción.

Las terminaciones del reverso de cada prenda, también depende de cada circunstancia particular.

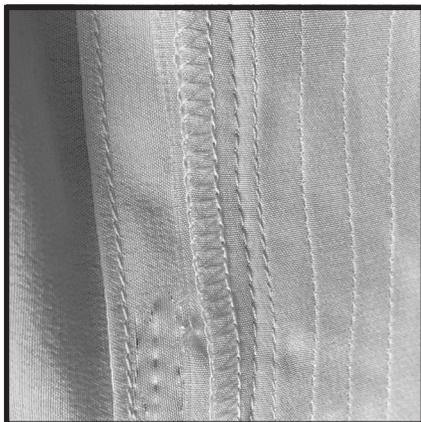
Las terminaciones del reverso de cada prenda, también depende de cada circunstancia particular.

Algunas prendas son forradas en el interior con otras piezas textiles para cubrir sus costuras interiores. Esto aporta valor a la prenda ya que, además de tener un resultado muy prolijo, puede aportarle un color o textura contrastante. Esto se hace solo con las prendas que lo necesitan, debido a que la cantidad de tiempo y trabajo se duplica fabricando y uniendo el forro. Por ende incrementa sustancialmente su costo.

Para otras prendas, se utiliza entretela planchada en su interior para aplanar y esconder las costuras, emparejándolas. Esto hace menos molestas las costuras en piel de la usuaria, pero genera más cuerpo y rigidez a la prenda. Este factor puede ser utilizado a conveniencia del diseñador.

Aquellas prendas que tienen la posibilidad de ser terminadas con costura Overlock, fueron resueltas de esa forma. Este es el tipo de terminación más rápida y simple, pero puede crear bultos significativos si la tela es muy gruesa o si la prenda tiene muchas costuras.

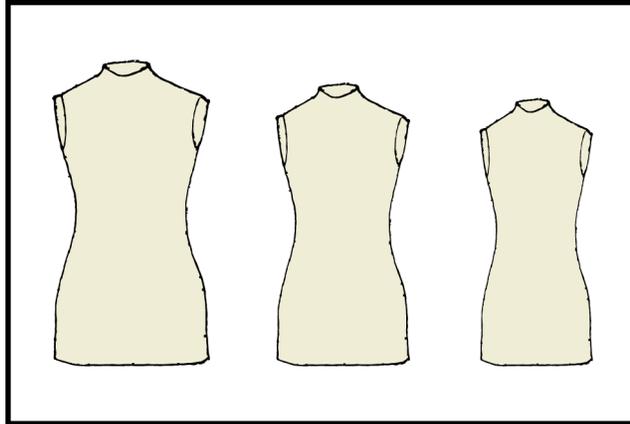
Restricciones De Creación

Debido a su forma de confección exclusivamente con maniquí y líneas críticas de intersección, este sistema de construcción permite la fabricación de los siguientes tipos de prendas: tops ajustados u holgados, vestidos con faldas ajustadas o sueltas, chaquetas/abrigos ajustados o semi-holgados, prendas tipo kimono, faldas ajustadas o sueltas, o pantalones semi-holgados.

Sistema De Tallas

Al ser un sistema de patronaje en 3D, las tallas se determinan dependiendo del "cuerpo" donde se construya la prenda. Ese "cuerpo" es un maniquí con los líneas clave marcados sobre él (ya sea directamente o usando la muselina), por lo que para obtener distintas tallas, se necesitan distintos maniqués.

Debido a esto, y para no agregar mayor complejidad, las tallas que abarca esta marca son tres; S, M, L. Tres maniqués, de tres tallas diferentes, para tres prendas construidas con los mismos puntos clave, pero para tres tamaños de cuerpo.

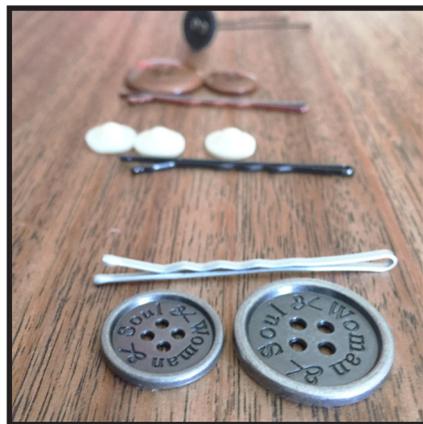
Construcción de Accesorios Complementarios

La diversidad y cantidad de botones recolectados en el proceso de desarmado de prendas es significativa y no todos fueron reuqueridos para sistemas de cierre de las nuevas prendas. Por lo tanto, se analizó las posibilidades de reutilización de otra manera, obteniendo como resultado el diseño y confección de una serie de accesorios dentro la misma colección de indumentaria.

Al igual que las prendas hechas de material difícil de relacionar entre sí, se fabricaron con materia prima recolectada aleatoriamente. Jugando con la complicada relación entre sus colores y formas, estos botones logran aportar al mensaje de reutilización de este proyecto.

Los accesorios consisten de aros, prendedores y horquillas decoradas con estas pequeñas piezas.

Escogidos de forma cuidadosa, los botones fueron unidos mediante una pequeña cantidad de soldadura plástica a la pieza necesaria para generar los distintos tipos de accesorios. Los botones de tonalidades más frías fueron combinados con alambres, alfileres de gancho u horquillas de metal plateado. Los botones de tonos cálidos fueron unidos a sus bases de metal dorado.

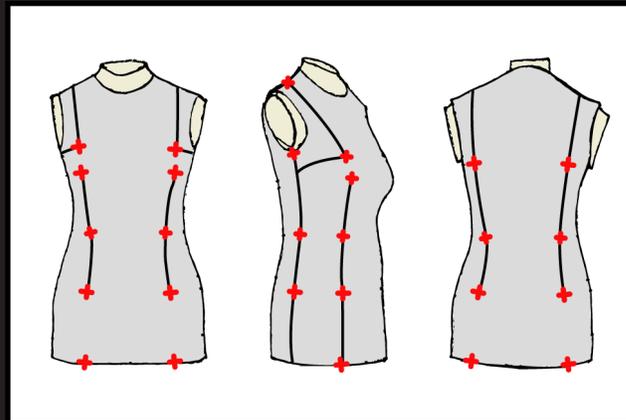
SEPARANDO A SATO DE MAXWELL

Uno de los primeros desafíos que surgió en el diseño del proyecto, fue separar las características críticas del *Transformational Reconstruction* que se utilizarían para redactar el nuevo sistema de patronaje, y cuáles no.

