

LUJO ARTESANAL PORTEÑO

Colección Textil Identitaria de Valparaíso.

ALUMNA: DANIELA SOMERVILLE KRUSELL.

PROFESORA GUÍA: PAULINA JÉLVEZ.

JULIO, 2022. 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

Lujo Artesanal Porteño
Colección Textil Identitaria de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Escuela de Diseño

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

Alumna: Daniela Somerville Krusell.
Profesor: Pulina Jélvez.
Julio, 2022. Santiago, Chile.

Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron en este proceso y que de alguna forma me aportaron para llevar a cabo el proyecto. Empezando por mi familia, amigas y amigos, por su paciencia y apoyo incondicional.

A mi profesora guía Paulina por sus sabios consejos, por todo su apoyo, confianza y dedicación que me brindó durante este proceso.

Especialmente a Carmen, Mandina, Bidy y Ramiro que me abrieron las puertas de sus casas y con mucha paciencia y alegría compartieron sus conocimientos conmigo, por todo su trabajo y dedicación que hicieron posible este proyecto. Muchas Gracias.

ÍNDICE

07 Motivación Personal

Capítulo 1: Alta Costura

11 Origen.
13 Evolución hacia el Pret a Porter.
15 Actual Metodología de Funcionamiento.
19 Metodología de Trabajo.
22 Prácticas Sustentables.
24 Alta Costura, El Futuro de la Moda.

Capítulo 2: Artesanía + Diseño

27 Clasificación de la Artesanía.
27 Artesano Experto en el Oficio.
27 Diseñador, Mente Creativa.
28 Interacción Artesano - Diseñador.
29 Patrimonio Cultural.
30 Identidad Regional.

Capítulo 3: Región de Valparaíso

33 Oficios Artesanales.
33 Artesanía Textil.
34 Tejido de Punto Manual.
35 Técnica del Crochet.
38 Oficio del Modisto.
40 Oportunidad.

Capítulo 4: Formulación del Proyecto

42 Formulación.
43 Contexto.
46 Usuario.
47 Antecedentes.
49 Referentes.

Capítulo 5: Proceso de Diseño

52 Bocetos.
53 Elección del Tejido.
63 Toma de Medidas.
64 Patrones y Corte.
65 Confección.
67 Pruebas de Vestuario.
68 Prueba de Vestuario Final.
69 Ornamentales.
71 Producción Fotográfica.

Capítulo 6: Visualización de la Propuesta

73 Colección Lujo Artesanal Porteño.
83 Ocasión de Uso de las Prendas.
84 Desarrollo de nombre y Logo de la Colección.

Capítulo 7: Viabilidad

87 Implementación.
88 Costos del Proyecto.
90 Proyecciones.
94 Conclusiones.
96 Referencias Bibliográficas.
98 Índice de Figuras.
102 Anexos / Entrevistas.

MOTIVACIÓN PERSONAL

MOTIVACIÓN PERSONAL

Desde que tengo memoria he estado interesada en el mundo de la moda. A los 15 años conocí el diseño de indumentaria de lujo, la Haute Couture o Alta Costura y me obsesioné, compré cientos de revistas y miré todos los documentales que pude sobre ella. Me llamaba mucho la atención la originalidad de los diseños, las siluetas, las técnicas artesanales que utilizaban, la diversidad de materialidades y la confección de estas. Este gran interés me llevó a tomar la decisión de estudiar diseño en la Universidad Católica de Santiago, dejando atrás, con mucha pena, mi vida en Viña del Mar, para así poder acercarme profesionalmente a este mundo, con la idea de algún día lograr crear mi propia colección de indumentaria de lujo.

En el camino fui tomando todos los optativos textiles de la universidad, además tomé cursos de corte y confección de indumentaria femenina en 2 institutos distintos y por último, durante la pandemia, realicé una pasantía voluntaria presencial en el taller de Alta Costura de la diseñadora nacional Lupe Gajardo, en Viña del Mar, con quien en septiembre del 2021 presentamos la colección "2021.2" en el Fashion Week de Londres.

Hoy me encuentro en una contradicción... Me parece extraño que mi corazón esté tan apegado a

la alta costura, cuando la cultura del lugar donde he crecido es tan poco entendida en este tema.

Me siento tan orgullosa de mi lugar de nacimiento, me gusta tanto su gente, sus oficios artesanales, la naturaleza que la rodea, sus maravillosas playas, sus atardeceres, sus botánica, su cultura y su identidad única e inigualable, que como acto de agradecimiento quiero devolverle, a través de mi conocimiento, todo lo que me ha entregado, potenciando a mi región en el área que más me apasiona y en la que mejor me desenvuelvo, y que además creo que tanta falta le hace a este lugar, tener su propia indumentaria textil de lujo de origen local, que se irradie hacia todo Chile y por qué no, al resto del mundo.

Con este proyecto quiero demostrar lo que potencialmente se puede llegar a generar a partir del trabajo colaborativo entre personas que pertenecen a una misma zona de trabajo y que se especializan en distintas áreas, las cuales a través de la unión de sus conocimientos logran crear un proyecto completo de origen local.

Además quiero rescatar el valor de la producción artesanal de la región de Valparaíso, visibilizando algunos de los oficios artesanales más presentes

al día de hoy, el tejido de punto y el oficio del modisto; y este trabajo complementarlo con elementos esenciales de la Alta Costura, para así demostrar que nuestra región también es capaz de generar indumentaria de lujo, característica que se replantea en el proyecto otorgándole un nuevo sentido que va ligado a la metodología de trabajo consciente y responsable a nivel social y medioambiental.

“Mientras trabajas en la Alta Costura, es importante alejarse de la burbuja de la moda parisina, salir del sistema y mirar este mundo desde casa, eso te aporta sin duda, otra gran perspectiva de la moda...”

- Ronald Van der kemp, 2019.

>> *Figura 1: Saber hacer Artesanal dentro
The Chanel Haute Couture Atelier.*

CAPITULO 1
ALTA COSTURA

>> *Figura 2: Chanel Haute Couture,
Colección Spring - Summer 2021.*

ALTA COSTURA / HAUTE COUTURE

El presente informe inicia con una explicación de lo que es la Alta Costura, su origen, su evolución y su actual metodología de funcionamiento, ya que de aquí se toman los conceptos básicos que orientan la propuesta del proyecto, como el saber hacer artesanal, el diseño de autor, la indumentaria de lujo y la metodología de trabajo a utilizar.

1. ORIGEN

Todo comienza con Charles Fredrick Worth, un sastre británico que trabajaba en una empresa textil parisina a mediados del siglo XIX. A medida que tuvo éxito en su puesto, a Worth finalmente se le dio la oportunidad de comenzar a hacer vestidos. Con su increíble atención a los detalles y sus impresionantes diseños únicos, sus vestidos llamaron la atención de la emperatriz de Francia. Casi de inmediato, todos los miembros de la realeza europea contrataron a Worth como su modisto; poco después, en 1858, se estableció House of Worth, la primera casa de alta costura en el mundo. (Sinclair, I. 2022)

Junto con la fundación de House of Worth, llegó el comienzo de lo que conocemos como el término “diseñador de moda”. Worth fue el primer modisto en usar etiquetas con su nombre en sus vestidos y modelos reales, en lugar de maniqués para

presentar su ropa. Aunque hoy estas prácticas son comunes, en realidad fueron bastante revolucionarias e influyeron fuertemente en la industria de la moda moderna.

En 1868, se fundó La Chambre Syndicale de la Haute Couture, un sindicato encargado de regular las pautas de lo que podría considerarse Alta Costura, así como para controlar la copia de los diseños. Los requisitos que impusieron para que una casa forme parte de esta categoría, fueron que los diseños se hicieran a pedido del cliente y a la medida, con una o más pruebas de vestuario; que su confección fuese realizada 100% a mano, utilizando los mejores materiales existentes y que cada diseño fuera único e irreplicable.