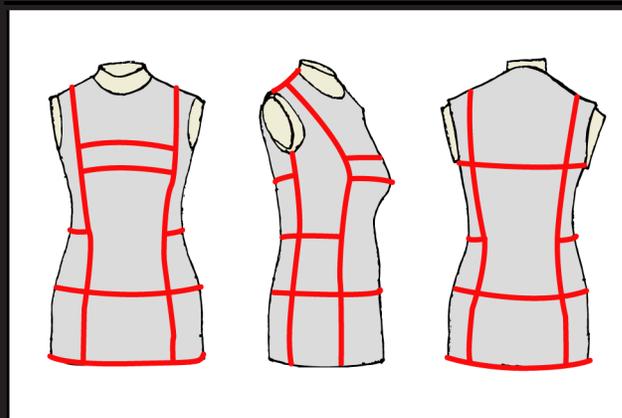
El aspecto de diferencia más evidente fue que el sistema japonés, utiliza material textil nuevo. Además, el proceso de cortado de este, va directamente relacionado con el diseño de quien le dibuja las líneas a la muselina original. El nuevo sistema, en cambio trabaja con material textil reutilizado, específicamente indumentaria de segunda mano. Por el otro lado, este proceso de cortado no es de elección propia, ya que se debe hacer por las líneas de costura ya existentes de la prenda original. También, el proceso de armado de la nueva prenda será limitado por las posibles formas de colocar las piezas irregulares que resultaron del proceso de cortado.

Bajo esta premisa, todo aspecto de contexto material es diferente en ambos sistemas. Las estéticas de diseño que muestran los productos finales de cada uno, lo evidencian a simple vista.

Por otra parte, están los puntos clave, o vértices de las pinzas, por donde deben pasar las líneas de diseño, que se dibujan sobre la muselina en el sistema de *Transformational Reconstruction*. En la etapa de anteproyecto, estos puntos fueron utilizados como referencia para la construcción de las primeras dos maquetas. Sin embargo, luego de realizar una experimentación práctica más extensa, construyendo nuevas maquetas, se dio un paso más adelante. Se halló que no es necesario usar solo los vértices de las pinzas exclusivamente como puntos clave para armar las nuevas prendas, hablando en el contexto material reutilizado. En la construcción de prendas con piezas textiles de ropa descartada, solo es necesario asegurar que las costuras que unirán estas piezas, intercepten en cualquier parte las líneas de pinzas marcadas en el maniquí o muselina original. La diferencia se puede apreciar mejor en las siguientes imágenes:

En este maniquí, podemos ver marcadas las áreas donde necesariamente deben interceptar las líneas de corte, unión y costura que se dibujaran para armar una prenda con el sistema TR.

En este maniquí, podemos ver marcadas las áreas donde necesariamente deben interceptar las líneas de unión y costura para armar una prenda con el sistema MET.

ESTÉTICA QUE PRODUCE

Características & Estilo

La estética que produce la técnica MET en las prendas es una reacción generada por las características de construcción necesarias para la metamorfosis y adaptación de la prenda en desuso a la nueva pieza

Sin embargo, existen otras propiedades estéticas que son decisiones propias de la diseñadora

Algunas de las características principales de esta reacción en el uso de este patronaje, y que se visualizan en la colección son producto de la aplicación del patrón, se generan múltiples uniones y costuras recargan la prenda de en líneas diagonales.

Las faldas y vestidos tienden a ser cortos por delante y más largos por detrás, una elección de la diseñadora, que gusta de crear prendas con más de un grado estético de interés. Por ejemplo, las faldas y mangas tienen ciertas características al estar estáticas pero al incorporar movimiento se vuelve más atractivo visualmente. Los escotes asimétricos, ruedos anchos y la cintura ceñida en la mayoría de las prendas también son de estilo propio de la diseñadora y la marca. Estas son creados así para atraer la mirada a las curvas del cuerpo que las usa, y además generar la silueta simétrica que se repite a través de esta colección.

También fue decisión de la diseñadora confeccionar todos los pantalones tipo *culotte*, esto es que se asemejan a una falda, siendo ceñidos en la cintura y que se van ensanchando hasta terminar a mitad de la pantorrilla, pueden ser abiertos por la parte frontal hasta la rodilla o cerrados completamente. Adicionalmente es una consecuencia estética de la construcción por medio de este sistema de patronaje, que los pantalones se ensanchen desde la cintura hacia abajo.

Este efecto estético se repite al momento de confeccionar las mangas de una prenda, por lo que también es una alternativa preferir la confección de una mayoría de tops sin mangas, en especial al momento de confeccionar ropa para una colección veraniega, como esta.

En aquellas piezas con mangas, estas son abiertas y de características ligeras, que generan el mismo efecto que las faldas en movimiento. Cabe recordar que el sistema MET es construido sobre un maniquí, que impide que las piernas de los pantalones y mangas se confeccionan ceñidos al cuerpo.

Experimentación

El mayor beneficio de trabajar con materiales de segunda mano es la reducción de desechos textiles. Sin embargo, existen desventajas en la utilización de materias primas reutilizadas.

La ventaja del textil nuevo es que este se amolda a las necesidades del diseñador. El textil reciclado en cambio, está limitado, pues ya posee una forma determinada y el creador debe acomodar su diseño a esta.

A modo de ejemplo, cuando una prenda es seleccionada y se tiene en mano los mejores materiales, aún pueden surgir inconvenientes que bajarán el valor de la prenda, tales como manchas, rasgaduras o puntos corridos.

Se realizó una experimentación con diversas técnicas para la incorporar color de diferentes maneras, para disimular o camuflar las imperfecciones y aprovechar al máximo el material. Las siguientes técnicas se testearon sobre una selección de prendas representativas:

- Teñido de anilina con gotario
- Teñido de anilina tradicional
- Pintura en aerosol
- Decolorado con cloro en gotario
- Decolorado de cloro en aerosol
- Decolorado de cloro tradicional
- Pintura acrílica con pincel

Finalizadas estas pruebas de color, se llegó a la conclusión que los procesos más aptos o adecuados para disimular el aspecto "usado" del material son el teñido con anilina tradicional y el decolorado con cloro tradicional; esto porque plasman un color uniforme en el textil. Sin embargo, ambos procesos descritos generan desgaste en alguna medida en el material y solo debe ser aplicado en aquellas prendas que sean necesarias y puedan soportar la erosión que causan estas intervenciones.

COHERENCIA SINGULAR DE LA COLECCIÓN

Tradicionalmente, al diseñar una colección, hay un cuidadoso manejo en las decisiones que definirán qué tan fluida y unida es la estética de las prendas entre sí. En general, uno de los primeros pasos es la elección de las telas con las que se trabajará. Éstas deben funcionar junta y separadamente, ya que se tienden a usar los mismos materiales en distintas combinaciones para más de un atuendo en la misma colección. También, se tiende a usar los mismos tipos de sistemas de cierre, texturas, estampados, accesorios y paleta de colores.

Éste, no es el caso de la colección Primogénita de FÉNIX. Su uso de ropa desechada como material de fabricación no permite que esta característica se cumpla de forma usual. La materia prima pasa por un proceso de calificación del estado del material y lo que haya sido encontrado en condiciones trabajables, luego se designa con distintos propósitos. Cada colección se debe hilar de forma diferente dependiendo del material del que se disponga.

Por esta misma razón, todas las piezas originales de la marca trabajan en conjunto con básicos de carácter homogéneo, para crear un equilibrio en cada *look*. Entre la estética cargada de las prendas únicas y la simplicidad de los básicos, yace la imagen que se quiere proyectar.

La continuidad entre las piezas que conforman específicamente esta colección se basa en la claridad de colores que evoluciona a tonos cada vez más oscuros a medida que progresa la colección. También se puede percibir un cambio del tipo de prenda, comenzando con ejemplos casuales de ropa de día, pasando por piezas de contexto más serio, y terminando con ropa de contexto nocturno.

Partiendo con los primeros tres atuendos, predominan los blancos, crudos y unos cuantos colores deslavados. Pasando por la siguiente sección, donde los colores claros y oscuros comienzan a cruzarse. Terminando con mucho negro y prendas con brillos metalizados, para acentuar su carácter nocturno festivo.

G
N
D
N
A
R
B

FÉNIX

Manifiesto

El nombre fénix, proviene del antiguo griego y habla de una criatura mitológica aviaria de larga vida que se regenera cíclicamente. Para poder vivir tantos años este pájaro envejece, explota en llamas y de sus cenizas vuelve a nacer la misma ave. Por esta razón, semejante palabra no puede ser usada de forma ligera. Vine cargada de significado y sentido metafórico y por eso esta marca lleva su nombre. FÉNIX no es tan solo indumentaria, es algo que solía ser viejo e indeseado, y que debió ser destruido para volver a renacer. Su reencarnación es nueva, joven y lista para cumplir una nueva vida, con un propósito claro y noble.

Logo

Tipografía

Charlevoix Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! " \$ % & / () = ? ; * ^ ` ~ _ : ; " ' - { } [] , ' @ " "

Aplicaciones

Packaging & Hangtags

Dado los principios sustentables de FÉNIX, cualquier tipo de packaging plástico queda descartado. El contenedor que utilice esta marca debe ser reutilizable y atractivo para la usuaria.

Será una caja de cartón reciclado, de armado plegable y desarmable, en color blanco o negro según el tamaño del envío, que tendrá una manilla confeccionada de retazos de costuras, realizado con telas de lino, gabardina, lona, cuero o mezclilla, que resulten como excedentes del proceso y que cumplan con un logo mínimo de 40 cms.

En el caso de las compañías de envío express, estos requieren que los paquetes sean contenedores rígidos que, además, protegen el producto. Este mismo principio se utilizará para las ventas presenciales, donde se aplica el mismo principio y donde la manilla descrita se utilizará para fácil transporte manual.

Los hang tags de las prendas serán acordes a la línea de estética minimalista del resto del packaging.

El hang tag de cada prenda será fabricado con retazos o con textiles que no cumplieron con los estándares de clasificación inicial para ser transformados en prendas Fenix. Para esto sólo se utilizará lona y/o gabardina clara, para que la transferencia de la información y logo a la tela sea claramente legible. Será construido de una sola pieza, que será recortada para que el proceso de postura del tag sea sencillo y rápido.

La etiqueta interior de la prenda será confeccionada de crea nueva debido a que la información de talla debe ser más duradera y resistente al lavado, además y estandarizada junto con un proceso de transferencia se pondrá la información necesaria.

PROYECCIONES

MET Book

Las proyecciones para la parte estructural de este sistema de patronaje consisten en lo siguiente:

Se comenzará la elaboración de un manual de patronaje publicable, con el objetivo de difundir y enseñar esta técnica y permitir, a quien lo adquiera, aprender y fabricar este tipo de indumentaria, siguiendo los pasos descritos.

El MET Book será un manual con fotografías e imágenes que explicará a cabalidad la técnica de patronaje utilizada para crear las prendas de diseño de autor FÉNIX. Contendrá una introducción que ilustrará el contexto ambiental en que nos encontramos a nivel mundial, causada por la industria de la indumentaria de producción masiva.

Explicará de donde se originan los sistemas de patronaje y cómo funciona el sistema básico.