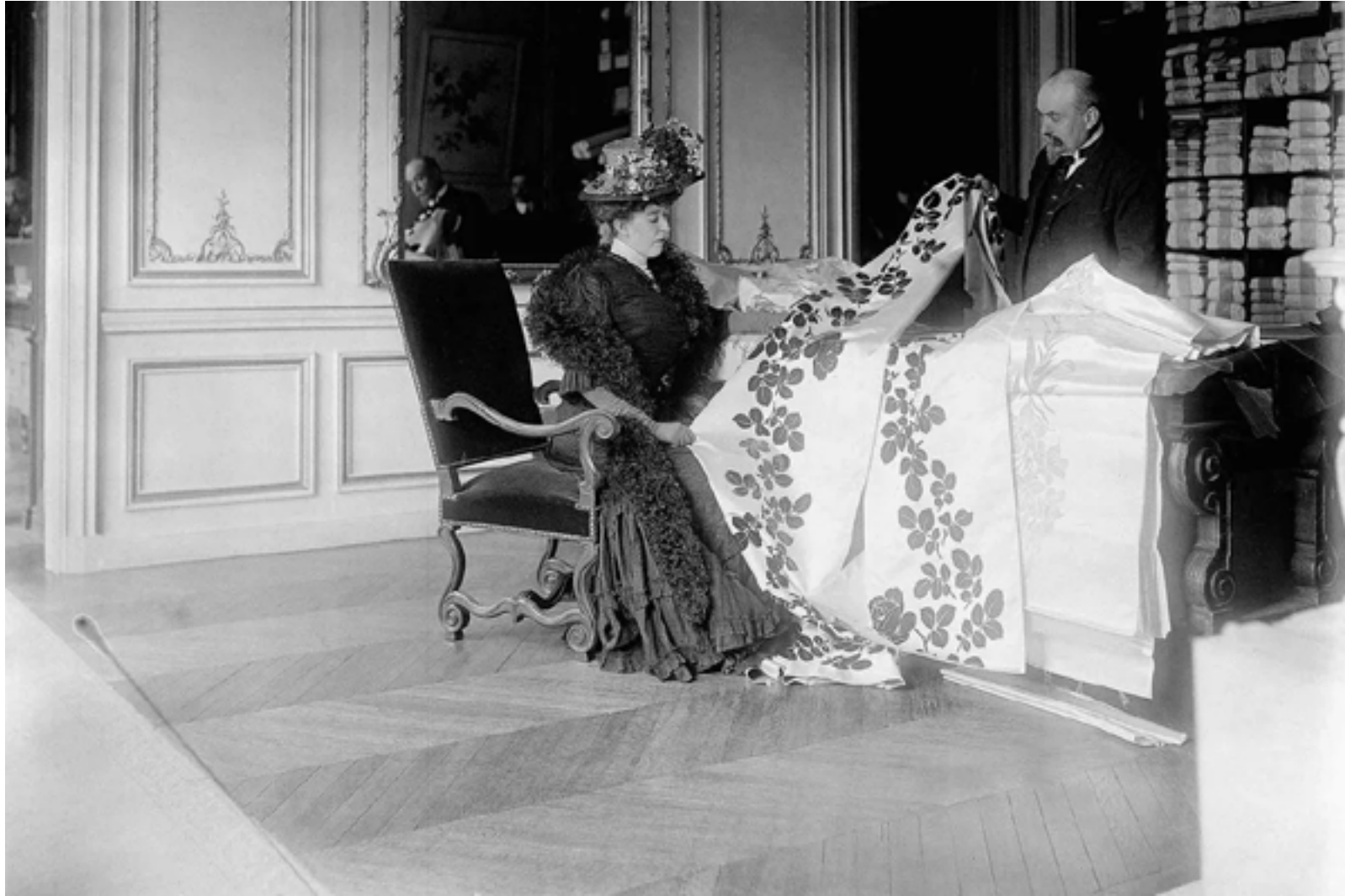
Los principales clientes de alta costura se encontraban en territorio europeo y dado los altos precios de las prendas, provenían de entornos de alto nivel económico. (Sinclair, I. 2022)

El 23 de enero de 1945, el término «Haute Couture» o «Alta Costura» traducida al español, se convirtió en una denominación de origen registrada legalmente por territorio francés, por lo que desde ese entonces hasta el día de hoy, sólo aquellas casas y empresas que son aprobadas cada año por una comisión especializada, pueden nombrar sus

obras bajo este término. (Toledano, R, 2021). Una vez que se estableció el mundo de la Alta Costura, en ese mismo año 100 marcas fueron reconocidas por La Chambre Syndicale de la Haute Couture como casas de alta costura, cumpliendo requisitos adicionales además de los principales, los que fueron: contar con un mínimo de 20 empleados trabajando a tiempo completo en un atelier (taller) con sede en París y presentar un mínimo de 25 diseños por año. (Sinclair, I. 2022)

>> Figura 3: Charles Fredrick Worth, 1858.

>> Figura 4: Charles Frederick Worth con una clienta en 1907.

2. EVOLUCIÓN HACIA EL PRÊT A PORTER

A mediados del siglo XX, tras una evolución de métodos que surgieron desde la Revolución Industrial surge el prêt-a-porter donde la historia de la moda dio un giro sin vuelta atrás.

El prêt-a-porter posibilitó una democratización de lo que antes era destinado solamente a un público específico, ahora estaba abierto para todo el público, su producción consistía en hacer modelos en serie a menor precio, menor calidad, pero listos para el pronto consumo.

A diferencia de la alta costura en la que los modelos son hechos a medida, con un trato personalizado, el prêt-a-porter inauguró una forma de consumir moda completamente diferente, en la cual la clientela podía entrar al negocio, elegir el modelo deseado y salir con él, listo para usar.

El precursor de este sistema fue el diseñador Pierre Cardin y el responsable por popularizarlo fue la marca Yves Saint Laurent, ambos generaron un gran impacto en la industria, especialmente a partir de la década del sesenta, donde hubo una división del prêt-a-porter. (Audaces; 2021)

>> **Prêt-a-porter Clásico:** Prendas generalizadas aptas para todo tipo de público, vendidas en los grandes negocios de la época.

>> **Prêt-a-porter de Estilo:** Moda más creativa destinada a jóvenes. Eran vendidos en negocios de nuevos conceptos y boutiques, que ofrecían colecciones de varios diseñadores.

>> **Prêt-a-porter de Lujo:** Destinada a la clientela de alta costura que busca nuevas alternativas para el día a día, precios menos exorbitantes, pero con alta calidad en el diseño y material.

En 1970, la cantidad de casas de alta costura disminuyó a 19. Con el auge de la producción en masa, se hizo más difícil para las firmas adherirse a las estrictas calificaciones de una casa de alta costura, por lo que se vieron con la necesidad de replantear su metodología y sistemas de producción. Es por esto que se expandieron a explorar las famosas líneas de difusión y licencias.

>> **Líneas de difusión:** Los diseñadores empiezan a crear las llamadas “líneas secundarias” de colecciones de moda que se venden a un precio más bajo que la línea principal de alta costura, manteniendo rasgos de esta.

>> **Licencias:** Las licencias permitieron que fabricantes usaran el nombre de diseñadores para vender artículos variados, como cosméticos, perfumes, accesorios, chaquetas y artículos de

decoración. Con estas prácticas los diseñadores pudieron obtener un gran porcentaje de los beneficios económicos de los fabricantes que usaban su nombre. (Palomo-Lovinski, N. 2012)

>> Figura 5: Colección «Space age» 1964, Pierre Cardin.

>> Figura 6: Pret a Porter de Lujo, Pierre Cardin, 1965.

3. ACTUAL METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO

Debido a la necesidad de evolución de las firmas, las casas de lujo comienzan a sobrevivir bajo la metodología de “vender el sueño de la alta costura”.

“La alta costura realmente funciona con pérdidas”

- (Weston. Thomas, P. 2018)

Las casas de lujo presentan millonarios desfiles de moda dos veces al año, donde dan a conocer en sus pasarelas exquisitos diseños puestos en supermodelos valoradas en miles de dólares. Además de las pasarelas participan en grandes exhibiciones como la Met Gala y otros eventos de alfombra roja, que también se han convertido en un gran espectáculo para esta, ya que se presentan por medio de celebridades y creadores de tendencia que dan a conocer sus diseños al público.

Estas casas venden un porcentaje muy limitado de prendas de alta costura a un número reservado de clientes, de hecho solo el 0,001% de la población mundial tiene acceso a ella. (Bala, D. 2019).

Los beneficios económicos de esta actividad son insignificantes para las firmas, ya que ascienden a menos del 10% de los beneficios brutos de la marca o incluso a veces resultan en pérdidas. (Weston Thomas, P. 2018)

Entonces ¿Cuál es el sentido de la alta costura, para un porcentaje de venta tan bajo en relación con los gastos, el tiempo y el esfuerzo dedicado?

La respuesta está en la frase “vender un sueño”. Los desfiles de moda atraen una gran atención de los medios y obtienen una enorme publicidad para las casas de alta costura. Venden un sueño intangible. Un sueño de prestigio, elegancia, de belleza, deseabilidad y exclusividad que la persona común puede comprar. Si un consumidor puede permitirse el frasco de perfume, la bufanda, las joyas de la boutique de diseño, el bolso de la temporada, los cosméticos de alta costura o los productos listos para usar, se convencen de que son tan exclusivos como las 1000 mujeres alrededor del mundo y las supermodelos que visten habitualmente vestidos de alta costura. (Weston Thomas, P. 2018).

>> Figura 7: Valentino, Haute Couture, Colección Spring 2019.

- “Entender los orígenes y la evolución de la moda es un importante paso para entender el comportamiento de la industria de la indumentaria actual”

- Audaces, 2021.

>> Figura 8: Dior, Haute Couture, Colección Fall-Winter 2021 - 2022.

>> FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE (FHCM)

La alta costura es controlada y regulada por la Federación de la Alta Costura de la Moda de París. Este sindicato fue creado en 1868 con el nombre de Chambre Syndicale de la Couture y reemplazado en el año 2017 por la organización actual.

La FHCM se dedica a reunir marcas de moda para favorecer su creación y desarrollo internacional, contribuyendo a consolidar París como la capital mundial de la moda. Con este objetivo, se encarga de preservar los meticulosos estándares de la cultura de la moda francesa, de presidir las semanas de la moda de París, y a respaldar y asesorar a los diseñadores que deben cumplir con la calidad artesanal requerida para presentar en el programa oficial de alta costura. (FHCM. 2022)

Hoy la federación cuenta con 100 miembros invitados, de los cuales solo 16 son oficiales:

Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Versace, Fendi, Prada, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Armani, Givenchy, Valentino, Burberry, Dolce & Gabbana, Schiaparelli.