Se ahondará extensamente en los sistemas de selección de materia prima: tipos de telas utilizables, "Escala del Estado del Material" y la "Condición Mínima de Calidad Textil" de cada tipo de tela.

Cubrirá extensamente y en detalle el funcionamiento del Maxwell Eason Technique y se ejemplificará algunas de las características estéticas propias de prendas construidas con este sistema, haciendo hincapié en que este sistema permite fabricar prendas completamente únicas con cada proyecto.

De este modo, la publicación será un manual o curso escrito, para que aquellos interesados en el área de diseño sustentable que, puedan comprender, seguir y aplicar esta técnica.

Dicha publicación será anunciada y promocionada por la red social y página web de la marca FÉNIX, ya que es esta técnica la utilizada en la creación de esta marca de indumentaria sustentable.

La elección de la publicidad digital se hace apegándose a los mismos principios de sustentabilidad, reducción de desechos y mayor conciencia ecológica que la marca de indumentaria.

Se pretende publicar el MET BOOK en dos idiomas. Como su nacimiento y su creación ha sido en Chile, este debe ser publicado en español para darse a conocer en forma local y nacional en primera instancia y, como su objetivo es ser un sistema de patronaje universal aplicable por cualquier persona, requiere ser publicado en inglés, como idioma universal.

El primer paso será la elaboración del texto e imágenes, se definirá el estilo gráfico y se diagramará una maqueta apta para una editorial, de preferencia alguna que permita a futuro publicar en forma internacional, para abarcar un universo de lectores más amplio y difundir internacionalmente el trabajo del diseñador chileno.

Paralelamente se iniciará el proceso de protección de los derechos de autor. Esto es la inscripción de obra intelectual en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), solicitando el registro de la obra, proceso que se efectúa vía internet, llenando la ficha y realizando el pago correspondiente.

Finalmente, se preparará y organizará un workshop o curso en la ciudad de Santiago con cupos reducidos, con el fin de impartir, motivar y enseñar a los asistentes sobre la técnica MET y darles la confianza para atreverse a seguir los pasos necesarios con el apoyo del MET Book.

Logo

Tipografía

Baskerville
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! " \$ % & / () = ? : ; * ^ _ ` ~ , . - { } [] ' @ "'''

Aplicaciones

Mock-Up

FÉNIX

Las proyecciones para esta parte del proyecto constituyen varios segmentos diferentes.

En el área de ventas de la marca, se planea comenzar a vender, una vez terminado el proyecto académico, a partir de principios de enero, vía Instagram en un comienzo y durante la venta de la primera colección. Al hacer esto, todavía queda una gran parte del clima cálido por delante, teniendo tiempo para lograr las ventas de estas prendas de naturaleza veraniega.

El diseño y fabricación de la segunda colección en marzo del 2019, se promocionará a través de una pagina web, medio por el cual se realizarán las ventas. Junto con el lanzamiento digital de la segunda colección de FÉNIX, se planea participar en diversos espacios de venta de diseño nacional y Pop Up Stores esporádicos, para afianzar la interacción física con la usuaria y clientas.

Emulando mi antecedente de eco friendly packaging de Puma, existirá una línea original de packaging para educar a quienes adquieran estos productos y lograr una difusión de ideas sustentables, creando conciencia acerca de los desechos que produce la industria de la indumentaria de producción masiva.

DIFUSIÓN

Este proyecto dará a conocer principalmente a través de la plataforma digital *Instagram*, que es actualmente un espacio muy propicio para esto y que acoge y difunde, proyectos independientes de diferentes características y ámbitos, cada vez con mayor frecuencia. "La creciente tendencia a valorar el diseño de autor y los productos hechos a mano genera un espacio óptimo [...]" (Bonczos, 2018) para la difusión de este proyecto. Tanto para la parte de indumentaria de diseño de autor, como la parte del sistema de patronaje.

En un comienzo, el objetivo es utilizar esta red social para realizar las ventas de la marca. Por esta misma vía se dará a conocer las instancias de puesta en valor de la colección, como fue el Desfile de Indumentaria, cierre de *Open Day* Diseño UC 2018.

Este último mencionado fue la primera vez que fue exhibida al público, la colección Primogénita de FÉNIX. El evento fue anunciado al público general, se realizó un registro fotográfico backstage y del desfile, que fue publicado posteriormente.

Otro foco de venta serán todos aquellos hitos o eventos de venta presencial tales como las de venta en espacios de diseño nacional y *Pop Up Stores*.

Por medio de Instagram se publicaran campañas digitales de la marca y se consentizará a los seguidores sobre los desechos que produce la industria de la moda rápida, incentivando el *Slow Fashion*. Todo tendrá la misma línea gráfica que está diseñada para la futura línea original de packaging sustentable, pensada para crear conciencia entre las clientas y usuarias de esta marca.

Por este medio se publicitará, conjuntamente con la marca, el futuro libro MET, explicando su origen, objetivo y cómo aporta a la causa ecológica de la cual se intenta hacer reflexionar al público.

Por este medio se publicitará, conjuntamente con la marca, el futuro libro MET, explicando su origen, objetivo y cómo aporta a la causa ecológica de la cual se intenta hacer reflexionar al público.

Se utilizará este medio para anunciar fechas y locaciones de talleres donde se enseñará este sistema en forma presencial a grupos de personas en la capital y, de haber interés, en regiones. El contenido de los talleres será transmitido en tiempo real y en vivo para los interesados que no pudiesen asistir personalmente.

Finalmente, se producirá una nota de prensa que explicará tanto el sistema de patronaje y su aplicación para crear prendas de esta nueva marca de indumentaria. En esta se incluirá una breve descripción del sistema MET, su capacidad de generar prendas únicas con ropa en desuso como materia prima.

Se enviará vía correo electrónico e Instagram a los medios de diseño nacional, tales como ModaCL, QuintaTrends, VisteLaCalle, y se contactará a la Directora de producción de desfiles del Hotel Sheraton, Sabrina de León para evaluar la posibilidad de realizar un desfile de lobby para FÉNIX.