Todos los miembros son beneficiados con diversas estrategias de apoyo - Comunicación, marketing, económicas, tecnológicas, culturales y políticas. (FHCM. 2022)

>> REQUISITOS PARA PERTENECER

Según la Federación de Alta Costura de la Moda, los requisitos que se deben cumplir para que una obra pertenezca a la categoría de “Haute Couture” son los mismos que se han exigido desde sus inicios en el año 1868:

- Tener un atelier (taller) en París, que cuente por lo menos con 20 empleados a tiempo completo.
- Diseñar a medida para clientes privados, con una o más pruebas de vestuario.
- El uso de materiales debe ser de excelencia en cuanto calidad y originalidad.
- La confección debe estar hecha a mano, de forma tradicional y artesanal, de principio a fin.
- Deben cumplir una cierta cantidad de horas trabajadas por cada pieza, con un mínimo de 200 horas de trabajo.
- Cada firma debe presentar como mínimo 30 diseños originales de día y de noche en cada una de las dos colecciones anuales, en enero y junio, en las pasarelas del Fashion Week de París.

Con estas estrictas medidas muy pocas marcas y diseñadores pueden pertenecer y ser beneficiadas por esta organización, hecho que engrandece en gran medida a unos pocos diseñadores y que resta posibilidades a otros, que generalmente provienen de países menos desarrollados. A la vez con estas estrictas medidas aseguran que la confección de alta calidad nunca muera, hecho que ha sido demostrado a lo largo de los años.

>> Figura 9: Cuaderno Oficial de Registro de las Casas de Alta Costura, 1978.

4. METODOLOGÍA DE DE TRABAJO

Aspectos de la metodología de trabajo actual de las casas de Alta Costura, que se rescatan para la realización de este proyecto, son:

>> Diseño a Medida

La confección de los trajes de alta costura se caracteriza por entregar un trato único y personalizado a cada cliente. Este es un trabajo de diseño que se realiza junto al oficio tradicional de sastres y modistas, quienes junto al diseñador se encuentran presentes en cada una de las siguientes etapas: (Dior; 2022)

>> **Boceto:** En la primera visita se realizan una serie de bocetos a partir de la idea inicial, atendiendo a las peticiones del cliente, entregando el mejor asesoramiento posible.

>> **Elección del Tejido:** Luego se dispone a la elección de las telas y tejidos. El boceto está sujeto a cambios de diseño dependiendo de la elección de una tela en particular.

>> **Toma de Medidas:** Se realiza una toma de medidas completa del cliente, según el diseño.

>> **Patrones y Corte:** A partir de las medidas tomadas se realizan los patrones para el traje a confeccionar. Con estos realizados, se ponen sobre las telas y tejidos, y se procede al corte.

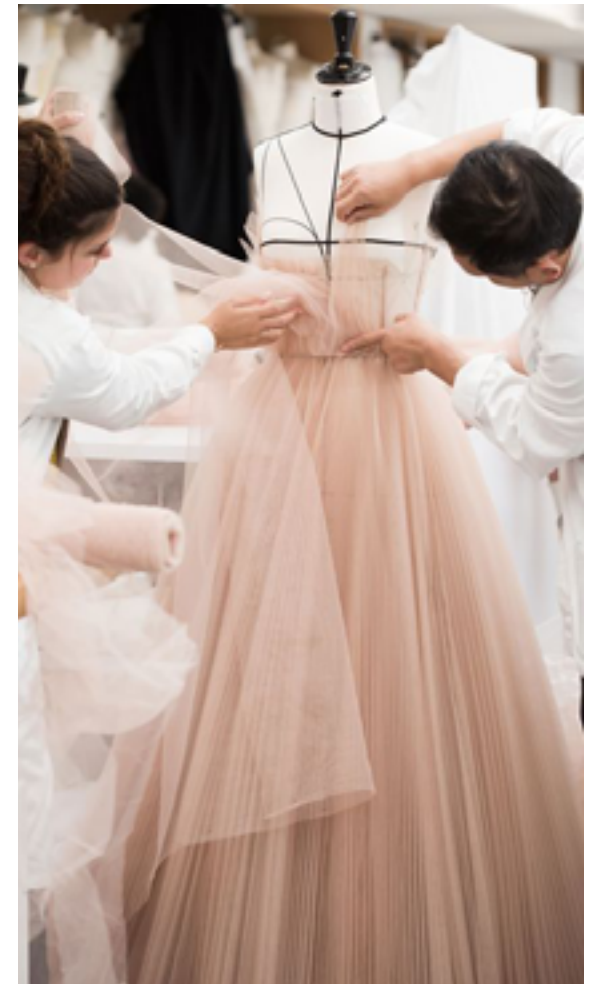
>> **Confección:** El traje es cosido con extrema atención al detalle, siempre utilizando técnicas manuales y con la mayor delicadeza posible, para que este quede perfecto.

>> **Pruebas:** La primera prueba es sobre el traje hilvanado, en la que se realizan los cambios necesarios. En la segunda prueba se tiene la prenda cosida casi en su totalidad, las zonas que quedan abiertas se deciden en este momento para ser rematadas y ultimadas. Por último se realiza la prueba final, en la que ya se tiene el vestido terminado, en esta se ven los últimos retoques.

Como vemos la alta costura va más allá de las modas de hoy, este realiza un diseño personalizado, pensado por el cliente y analizado críticamente por un equipo de trabajo completo. Esto forma parte de una metodología sustentable, ya que le entrega una solución responsable a las personas que desean una prenda de vestir.

>> Figura 10: Made to Measure, Dior 2022.

>> Figura 11: Traje a medida para Natalie Portman - Dior Couture, 2018. Tomó 250 horas de trabajo.

>> Materiales de Excelencia

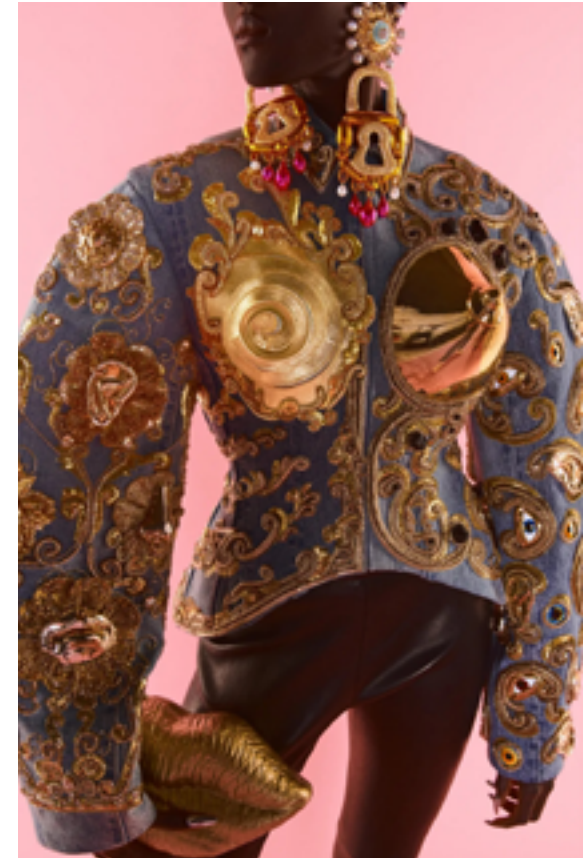
Otro aspecto presente en la metodología de trabajo actual de las casas de Alta Costura, que se rescata para la realización de este proyecto, es el uso de materiales de excelencia.

La alta costura se realiza con tejidos exclusivos, originales y de la mejor calidad que se encuentra en el mercado. Estos pueden ser fabricados por los mismos artesanos de la casa o por fábricas textiles externas. Estas telas incluyen las últimas novedades tecnológicas y/o materiales nobles como sedas, lanas finas, cachemira, algodones, linos, cuero, gamuza o pieles. En el caso de las casas de lujo más reconocidas, el diseño y el color de una tela, puede estar reservado exclusivamente para esa casa de alta costura y ninguna otra marca puede hacer uso de ella. (Weston Thomas, P. 2018)

Al tener que cumplir con la exclusividad y originalidad de los materiales, las casas de lujo, complementan las telas con técnicas novedosas como el uso de patrones, texturas diferentes, pliegues, tintes y/o les suman piezas finamente elaboradas por artesanos, ya sean de metal, pedrería fina, cuero, plumas, bordados con hilos especiales, entre otros. (Weston Thomas, P. 2018).

>> Figura 12: Vestido de seda, Dior Haute Couture, Spring Summer 2022.

>> Figura 13: Chaqueta de jeans con piezas bordadas en hilo de oro, con incrustaciones en pedrería fina. Schiaparelli, Haute Couture Fall Winter 2022.

>> Confección 100% Artesanal

Uno de los requisitos fundamentales para que una casa sea considerada de alta costura, es que la confección debe estar hecha 100% a mano, de principio a fin, de forma tradicional y artesanal. Este es otro aspecto que se rescata para la realización de este proyecto.

La confección 100% artesanal es un pilar fundamental para la existencia de la alta costura.

- “La magnitud de la implicancia entre las casas de lujo con los oficios artesanales es tan grande, que si desapareciera la artesanía, no solo significaría el fin de la Haute Couture, sino que también desaparecería la confección de calidad a nivel mundial”. - Daniel G, 2016.

Es por esto que para resguardar la artesanía, la FHCM incluye como requisito, a los diseñadores de las firmas, cumplir con una impecable calidad artesanal, lo que requiere invertir muchas horas de trabajo en una sola prenda, utilizar materiales de excelencia y contar con artesanos experimentados que trabajen con una completa atención al detalle, asegurando que cada costura sea perfecta.

Con el fin de preservar este patrimonio cultural del saber hacer artesanal, las casas de alta costura invierten millonarias cifras en escuelas de oficios, las cuales se dedican a capacitar a las próximas generaciones de artesanos, garantizando así

el desarrollo y la conservación de la artesanía tradicional y por ende de la Haute Couture. Además desarrollan festivales de artesanía como L’Ecole Métiers d’Art, donde generan instancias en que los artesanos se presentan al público, generando así lealtad con los consumidores, quienes valoran cada vez más la historia y el trabajo atrás de la prenda que consumen. (Bonet, J. 2020)

Desde la famosa alta costura de París hasta los atesorados ateliers de Italia, la artesanía en Europa es un orgullo cultural profundamente arraigado. Además sus tradiciones artesanales como el trabajo en cuero, el bordado, la fabricación de calzado y la costura, son veneradas en gran medida por los consumidores como signos reveladores de lujo. (Vanbergen, R. 2017)

>> Figura 14: Dior, Haute Couture, Ballet Aéreo Arte Plumario, 2022.

>> Figura 15: Plegado artesanal en tela. Dior, Haute Couture, Fall Winter, 2022.

5. PRÁCTICAS SUSTENTABLES

La Alta Costura fue vista como un símbolo de extremo lujo y extravagancia, destinada solo para un nicho muy pequeño de personas. Sus altos costos y ostentosos diseños crearon en la sociedad un imaginario que a menudo se asociaba con algo que estaba totalmente alejado de la realidad; prendas extrañas, sofisticadas, con poca ocasión de uso e inalcanzables para personas comunes y corrientes. Características que la llevaron a asociarse a un mundo donde primó la vanidad, las apariencias y el derroche. (Rojo Díaz. R, 2004).

Pero gracias a una nueva generación de diseñadores que están rescatando los valores esenciales de la alta costura y aportándole un nuevo punto de vista, esta visión está cambiando.

“A medida que el mundo de la moda evoluciona y el ritmo al que se fabrica la ropa sigue aumentando, las ideas detrás de la alta costura parecen al mismo tiempo más novedosas y más codiciadas”.

- Iris Van Herpen, 2019.

	ALTA COSTURA	INDUSTRIA TEXTIL ACTUAL
TIPO DE PRODUCCIÓN	Piezas únicas, producidas a mano de manera artesanal, a la medida del cliente. Son confeccionadas bajo los estándares más altos de la industria y con completa atención al detalle. Producen 2 colecciones anuales.	Prendas producidas en masa y reproducidas en serie de manera industrial e impersonal. Producen un aproximado de 52 colecciones por año.
PROCESO CREATIVO	Tienen completa libertad creativa para reimaginar la moda, experimentar con nuevas técnicas y materiales sostenibles, marcando la pauta en la industria de la indumentaria a nivel global.	Al estar condenados a la necesidad de producir en masa, siguen las tendencias que más venden y las recrean para producirlas al más bajo costo posible.
MATERIALES	Piezas construidas con materiales de excelencia en cuanto a calidad, originalidad y exclusividad, otorgándole un gran valor a la pieza textil.	Prendas confeccionadas con materiales económicos, que no resisten más de 3 lavados o 6 meses de uso, convirtiéndola en una prenda desechable que a la larga termina en vertederos.
DURABILIDAD	Piezas atemporales, consideradas obras de arte coleccionables y heredables.	Prendas basadas en modas pasajeras, que duran hasta que cambia la temporada.
DESPERDICIOS	Cada retazo se guarda y se utiliza para la construcción de un nuevo proyecto creativo.	El 15% del tejido utilizado en las fábricas textiles son mermas que se desechan.

“Después de años de sentir a la Alta Costura alejada de la realidad hoy la encuentro más activa que nunca, marcando el ritmo e inspirando a la moda sustentable”

- Iris Van Herpen, 2019.

6. ALTA COSTURA, EL FUTURO DE LA MODA

La Alta Costura le otorga equilibrio a un mundo en el que la mayoría de la ropa está hecha exclusivamente para negocios sin innovación, sin artesanía o sin pasión.

Muestra una perspectiva de la moda que enfatiza y expresa la individualidad en lugar de uniformar a la sociedad, son piezas únicas en lugar de ser producidas en masa, son piezas de arte coleccionables y atemporales en lugar de estar basadas en las tendencias y son piezas confeccionadas por artesanos maestros de un conocimiento ancestral, quienes le entregan a la prenda todo su tiempo, amor y pasión, en lugar de ser confeccionadas por una máquina.

La artesanía que comprende la alta costura, desempeña un importante papel para nuestro futuro. La artesanía evoluciona para ayudarnos a ver la moda de nuevas maneras, entendiendo “evolución” como el dejar de ver la artesanía como una forma arcaica de trabajar y comenzar a mirarla como el futuro de la moda. Se debe poner en valor su metodología de trabajo y así demostrar que el trabajo artesanal en conjunto con diseñadores o marcas de moda sí es capaz de generar un cambio en la industria de la indumentaria y por sobre todo generar un cambio en la forma de consumo de una sociedad que fue consumida por la moda

rápida, aportando así humanidad a un mundo en donde todo se ha automatizado y otorgando un gigantesco aporte al cuidado del medio ambiente. Los diseñadores de alta costura al estar liberados de la necesidad de producir en masa, se encuentran a la cabeza a la hora de reimaginar la moda para un futuro sostenible. Ronald Van der kemp e Iris Van herpen se encuentran entre el grupo de diseñadores buscando construir sobre estas ideas e influir al resto de la industria de la moda con sus prácticas sostenibles.

La estrategia utilizada por Van der kemp consiste en fabricar sus creaciones con materiales que ya existen. - “Hay tanto desperdicio en la moda, tanto daño al medio ambiente, que tomé la decisión de trabajar con restos de otras firmas”-. Además piensa que las marcas de moda de toda la industria deberían tomar nota del ritmo de la alta costura: - “Creo que deberíamos bajar el ritmo en lugar de producir tanta ropa”. (Ronald Van der kemp, 2019)

Mientras tanto, para Iris Van Herpen el reutilizar materiales existentes ya es algo intrínseco a sus valores a la hora de diseñar; hoy además está trabajando con arquitectos y científicos para desarrollar nuevos textiles más eco-conscientes. - “Dentro de la alta costura hay tiempo y espacio para desarrollar materiales” comenta.

>> Figura 16: Ronald Van der kemp, Haute Couture, 2020.

>> Figura 17: Iris Van herpen Haute Couture, 2021.

CAPITULO 2
ARTESANÍA + DISEÑO

ARTESANÍA + DISEÑO

Dentro del marco de lo que refiere a la artesanía más diseño, en primer lugar se hará una breve descripción de los se entiende por Artesanía a nivel global y luego por lo que se entiende a nivel local. Según la definición que plantea la UNESCO (1997) a la cual Chile se adscribe y acoge como válida:

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.” .

Sin embargo, al ser tan amplia, cada organismo desarrolla su propia definición a nivel local, como es el caso de la Fundación Artesanías de Chile (2022), que trabaja esencialmente con artesanos y artesanas tradicionales:

“La artesanía es el fiel reflejo de una identidad cultural y parte del patrimonio de un territorio.

Es un saber hacer, generalmente ancestral, cuyo oficio es transmitido de generación en generación, como parte de una enseñanza y formación de vida, a través de técnicas y objetos propios de una localidad, los cuales integran las costumbres y materialidades características de una determinada cultura”.

También encontramos la definición concebida desde la academia, cuyo mayor referente es el Programa de Artesanía UC, que también trabaja con artesanos tradicionales, pero que al estar inserto en la Escuela de Diseño, tiene una mirada más amplia que reconoce el valor de la innovación y abre la posibilidad a trabajar en colaboración entre ambas disciplinas.

“La artesanía es también, una actividad de construcción colectiva de la identidad de una cultura. Si bien implica un elemento de continuidad, puede también incorporar nuevos elementos, sin que esto signifique una modificación de los elementos distintivos que le entregan identidad. Por lo que podemos decir que la artesanía es una expresión cultural en continuo cambio”. (Celina Rodríguez, M., Alfaro, E., Albornoz, C., & Ceballos, P. ; 2008)

En Chile encontramos una gran variedad de oficios y expresiones artesanales, debido a que las materias primas que les dan origen se encuentran

directamente relacionadas a la zona geográfica a la que pertenecen.

Según el Sistema de Registro de Artesanos de Chile, hay 2.717 artesanos registrados. Las disciplinas que lo integran son alfarería y cerámica; cestería; cantería y piedras; huesos, conchas o cuernos; instrumentos musicales y luthería; trabajo en madera; marroquinería y talabartería; orfebrería y metales; vidrio; papel; textilera.

REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS.
(Chile Artesanía. 2022)

Total Nacional

2.717

Mujeres

1.749

Hombres

968

Pertencientes a pueblos originarios

829

1. CLASIFICACIÓN DE LA ARTESANÍA

De acuerdo a las definiciones de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA. 2015), existen diversas esferas de la artesanía que presentan especificidades:

Artesanía tradicional: Destaca la condición de constituir una práctica de una comunidad que es transmitida por generaciones y que perdura en el tiempo. En ellas pueden haber varias clasificaciones de artesanía, dependiendo de su origen y apropiación que han hecho de esas expresiones las comunidades o grupos humanos, convirtiéndolas en elementos de identificación cultural.