INDUMENTARIA

Look Book

Transformación

Costos

Pantalón

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el vestido de algodón que muestra la imagen.

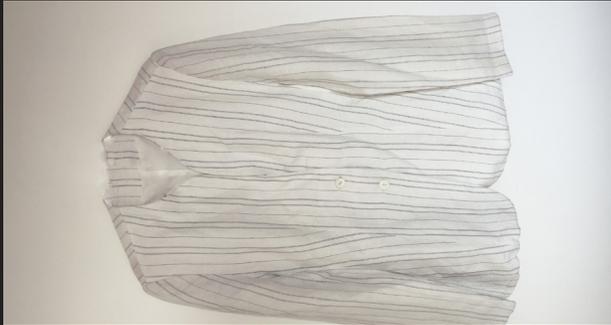
Alcanzaba un #2 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este vestido, agregando otras piezas de algodón descartadas, tuvieron como resultado el pantalón del 1º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Grande	1	\$1572,5.-
Mano De Obra	10 hrs.	\$50.000.-
Precio Neto		\$52.200.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$72.500.-

Vestido

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el *blazer* de ramío que muestra la imagen.

Alcanzaba un #2 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este *blazer*, utilizando otras piezas de algodón descartadas para el forro interior, tuvieron como resultado el kimono del 2º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Grande	1	\$1572,5.-
Mano De Obra	21 hrs.	\$105.000.-
Precio Neto		\$107.200.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$149.000.-

Pantalón

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el abrigo de lona poliéster que muestra la imagen.

Alcanzaba un #2 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este abrigo, tuvo como resultado el pantalón del 3º look para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Grande	1	\$1572,5.-
Mano De Obra	17 hrs.	\$85.000.-
Precio Neto		\$87.200.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$121.000.-

Kimono

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el pantalón de lino que muestra la imagen.

Alcanzaba un #1 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este pantalón, utilizando otras piezas de algodón descartadas para el forro interior, tuvieron como resultado el kimono del 3º look para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Grande	1	\$1572,5.-
Mano De Obra	13 hrs.	\$65.000.-
Precio Neto		\$67.200.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$93.500.-

Falda

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue la camisa de algodón que muestra la imagen.

Alcanzaba un #1 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de esta camisa, tuvo como resultado la falda del 4º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Pequeña	1	\$972,5.-
Mano De Obra	7 hrs.	\$35.000.-
Precio Neto		\$36.600.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$51.000.-

Crop Top

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el pantalón de *denim jeans* que muestra la imagen.

Alcanzaba un #1 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este pantalón, tuvo como resultado el *crop top* del 5º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Pequeña	1	\$972,5.-
Mano De Obra	5 hrs.	\$25.000.-
Precio Neto		\$26.000.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$37.000.-

Chaqueta

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el pantalón gabardina poliéster que muestra la imagen.

Alcanzaba un #2 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este pantalón, tuvo como resultado la chaqueta del 5º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Grande	1	\$1572,5.-
Mano De Obra	15 hrs.	\$75.000.-
Precio Neto		\$77.200.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$107.000.-

Top

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue la blusa de seda que muestra la imagen.

Alcanzaba un #1 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de esta blusa, tuvo como resultado el *top* del 6º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Pequeña	1	\$972,5.-
Mano De Obra	17 hrs.	\$85.000.-
Precio Neto		\$86.600.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$120.000.-

Falda

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el *blazer* de algodón metalizado que muestra la imagen.

Alcanzaba un #1 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este *blazer*, tuvo como resultado la falda del 7º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Pequeña	1	\$972,5.-
Mano De Obra	13 hrs.	\$65.000.-
Precio Neto		\$66.600.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$92.500.-

Top

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el pantalón de poliéster metalizado que muestra la imagen.

Alcanzaba un #1 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este pantalón, tuvo como resultado el *top* del 8º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Pequeña	1	\$972,5.-
Mano De Obra	5 hrs.	\$25.000.-
Precio Neto		\$26.000.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$37.000.-

Vestido

La prenda inicial que se utilizó en esta transformación, aplicando el sistema MET, fue el polerón de plush de algodón que muestra la imagen.

Alcanzaba un #2 en la "Escala Del Estado Material", cumpliendo con la condición mínima de calidad textil.

La reelaboración de este polerón, utilizando otras piezas de seda descartada para el forro interior, tuvieron como resultado el vestido del 9º *look* para la colección Primogénita, de FÉNIX.

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Hilo	40% de 1 carrete	\$550.-
Etiqueta	1	\$39.-
Hang Tag	1	\$52.-
Caja Packaging Grande	1	\$1572,5.-
Mano De Obra	26 hrs.	\$130.000.-
Precio Neto		\$132.200.-
Margen De Ganancia	20%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$183.500.-

Preendedor

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Alfiler De Gancho XL	1	\$300.-
Pegamento	1/30 Del Tubo	\$143.-
Etiqueta De Papel	1	\$52.-
Bolsa Pequeña De Papel	1	\$15.-
Mano De Obra	1 hr.	\$5.000.-
Precio Neto		\$5.500.-
Margen De Ganancia	35%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$8.500.-

Aros

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Alambre De Plata	10 cms.	\$1.190.-
Pegamento	1/30 Del Tubo	\$143.-
Etiqueta De Papel	1	\$52.-
Bolsa Pequeña De Papel	1	\$15.-
Mano De Obra	1 hr. x par	\$5.000.-
Precio Neto		\$6.400.-
Margen De Ganancia	35%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$10.000.-

Horquilla

INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
Horquilla	1	\$55.-
Pegamento	1/30 Del Tubo	\$143.-
Etiqueta De Papel	1	\$52.-
Bolsa Pequeña De Papel	1	\$15.-
Mano De Obra	1/2 hr.	\$2.500.-
Precio Neto		\$6.400.-
Margen De Ganancia	35%	
IVA	19%	
PRECIO DE VENTA		\$4.000.-

Se debe tomar en cuenta que todas las estimaciones para obtener el precio de esta indumentaria, son calculados con todos los insumos necesarios para producir, pero tomando en cuenta un capital semilla inicial que cubre gastos de electricidad, gas y agua, junto con un espacio de trabajo, por el periodo de tiempo de un año. Tomar en cuenta que los costo de envío en la compra de prendas, no está incluido en el precio original.