Artesanía Indígena: Es la que testimonia, a través de artefactos con fines utilitarios y/o rituales, las creencias y sabidurías ancestrales de las personas que pertenecen a un grupo étnico.

Artesanía Contemporánea: Los artesanos contemporáneos o urbanos están expuestos a la dinámica de cambios propia de la ciudad y al contacto permanente con nuevos materiales. En estas expresiones se aprecia la influencia de escuelas de arte y de expresiones internacionales, que responden a la apropiación y recreación de los fenómenos de la moda.

2. ARTESANO EXPERTO EN EL OFICIO

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la Política Nacional de Artesanía 2017-2022, (pág.19) define al artesano como:

“Cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal, en la cual el saber y la acción humana predominan por sobre una mecanizada. Los artesanos son capaces de elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y expresión cultural objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias primas provenientes de recursos sostenibles y generalmente representativos de un medio cultural”. (Registro Chile Artesanía).

Estos conocimientos se deben a que el artesano que domina un oficio o técnica, por lo general se dedica toda su vida, tiempo completo, a su actividad productiva. Además abarca todo el proceso, desde recolectar o buscar la materia prima, hasta la última terminación, lo que demanda una gran cantidad de tiempo y trabajo (Darraidou. C, 2014).

>> *Figura 18: Mandina Pérez, tejiendo crochet en su casa.*

3. DISEÑADOR MENTE CREATIVA

En relación al rol del diseñador en este proyecto, surge a partir de su necesidad de generar un proyecto que solo puede ser llevado a cabo mediante el trabajo colaborativo con personas expertas en un oficio.

Este vínculo entre el diseño y la artesanía es un tema impulsado por la Unesco, que tiene larga trayectoria, con diferentes resultados, el cual no está sistematizado y que hay que revisar sus prácticas, pues se observa mucha asimetría en ella. Esta asimetría entre ambos roles comprende puntos de roce como apropiación cultural, propiedad intelectual, derecho de autor, derechos colectivos, ética, respeto a identidades territoriales, entre otros.

Se espera que la realización de este proyecto sea un aporte para valorar las prácticas de la vinculación entre Artesanía y Diseño, promoviendo su uso y apropiación con la finalidad de colaborar a profundizar el trabajo colaborativo que aporte sostenibilidad, equidad, respeto y confianza mutua, alentando los valores humanos más simples que tanto se extrañan en la industria actual, donde se integra el trabajo, la opinión y las creencias de ambas personas, ya que es justo aquí, en lo inmaterial, donde se funda una relación que da vida al trabajo colaborativo y que genera un enorme aporte al proyecto final.

4. INTERACCIÓN ARTESANO - DISEÑADOR

Este proyecto se llevó a cabo como un trabajo colaborativo junto a un modisto de la región de Valparaíso, Ramiro Torres, quien desarrolla la costura tradicional como oficio urbano. Él aprendió a coser en su infancia observando a su madre quien se dedicaba a la confección de trajes de Alta Moda, hoy se desempeña como modisto independiente y se especializa en la confección de trajes de Alta Costura y mallas de gimnasia rítmica.

El proyecto también cuenta con el apoyo de 3 artesanas textiles de la zona expertas en la técnica del crochet; Carmen Fuenzalida de Putaendo, San Felipe; Mandina Pérez de Quilpué, Viña del Mar y Biddy Lemus de Valle Hermoso, La Ligua; cuyos conocimientos también son obra de un traspaso generacional, a través de sus madres; oficio que ellas siguieron aprendiendo y perfeccionando hasta el día de hoy, y que para algunas se ha convertido en una fuente importante de ingresos y para otras, forma parte de una terapia que las mantiene sanas.

Actualmente existe una revalorización del hacer manual como una estrategia de producción de bajo impacto ambiental, razón por la cual existe un interés creciente de diseñadores por trabajar con artesanos tradicionales. Sin embargo, esto no es tan fácil, ya que implica un trabajo mucho más complejo, que consiste en entender el rol del

artesano y del diseñador e identificar cuáles son las condiciones en las que se va a llevar a cabo el proyecto y si estas son realmente beneficiosas para ambas partes. (Rodríguez, C., & Alfaro, E. 2018).

Como diseñadora se plantea el desafío, de resguardar el valor cultural e identitario de los oficios manuales locales, logrando una postura responsable y comprometida con la artesana, respetando sus costos, sus tiempos de producción, considerando en todo momento sus decisiones creativas, punto que es clave, pues un trabajo colaborativo supone incorporar todos los puntos de vista, donde la discusión y las decisiones son conversadas y colectivas. Además se otorga visibilidad otorgando los créditos correspondientes a cada persona que participó en el proyecto.

>> Figura 19: Fotografía junto a artesana experta en crochet, Mandina Pérez, Quilpué, 2022.

>> Figura 20: Fotografía junto a modisto Ramiro Torres, 2022.

>> Figura 21: Fotografía junto a artesana experta en crochet Biddy Lemus, Valle Hermoso, La Ligua, 2022.

5. PATRIMONIO CULTURAL

Debido a que el concepto de artesanía comprende en gran medida al patrimonio cultural, se hace necesario la aclaración de este término, que surge a partir de la necesidad de sistematizar aquello vinculado a conocimientos tradicionales muchas veces intangibles, como el saber hacer y las técnicas artesanales que son una manifestación de patrimonios inmaterial.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SIGPA 2009), define Patrimonio Cultural Inmaterial como:

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.

El hecho que en Chile el oficio textil artesanal se mantenga vivo en tiempos donde la importación de productos foráneos de carácter industrial y bajo costo es una epidemia, es casi un milagro.

La globalización deja en clara desventaja a los cultores tradicionales, y vuelve más interesante aún la pregunta acerca de la persistencia y la resiliencia de este quehacer. ¿Por qué seguir tejiendo? ¿Por qué seguir con la confección de trajes a medida? ¿Por qué seguir creando productos artesanales? Sin duda, es por el hecho de que en estas prácticas se traspasa un conocimiento técnico, pero también cultural, y hace que las comunidades sientan la responsabilidad de preservar sus tradiciones, más allá del retorno económico que pueda producir. (Malo González, C. 2009)

Es por esta razón que se considera de gran importancia rescatar las técnicas artesanales de la región, ya que la artesanía de hoy es el Patrimonio del mañana.

6. IDENTIDAD REGIONAL

El factor identitario para este proyecto es buscar un elemento que le aporte valor, pertenencia y que sea reconocido a nivel local y luego se irradie a otros territorios.

Atendiendo a estas necesidades de conceptos de identidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE, 2015) ha sostenido que la identidad regional, es un concepto dinámico, a través del cual las personas reconocen su territorio y se identifican con su cultura, tradiciones, paisajes, historia, entre otros, señalando que:

“La identidad regional se puede manifestar de diversas formas, como complejo de inferioridad o como orgullo, como sentimiento de pertenencia, así como también en la demanda de derechos y en el desarrollo de proactividad cultural o política. De igual forma, la identidad regional no puede entenderse sólo en términos del pasado o presente, sino también en términos de futuro, de las proyecciones, arquetipos, proyectos, mitos o metáforas con que la gente de una región o de un país se traza metas, horizontes de expectativas o utopías, por definición inalcanzables en su totalidad, aunque también por lo mismo fuertemente productivas” (Subdere, 2009, pag. 13-16).

La identidad regional hace alusión a elementos históricos, culturales, geográficos y sociales que posibilitan que una región se diferencie de otra. La identidad es memoria colectiva y preservarla debe ser labor compartida por toda una sociedad.

En la actualidad el auge de las redes de comunicación, el intercambio de información y los adelantos tecnológicos causan pánico a nivel cultural, ya que la globalización terminará por absorbernos, quitando gran parte de nuestra historia, es por esto que es importante mantenerla viva, a través de acciones multidisciplinarias, que fomenten el orgullo de la región.

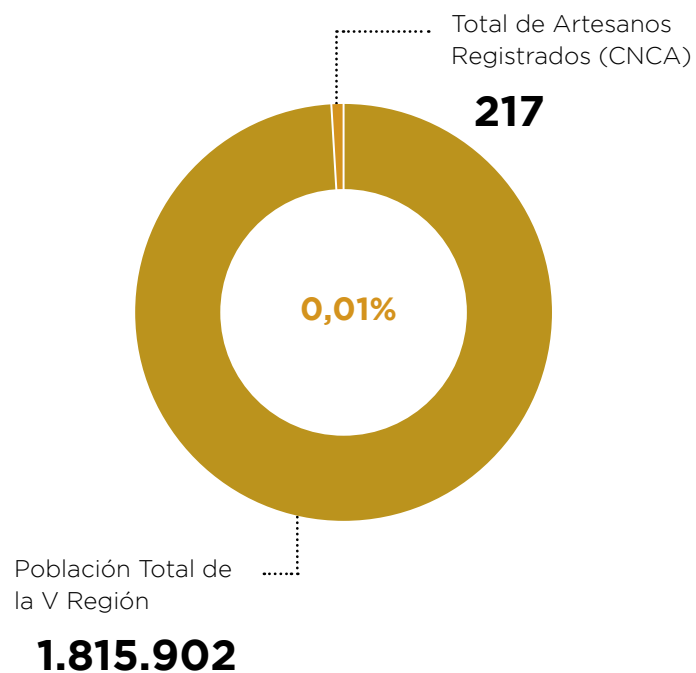
CAPITULO 3
REGIÓN DE VALPARAÍSO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

La región de Valparaíso, se ubica en la zona centro del país, al oeste limita con el Océano Pacífico, al este con la Cordillera Andina, al norte con la región de Coquimbo y al sur conecta con nuestra capital, Santiago.

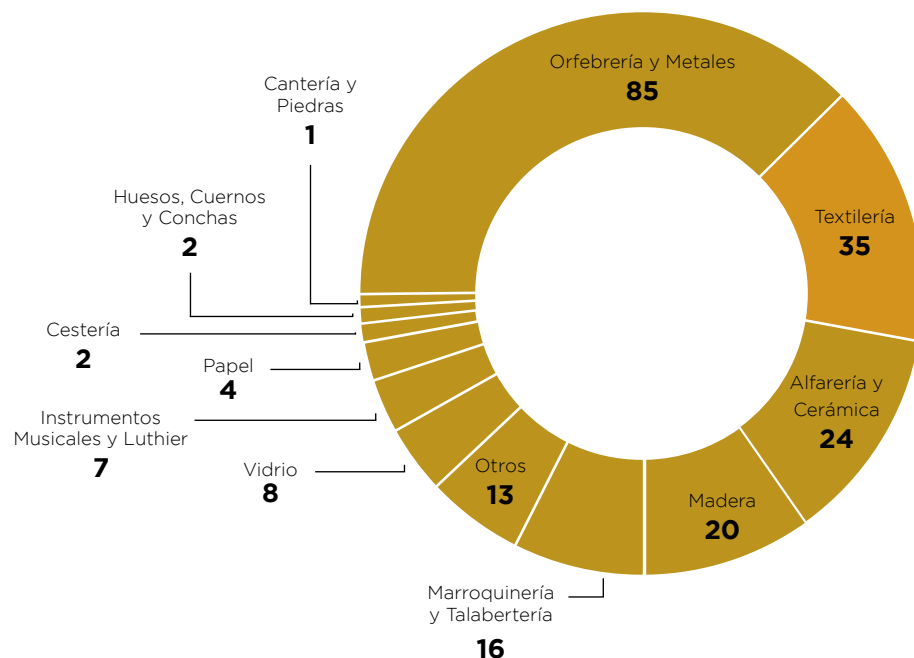
Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en base al Censo 2017, la región cuenta con una población total de 1.815.902 personas y según el Sistema de Registro de Artesanos de Chile, Chile Artesanía (2022), de estos solo 217 están registrados como Artesanos.

En la V región nos encontramos con la “Textilería Mestiza”, la cual se caracteriza por los tejidos de punto y tejidos a telar. En la actualidad, las localidades con mayor presencia de la artesanía tradicional de estos oficios se encuentran en Valle Hermoso y Putaendo. Aunque existe una importante presencia de estos oficios a modo de artesanía textil urbana o contemporánea, alrededor de toda la región. (Memoria Chilena & Fundación Artesanías de Chile, 2021).

1. OFICIOS ARTESANALES

En la región de Valparaíso, según el Sistema de Registro de Artesanos de Chile, Chile Artesanía (2022), de un total de 217 artesanos registrados, 85 de ellos se dedican al oficio de orfebrería y metales; 35 a la textilería; 24 a la alfarería y cerámica; 20 al trabajo con madera; 16 a la marroquinería y talabartería; 8 a vidrios; 7 a instrumentos musicales y luthier; 4 a papel; 2 a cestería; 2 a huesos, cuernos y conchas; 1 a cantería y piedras y 13 a otros oficios artesanales.

2. ARTESANÍA TEXTIL

En Chile, la artesanía tradicional encuentra sus principales exponentes en el oficio de la textilería, esta comprende una fuerza especial, ya que solo dentro de la red de Artesanías de Chile, que integran más de dos mil artesanos y artesanas, el 60% de ellos corresponde a tejedoras e hilanderas. Como vimos anteriormente, en la región de Valparaíso sólo 35 de ellos se dedican a la textilería, aunque hay que tener en cuenta, que

estamos hablando solamente de personas que se encuentran registradas en el sistema, porque en la práctica, a los artesanos mayores se les dificulta la inscripción a este tipo de catastros, ya sea por desconocimiento o por su falta de manejo con la tecnología, es más ninguno de las y los artesanos con que trabajo se encuentran registrados.

>> Textilería Mestiza / Zona Centro de Chile:

En la V región se encuentra la Textilería Mestiza, donde se hace evidente la influencia europea. Este fue principalmente el caso de la técnica del tejido a telar y el tejido de punto, técnicas que llegaron a Chile por medio de la colonización.

En el caso del tejido a telar, este era un oficio que ya se practicaba y era uno de los mejor logrados, pero con la llegada de los españoles vivió un proceso de mestizaje importante, logrando incorporar nuevas materias primas y generar nuevas iconografías en los textiles.

Por otro lado el tejido de punto, de tipo más ornamental, como el crochet, el encaje o el bolillo, llegan desde Europa y se expande por todo el territorio nacional, pero fue en en la zona central donde se desarrolló con mayor fuerza y visibilidad. La Ligua logró consolidarse como un importante referente del tejido de punto a nivel nacional. (Memoria Chilena & Fundación Artesanías de Chile, 2021).

3. TEJIDO DE PUNTO MANUAL

El tejido de punto es un tipo de tejido que se realiza a partir de un solo hilo que se va entrelazando consigo mismo en sentido horizontal o vertical, formando mallas o bucles que dan origen a la tela de punto. En la mayoría de los casos se realizan con agujas. (Lina Cárdenas, 2021).

Entre los tejidos de punto distinguimos dos grandes técnicas: el tejido a palillo, el cual se teje con 2 agujas y el ganchillo o crochet, el cual se efectúa con una sola aguja.

>> Figura 23: Muestra de tejido a palillo.

>> Figura 24: Muestra de tejido a crochet.

>> Estructura del tejido:

El tejido de punto está formado por un conjunto de mallas o bucles, los cuales son la unidad básica del tejido. La malla o bucle es un arco de hilo formado por una aguja, este puede cambiar su forma: ensancharse o alargarse, cambiando la estructura completa del tejido y así lograr diferentes grados de elasticidad en cualquier dirección al tejido.

>> Características Estructurales:

- Se crea a partir de un solo hilo y una o más agujas.
- Es manipulable, lo que posibilita la creación de diversos objetos.
- Tiene un sello de singularidad, dado que ningún tejido manual es igual a otro.

>> Características Físicas:

Elasticidad:

El tejido de punto es elástico debido a que las mallas que lo conforman se pueden ensanchar en cualquier dirección y volver por sí solas a su punto de origen.

Deformable:

Al ser elástico implica que se puede deformar y encoger con el calor.

Versatilidad:

Al tener una estructura elástica provoca que se pueda adaptar con facilidad al cuerpo, sin la necesidad de recurrir a técnicas de moldaje.

Flexibilidad:

El tejido de punto es flexible, puede doblarse fácilmente sin peligro de quebrarse.

Texturado:

Esta técnica permite realizar una gran variedad de puntos por medio de los cuales se pueden generar diferentes texturas. (Lina Cárdenas, 2021).

4. TÉCNICA DEL CROCHET

La palabra Crochet proviene de “croc”, palabra francesa para denominar al gancho, y del nórdico antiguo en el cual gancho se dice kroker. (Taller Celeste, 2021).

Es una técnica de tejido a mano en la que se usa un ganchillo para formar cadenas con hilos. El ganchillo es una aguja corta y específica cuya terminación tiene forma de gancho y para el hilo, se usa cualquier tipo de material textil, desde hilo para bordar, hilos metálicos, lana, e incluso tela.

Su origen se remonta a la edad media, donde teorías aseguran que China fue el primer lugar en experimentar la técnica, y a través de viajes comerciales los árabes la llevaron a Europa, floreciendo específicamente en Inglaterra y Francia durante el siglo XVII. El tejido a crochet se volvió un símbolo de estatus, el cual se practicó en su mayoría en la indumentaria de las personas pertenecientes a la realeza, ya que era la única clase social con la capacidad económica para comprar materiales de lujo y contratar a artesanos que realizaran este minucioso trabajo manual. (Taller Celeste, 2021).

Actualmente esta técnica textil se encuentra latente en la sociedad y está arraigada principalmente al género femenino. Su transporte es bastante simple, ya que requiere solo de dos elementos, un ganchillo e hilo, por lo que es común ver a mujeres tejiendo en paraderos de micro, en el bus, en el avión, en la playa o entre espacios de espera en algún lugar.

>> Puntos básicos

Tres son las puntadas principales del crochet, consideradas la expresión más básica y elemental de la técnica.

Punto Bajo: Es un punto compacto que forma un tejido denso y tupido.

Punto Medio Alto: Es un punto un poco más holgado que el punto bajo y forma un tejido de flexibilidad y transparencia media.

Punto Alto: Es un punto que tiene el doble de altura que un punto bajo y forma un tejido suelto, y de gran transparencia.

>> Variaciones

A partir de las puntadas principales del crochet, se pueden ir generando una infinidad de puntos distintos, los cuales van creando diversas figuras.

>> Figura 25: Muestras de crochet extraídas de "El gran libro de Muestrario de Ganchillo"

>> PRÁCTICA DE LA TÉCNICA DEL CROCHET EN LA V REGIÓN

El tejido a crochet es parte de una tradición textil, que se practica a nivel doméstico hace muchos años en la región de Valparaíso. Las zonas donde más se trabajó esta técnica de manera tradicional, fue en Putaendo, localidad perteneciente a la provincia de San Felipe y en La Ligua, Valle Hermoso, localidad perteneciente a la provincia de Petorca.