DESFILE &
BACKSTAGE

Modelos

Las modelos que muestran las prendas son diferentes entre si, bajas, altas, muy delgadas, mas voluptuosas, más atléticas, con pieles más claras y otras más morenas. Todo esto, en forma intencional y con el propósito de acentuar el carácter de la usuaria. Esta es una mujer extrovertida, osada, cómoda con su cuerpo y dispuesta a innovar.

Ambiente

La locación del desfile fue al aire libre, en la icónica escalera de cemento en la facultad de Diseño UC, lo contenedor, proporcionando una luz natural cálida de atardecer, que le daba un carácter ecléctico, contrastando lo natural con lo urbano.

La música, un *remix* de *soft electro*, generó expectación entre el público con una introducción de tono ascendente y una marcada entrada de la primera modelo. Cada una realizó un recorrido simple de 3 paradas a diferentes alturas, que permitió ver todas las aristas de cada look por un tiempo más prolongado.

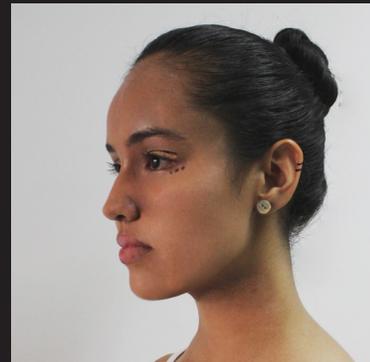
Al concluir, se realizó un recorrido final donde se presentaron todas las modelos y diseñadora para cerrar el desfile.

Styling

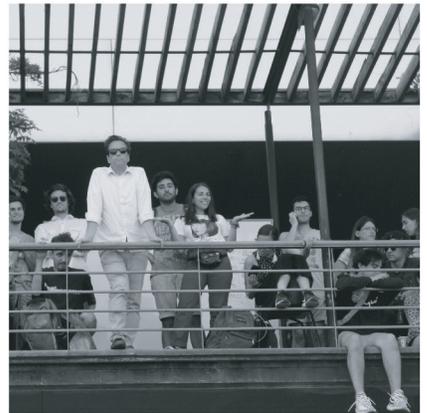
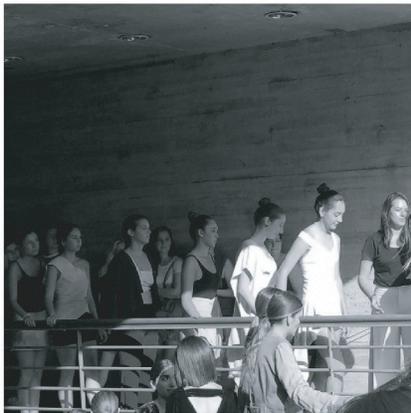
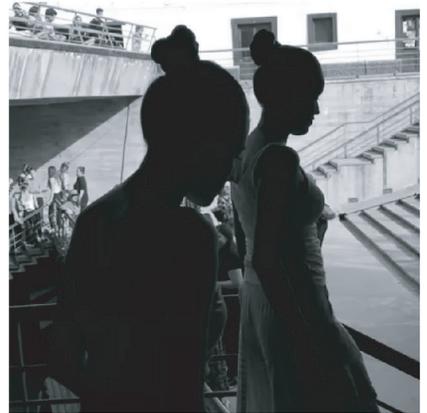
El styling consistió en un peinado que mantuviese despejado el cuello, principalmente con el cabello recogido, en alto, a modo de mostrar y resaltar mejor los detalles de las prendas. Aun así los peinados tenían un carácter imperfecto con algunos mechones caídos sobre las orejas, para ejemplificar la vida y la mujer real.

El maquillaje fue de base sencilla tonos dorados metálicos en las sobras de los ojos decorando párpados, labios, orejas y la parte superior de los pómulos con líneas y puntos en color negro, haciendo alusión a las abundantes líneas de costura que se encuentran presentes en todas las prendas.

Las prendas básicas y zapatos que se utilizaron para complementar la indumentaria FÉNIX y formar la primera colección, eran de carácter simple y elemental. Se escogieron artículos de naturaleza veraniega, tanto en colores oscuros y claros neutros, para no opacar la indumentaria hecha con el patronaje. Los zapatos tacos escogidos fueron de taco medio, por la necesidad de dar altura y postura a las modelos y que se lucieran mejor las faldas, vestidos y pantalones.