Putaendo, San Felipe: Durante los años '80 las mujeres de esta zona se especializaron en el trabajo a crochet. Este era considerado un trabajo de gran finura, que se transmite por generaciones, de madres a hijas. Comenzaron como tejidos de hilo especializados en mantelería y dada su versatilidad esta se fue abriendo a otros ámbitos como vestuario, productos de decoración, bolsos, entre otros. (Aranda, X. 1982)

Valle Hermoso, La Ligua: Zona conocida como "La cuna del tejido", debido a que esta actividad se ha mantenido desde épocas coloniales hasta hoy. La Ligua fue durante décadas, un referente muy importante del tejido de punto a nivel nacional, donde se tejían los típicos "chalecos de La Ligua". Valle Hermoso, se ubica al lado de La Ligua y se convirtió en un típico espacio artesanal y comercial que se destaca por tener grandes artesanos dedicados al desarrollo de productos textiles.

Otras zonas de la región: Actualmente existe un gran número de mujeres tejedoras, repartidas por la región, que también practican la técnica del crochet. La gran diferencia reside en que para las artesanas tradicionales esta actividad tiene un significado económico importante, ya que les genera ingresos constantes durante todo el año. En cambio para las artesanas urbanas o contemporáneas, generalmente esta actividad la practican a modo de pasatiempo o hobby.

>> Figura 26: Tiendas en Valle Hermoso, La Ligua.

>> Figura 27: Putaendo, San Felipe.

>> Figura 28: Quilpué, Viña del Mar.

>> ARTESANAS DE LA V REGIÓN, ESPECIALIZADAS EN LA TÉCNICA DEL CROCHET

Carmen Fuenzalida
Putando, San Felipe; 71 años.

Carmen es una artesana textil urbana, oriunda de la comuna de San Felipe, quien trabaja la técnica del crochet desde pequeña. Hace 5 años decidió profundizar en ella y aprender a tejer otros tipos de puntos, a través de tutoriales por youtube. Hoy se encuentra tejiendo en su casa de manera regular, formando parte de su quehacer diario. Pertenecer a un grupo de artesanías llamado “Manos Creativas”, con quienes organiza ferias en la comuna para vender sus trabajos.

Bidy Lemus
Valle Hermoso, La Ligua; 62 años.

Bidy es una artesana textil tradicional, que reside en La Ligua, quien heredó la técnica a los 14 años, a través de su madre. Para ella el tejido a crochet es una actividad con la cual genera ingresos para vivir y mantener a su familia. Es vicepresidenta de la cooperativa de hilanderas de La Ligua Hilacoop y además tiene su propia tienda en Valle Hermoso de tejidos a palillo y a crochet, donde vende todas sus creaciones.

Mandina Pérez
Quilpué, Viña del Mar; 80 años.

Mandina es una artesana textil urbana que reside en Quilpué. Ella aprendió la técnica del crochet hace 60 años, la cual heredó de su madre. Hoy sigue tejiendo todos los días a modo de entretenimiento, no presenta un gran interés por la venta de sus productos, ya que para ella, más que una forma de generar dinero, es una pasión y una terapia que la mantiene fuerte y sana.

5. OFICIO DEL MODISTO

El oficio del modisto es parte de una artesanía textil tradicional y/o urbana, en la cual su técnica ha sido transmitida de generación en generación. La persona encargada de realizar este oficio viene a ser el sastre o la modista.

Sastre: Persona de género masculino, que se dedica a la confección de indumentaria exclusiva para hombre.

Modista: Persona de género femenino, que se dedica a la confección de indumentaria exclusiva para mujer.

Es importante mencionar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término sastre y modista puede emplearse tanto en femenino como en masculino, aceptando el concepto de “Sastra” y “Modisto”.

En este proyecto se emplea el término del “Modisto”, ya que se trabaja con una persona de género masculino que se especializa en la confección de indumentaria femenina.

El modisto desarrolla su oficio de manera artesanal, realizando múltiples tareas para la creación de la prenda. Se encarga de tomar las medidas corporales de la cliente, de elegir las telas que se ocuparán y además se involucra en el desarrollo de la moldería, corte y la confección de la prenda, proceso que implica 2 o más pruebas de vestuario. Esto hace que el trabajo del modisto sea único y personalizado.

>> Figura 29: Cristóbal Balenciaga trabajando en su taller, 1960.

>> ARTESANO ESPECIALIZADO EN EL OFICIO DEL MODISTO

Ramiro Torres
Recreo, Viña del Mar; 39 años.

Ramiro es un artesano experto en la confección de indumentaria femenina. Aprendió este oficio artesanal, a través de su madre, quien toda su infancia estuvo confeccionando prendas de Alta Moda al lado de él, es así como siguió sus pasos y estudió diseño de vestuario en el AIEP. Hoy trabaja esta técnica a modo de artesanía urbana y se especializa en mallas de gimnasia rítmica y trajes de alta costura.

>> Figura 30: Ramiro cosiendo detalles de flor a mano.

>> Figura 31: Ramiro tomando medidas en prueba de vestuario.

6. OPORTUNIDAD

La oportunidad se encuentra en el diseño de una colección textil de indumentaria de lujo, identitaria de la región de Valparaíso, que rescate elementos esenciales de la Alta Costura Francesa, como son el diseño a medida, el uso de materiales de excelencia y la confección 100% artesanal, para combinarlos con la artesanía tradicional textil propia de la región de Valparaíso, la cual es desarrollada por los mismos artesanos pertenecientes a la región, quienes son expertos en el saber hacer manual del oficio del modisto y el tejido a crochet. De esta manera se potencian las técnicas tradicionales de la región, incentivando su valoración y desarrollo.

El proyecto no solo tiene un carácter económico, por la comercialización de la artesanía en prendas textiles, sino que también promueve una metodología de trabajo ética y responsable con el territorio de origen del proyecto, la región de Valparaíso, incentivando el valor patrimonial e identitario de la región y de esta actividad artesanal.

CAPITULO 4 FORMULACIÓN DEL PROYECTO

FORMULACIÓN

QUÉ

Colección de indumentaria de lujo que reinterpreta los principios de la Alta Costura y explora la colaboración con la artesanía y el hacer manual, generando una colección identitaria de la región de Valparaíso.

POR QUÉ

Debido a la globalización y a la industrialización de la moda, los artesanos que desarrollan oficios textiles tradicionales en la región de Valparaíso, se han visto afectados, lo que ha puesto en riesgo la supervivencia del saber hacer artesanal y por ende gran parte del patrimonio cultural e identitario de la región. Es por esto que se hace profundamente necesario generar indumentaria a nivel local, a partir de prácticas responsables, otorgando así algo de equilibrio a un mercado impersonal en el que la mayoría de la ropa está hecha exclusivamente para negocios sin innovación, sin artesanía y sin identidad.

PARA QUÉ

Para potenciar y promover atributos que caracterizan la identidad de la región de Valparaíso, rescatando el valor de sus oficios artesanales y aportando con la continuidad de la línea de transmisión generacional del conocimiento técnico del territorio, y así poder volver a otorgarle a la industria de la indumentaria un carácter más humano, reconociendo el valor de cada persona que está detrás de la creación de la prenda y el valor de la exclusividad, calidad, propuesta estética y la personalización del diseño según cada usuario.

OBJETIVO GENERAL

Crear una colección de indumentaria de lujo, identitaria de la V región, potenciando la técnica tradicional del tejido a crochet y el oficio del modisto, incentivando la valoración y el desarrollo de ambas actividades artesanales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Rescatar el valor de la producción artesanal del tejido a crochet y el oficio del modisto.

IOV: Mantener viva la tradición de estas técnicas, a través de diseños modernos y con estilo.

2. Entablar y potenciar un vínculo con artesanos, de manera que este se proyecte en el tiempo y se logre generar una colección de tipo colaborativa.

IOV: Visitar la localidad donde se encuentran, identificar a los artesanos, entablar una relación y establecer en conjunto un formato de trabajo.

3. Aportar a la artesanía y al hacer manual textil de la región otra salida de comercialización.

IOV: Ampliar la categoría de sus productos a prendas de uso para eventos especiales, como matrimonios, galas o editoriales, con piezas diferenciadoras, elegantes y sofisticadas.

4. Promover una metodología de trabajo ética y responsable con el territorio de origen.

IOV: Trabajar directamente con artesanos ubicados en el lugar de origen del proyecto.

1. CONTEXTO

>> Escenario Textil en Chile y Valparaíso

Hoy Chile es el país que lidera el consumo de indumentaria dentro del marco de Latinoamérica. En los últimos 5 años, el chileno ha aumentado en un 80% su consumo de ropa, pasando de 13 a 50 prendas nuevas anuales en promedio (ICEX, 2021). Según cifras presentadas por el gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, el consumo en moda alcanzó los \$9.400 millones de dólares en el 2021, un 55% más que en 2020.

Además nuestro país es el mayor importador de ropa usada de Sudamérica. Se calcula que de las 59.000 toneladas que entran al año, más de la mitad va a parar a vertederos clandestinos, siendo el más conocido el vertedero de ropa en el desierto de Atacama, llamado el inmenso “basurero del mundo”, donde toda la ropa es quemada, liberando enormes cantidades de gases tóxicos que dañan al medio ambiente. (BBC News Mundo. 2022).