Registro Fotográfico

EDITORIAL

Producción & Edición

KATHRINE MAXWELL EASON

Fotografía

ANDREA BONCZOS

Maquillaje & Peinado

CAMILA EGENAU
TAMARA SCHWARZ
KATHRINE MAXWELL

Modelos

CAMILA EGENAU
TAMARA SCHWARZ

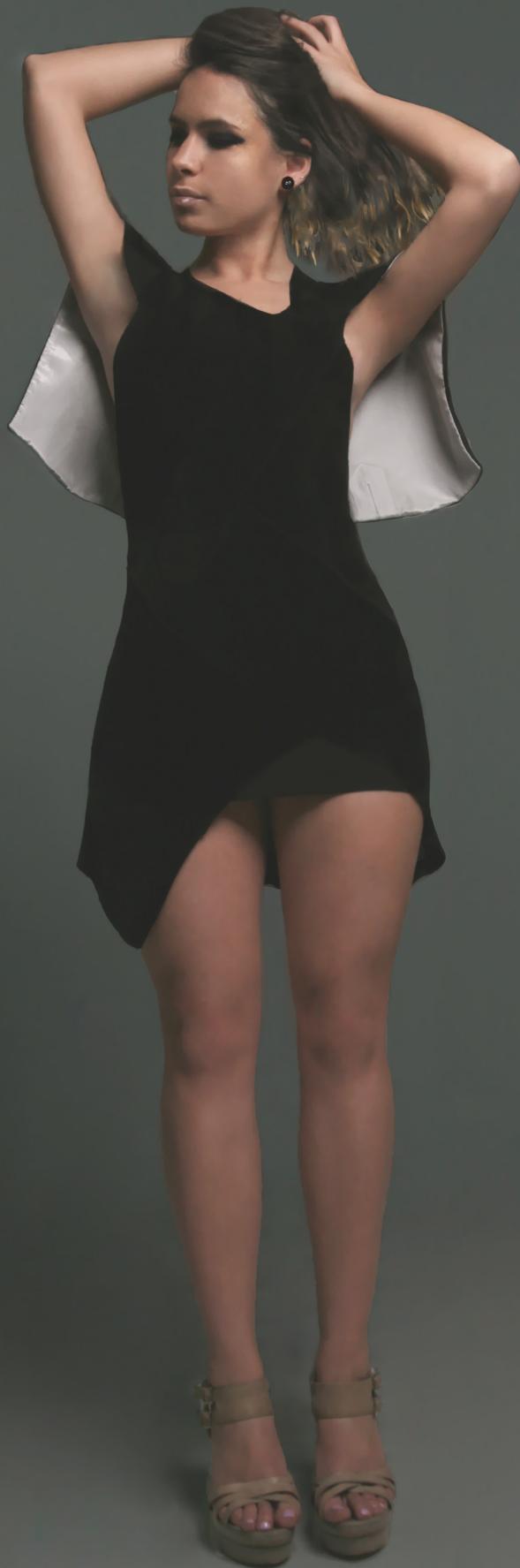

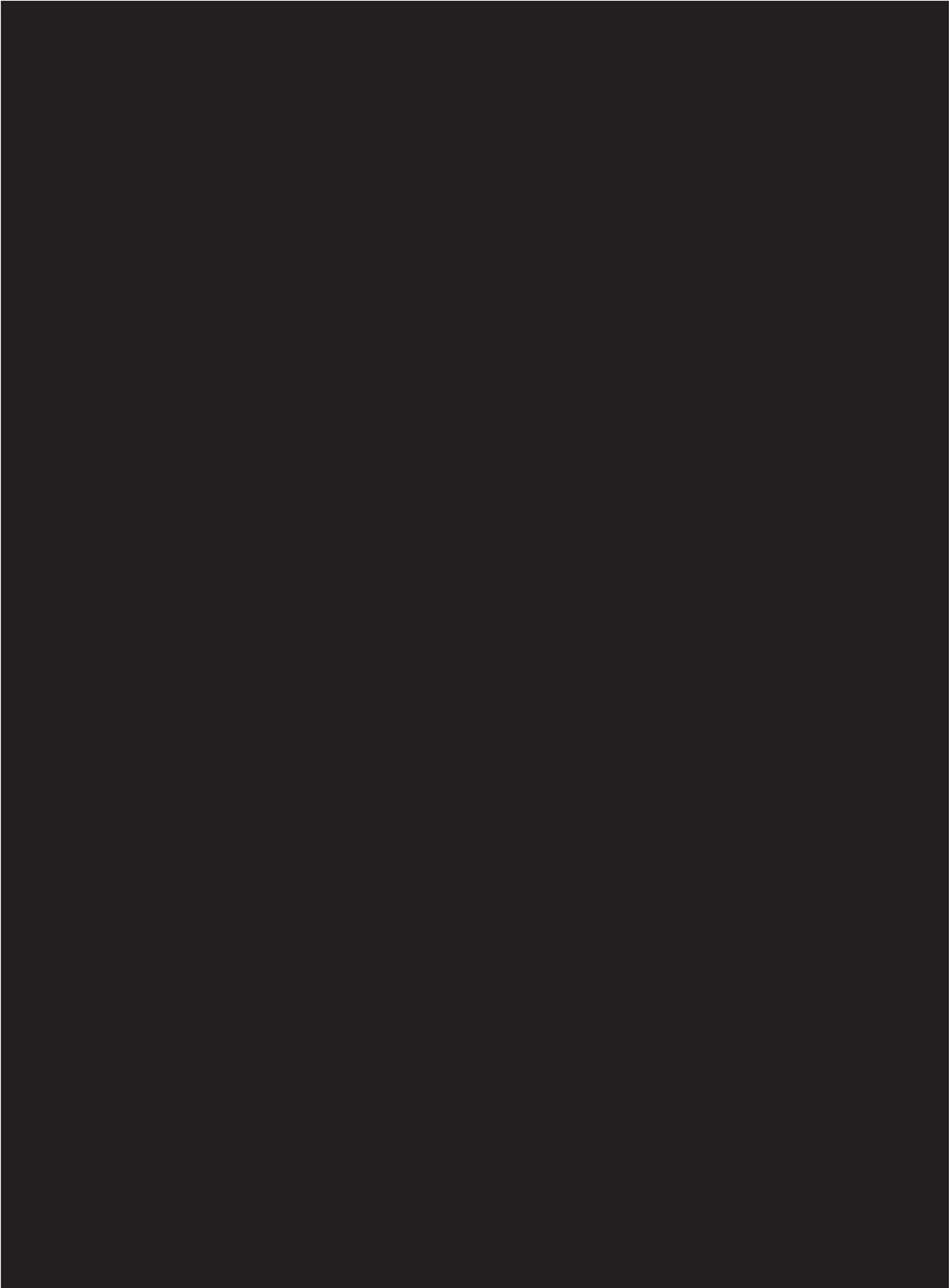

**“Clothes aren’t going
to change the world,
the women who wear
them will”**

*Anne Klein
2014*

CONCLUSIÓN

Este proyecto nació de la motivación personal de trabajar una arista del diseño de indumentaria, para crear una alternativa y aportar en el largo camino que se deberá recorrer para disminuir el daño ecológico que ha causado la industria del *fast fashion*. Me produce una gran satisfacción sentir que el sistema que he creado podrá influir en la conservación de nuestro planeta, aun que sea de forma pequeña.

El objetivo general fue alcanzado, pues reflejaba el proyecto en su totalidad, que consistía en generar un sistema único de patronaje que aplicara *upcycling* con materiales de segunda mano, demostrado a través de una colección de indumentaria.

Al aplicar este sistema de patronaje en las prendas en desuso que se utilizaron para crear la colección, ya se está alargando su vida útil. Aun que para declarar oficialmente como cumplido este objetivo específico (OOEE), sería necesario hacer el seguimiento a una pieza de esta colección, para obtener una estadística del número de usos y así verificar si esta se utilizó en más ocasiones que la prenda pre transformación.

En las fichas de cada prenda en la sección "Look Book, Transformación y Costos", habrán notado que las diferencias estéticas entre la prenda desechada y la nueva son numerosas y evidentes. En consecuencia, etiquetamos como cumplido este OO.EE.

REFERENCIAS

- Alabama Chanin. (2019, Mayo 19).** Alabama Chanin Journal. Retrieved from journal.alabamachanin.com: <https://journal.alabamachanin.com/2016/05/history-of-patternmaking/>
- Beuchat, S. (27 de Diciembre de 2016).** Economía y Negocios Online. Obtenido de www.economiaynegocios.cl: <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=321274>
- Bonczos, A. (2018).** Santiago Abstracto: Experiencia estética y representación visual experimental. Proyecto de título, no publicado., Pontificia Universidad Católica De Chile, Facultad de Diseño, Santiago, Chile.
- Brown, Sass. (2010).** Eco fashion: Moda con conciencia ecológica y social. Barcelona, España: Art Blume, S.L.
- Casu, E. (s.f.).** Vogue Italia Encyclo. Obtenido de www.vogue.it: http://www.vogue.it/en/news/encyclo/fashion/f/fast-fashion?refresh_ce=
- Coats. (2018).** COATS. Obtenido de lenguajes.coatsindustrial.com: <http://lenguajes.coatsindustrial.com/es/information-hub/apparel-expertise/seam-types>
- Corvalán, T. (2018).** METANOIEN: Indumentaria De Contra-Narrativa. Proyecto de título no publicado, Pontificia Universidad Católica De Chile, Facultad de Diseño, Santiago, Chile.
- DOCENA. (2018).** 12NA. Obtenido de docena.net: <https://docena.net/ropa-doce-nada/>
- Design Academy Eindhoven. (2017).** DESIGNEDAELY. Retrieved from www.designacademy.nl: <https://www.designacademy.nl/study/master/general/contextual-design>
- Diccionario Actual. (s.f.).** Diccionario Actual. Obtenido de diccionarioactual.com: <https://diccionarioactual.com/patronaje/>
- Díaz, J. (s.f.).** JD. Obtenido de juanadiazcl: <http://juanadiazcl>
- Fletcher, Kate. (2014).** Sustainable fashion and textiles: Design journeys. Londres y Washington, DC: Safehouse Creative.
- Goh, L. (2018).** What a waste 2.0: A Global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank.

Hencken, V. (2010). Textiles: Concepts and Principles. New York, U.S.A.: Bloomsbury Academic.

Hendriksz, V. (2017, Octubre 17). Fashion United. Retrieved from [www.fashionunited.uk](https://fashionunited.uk/news/fashion/h-m-accused-of-burning-12-tonnes-of-new-unsold-clothing-per-year/2017101726341): <https://fashionunited.uk/news/fashion/h-m-accused-of-burning-12-tonnes-of-new-unsold-clothing-per-year/2017101726341>

Leblanc, R. (2017, Diciembre 29). The Balance Small Business. Retrieved from www.thebalancesmb.com: <https://www.thebalancesmb.com/textile-recycling-facts-and-figures-2878122>

Leblanc, R. (2018, Septiembre 24). The Balance Small Business. Retrieved from www.thebalancesmb.com: <https://www.thebalancesmb.com/textile-recycling-facts-and-figures-2878122>

Mares, A. (20 de Diciembre de 2017). Fashion Network. Obtenido de www.fashionnetwork.com: http://mx.fashionnetwork.com/news/Cerca-del-70-del-total-de-las-ventas-de-moda-en-Chile-proviene-de-la-importacion,904175.html#.WxXKDC_SHOQ

Marín, C. (2018). LA REMIENDA: Servicio de evaluación, asesoría y capacitación para promover la sustentabilidad en marcas de moda. Proyecto de título no publicado, Pontificia Universidad Católica De Chile, Facultad de Diseño, Santiago, Chile.

Paolini, C. (7 de Julio de 2017). msn noticias. Obtenido de www.msn.com: <https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/por-qué-no-donar-ropa-comida-y-trastos-a-pa%C3%ADses-en-desarrollo/ar-BBDXFuU>

Quinta Trends. (Octubre de 2017). Quinta Trends. Obtenido de www.quintatrends.com: <http://www.quintatrends.com/2017/10/radiografia-la-industria-de-la-moda-chile.html>

Quora. (26 de Julio de 2017). Forbes. Obtenido de www.forbes.com: <https://www.forbes.com/sites/quora/2017/07/26/fast-fashion-is-a-disaster-for-women-and-the-environment/#66340ef61fa4>

Saltzman, Andrea. (2004). El Cuerpo Diseñado. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Santander. (2018). Santander I TradePortal. Obtenido de es.portal.santandertrade.com: <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/chile/llegar-al-consumidor>

Schaffeld, L. (Dirección). (2017). Chile: líderes mundiales del consumo de ropa en América Latina [Película].

Sherman. (15 de Octubre de 2010). Fashionista. Obtenido de www.fashionista.com: <https://fashionista.com/2010/10/worlds-best-clothing-stores-the-fashionista-ranking>

TedxPiscataquaRiver (Director). (2016). The High Cost of Our Cheap Fashion [Motion Picture].

MET
Maxwell Eason Technique