Estas estadísticas afectan a todas las regiones del país, incluyendo a Valparaíso, es por esto, que se hace profundamente necesario que los futuros diseñadores textiles nos hagamos conscientes de estas cifras y nos replanteemos la forma en la que queremos integrarnos a la industria de la indumentaria, para poder así lograr ser un verdadero aporte.

>> Diseño de Autor

>> *Figura 33: Lupe Gajardo, Diseñadora Nacional de Indumentaria Textil - Diseño de Autor.*

A raíz de que este proyecto gira en torno al diseño de autor, se realiza una búsqueda de lo que significa este término en el área específica de la indumentaria textil. Según el libro “Mapeo de las Industrias Creativas en Chile” (CNCA. 2014), los diseñadores de moda y vestuario se definen como:

“Emprendedores cuya producción se distingue por no responder necesariamente a una demanda. Se vinculan con la producción de autor y producción artesanal de alta calidad para la venta directa al público” (pag. 231).

Los diseñadores de autor, dentro del área de la indumentaria, se caracterizan por:

- Tener una producción que se realiza a baja escala, debido a sus altos costos, lo que implica que apuntan a un nicho pequeño que presenta un mayor poder adquisitivo.
- Fomentar la industria nacional y las tradiciones, trabajando de manera local.
- Ser los más innovadores del mercado, ya que generalmente no siguen tendencias, logrando producir prendas únicas.
- Apuntar a mercados que valoran la originalidad y exclusividad de los diseños. Lo que conlleva el interés del consumidor por la calidad de los materiales, el trabajo hecho a mano, la estética de la prenda y lo que comunica a través de ella.
- Vender en lugares comerciales como el Drugstore, Pop Ups o ventas de taller; y vía internet como páginas web, Instagram y/o Facebook.

>> Industria de Lujo a nivel Nacional

Debido a que la colección de indumentaria se realiza dentro del marco de la industria de lujo nacional, se hace necesario realizar un estudio del mercado para proyectar la viabilidad del proyecto.

Según Ariel Alonso, director de Salesland LATAM, durante los primeros seis meses del año 2022, el sector del lujo en Chile ha experimentado un alza sorprendentemente rápida, creando un récord de ventas, superando incluso a algunos sectores de consumo doméstico, lo que hace generar grandes proyecciones para los siguientes años. Además se está detectando un cambio generacional de los consumidores de firmas de lujo. Un ejemplo de esto es la creciente demanda de las generaciones Z e Y, las cuales representarán el 35 % de las ventas en los próximos 5 años. (América Retail. 2022)

También se evidencia que el lujo como se conocía en el pasado está cambiando. Actualmente, los consumidores de lujo valoran mucho más allá de

lo que representa el propio producto o servicio, el consumidor de hoy está valorando la filosofía, valores y modelo de negocio de la marca, siendo características que se han impuesto en el proceso de selección de los clientes. Ejemplos concretos son la sostenibilidad ambiental, inclusión o cruelty-free brands y la producción de tipo artesanal, los cuales son algunos de los valores que más tienen en cuenta los consumidores de marcas de lujo.

- “Se está madurando como país, el consumidor chileno está entendiendo qué es el lujo”
- Nicholas Parkes, presidente de la AML.

Hoy en día el lujo ya no habla de precios, sino de experiencias. Este dejó de ser signo de la opulencia y excentricidad donde todo gira alrededor del logotipo de una marca. Actualmente el lujo se encuentra en una transición, en donde la sostenibilidad, la inclusión y la responsabilidad social se encuentran más presentes que nunca, sin

dejar de lado el icónico halo de personalización y exclusividad de este.

De acuerdo con el sitio especializado en lujo Luxe Digital, existen rubros claros que marcan un antes y un después en el lujo - “Ahí en donde antes había status, hoy existe una oportunidad única para la autoexpresión y la resignificación del valor individual o los mercados de nicho; ante el valor social y el sentido icónico que ayudaban a construir marca, hoy estamos viendo un respaldo de historia, identidad y credibilidad cultural” (El País. 2022).

Así, el recurrente lugar de la opulencia ligada al lujo hoy está desvaneciéndose para estar más en sintonía con aquellas cosas que nos importan, unen y resignifican como seres humanos, impulsando al consumidor a dejar su papel pasivo para crear, criticar, pero sobre todo para experimentar la vida sin importar dónde, de forma más despierta y consciente. (América Retail. 2022).

>> Figura 34: Distrito de Lujo, Parque Arauco.

>> Espacios de Comercialización de la Artesanía

Los espacios de comercialización de artesanías en Chile son: las ferias, los talleres y las tiendas, las cuales son entendidas como parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la artesanía. Según la Política Nacional de Artesanía (CNCA / 2017-2022) los espacios de creación, circulación y comercialización de la artesanía son: (pag. 44-48).

Feria Artesanal: Lugar que depende del uso del espacio público y la gestión municipal, donde se comercializa el 65,7% de las artesanías totales del país. Las ferias se caracterizan por ser espacios que no son adecuados en cuanto a infraestructura y ubicación, la gran mayoría de estas instancias cuentan con condiciones precarias y son deficientes en cuanto a servicios básicos, accesos y condiciones de seguridad. Además no son suficientes para entregar ingresos tales que permitan la subsistencia económica permanente de los artesanos(as) que participan en ellas.

Taller Artesanal: Es considerada una infraestructura cultural importante, pues en este espacio se genera la creación y producción de artesanía, y es donde se desarrolla una actividad de carácter permanente y continuo, con el uso de herramientas y maquinarias auxiliares de baja y mediana complejidad, diferenciándolo de los espacios meramente comerciales. La precariedad de los talleres artesanales es un tema recurrente, destacando que en su mayoría comparten el espacio familiar, presentan falencias en la infraestructura para tolerar los cambios estacionales.

Tiendas de Artesanía: Son aquellos espacios estables y permanentes en el tiempo, donde se expone y vende el producto artesanal, ya sea a consumidores finales o a consumidores intermedios. Estas tiendas presentan una marcada tendencia a favor de la comercialización de la artesanía tradicional. Su público está orientado a un extranjero y a los

grupos socioeconómicos medio alto o alto. Si bien existen en nuestro país un reducido número de tiendas que exclusivamente se dedican al comercio de artesanía, estas utilizan diversas estrategias, las que van desde iniciativas de venta cooperativa o de comercio justo, hasta otras de carácter puramente comercial.

Medios Digitales: Si bien los canales más tradicionales de comercialización de artesanía se concentran en ferias y tiendas, su temporalidad y las dificultades que evidencian para su gestión y regulación, han permitido que los medios digitales estén ganando terreno como mecanismo de interacción, como una oportunidad para ampliar el lugar de encuentro y mediación, con nuevos mecanismos y tecnologías que favorezcan la participación y el acceso de la ciudadanía.

>> Figura 35: Feria Artesanal, San Pedro de Atacama.

2. USUARIO

La persona que lleva puesta una pieza de esta colección es una mujer de personalidad sensible, que presenta un gran respeto y admiración por la naturaleza que la rodea. Es cercana a las comunidades de artesanos y valora por sobre todo los productos únicos, hechos a mano poseedores de identidad; esto la lleva a participar activamente de ferias de diseño y artesanía.

Está constantemente buscando impactar positivamente a su entorno, acto que se ve reflejado en todas sus acciones. Suele comprar indumentaria a diseñadores nacionales, ya que no es partidaria de la producción masiva. Además utiliza el vestuario para definirse a sí misma como alguien original, preocupada por la estética y responsable con el medio ambiente, aprovechando cada instancia que se le presenta para visibilizar a través de este, la riqueza y el valor de la artesanía hecha a mano.

Presenta un gran interés por la elegancia, la sofisticación, la calidad y el valor artesanal de la prenda, es consciente del fino trabajo y los altos costos que implica su producción, por lo que está dispuesta a pagar un alto precio en función al cumplimiento de estos requisitos.

Angela Maluk
Edad: 28
Nacionalidad: Chilena
Estado Civil: Soltera, 1 hija.
Profesión: Instructora Motivacional.

>> Mujer que cuentan con alto poder adquisitivo y es cercana a las comunidades de artesanos.

>> Participar activamente de ferias de diseño y artesanía que se realizan en el país.

>> Suele comprar indumentaria a diseñadores nacionales, ya que no es partidaria del retail o las prendas de producción masiva.

>> Valora los productos únicos y diferenciadores que escapan de la monotonía y que poseen identidad propia. Presentando un gran interés por la estética, la elegancia y sofisticación de la prenda.

>> Utiliza el vestuario para definirse a sí misma como alguien original, preocupada por la estética y responsable con el medio ambiente.

3. ANTECEDENTES NACIONALES

MARÍA INÉS SOLIMANO

María Inés Solimano
Chile

Artesana y diseñadora que revolucionó la moda en el Santiago de los `70. Se especializó en vestidos de novia y alta costura tejidos a palillo. Para este proyecto se rescata su forma de trabajar y su creencia por el lujo que existe en la moda lenta y consciente, hecha a mano por artesanas que dedican meses a la creación de sólo una prenda. Hoy a sus 83 años continúa diseñando en su taller que funciona en una casona del Barrio Bellavista.

Fuente: <https://www.instagram.com/mariainessolimano/?hl=es>

KELGWO

Marcia Mancilla
Chile

Marca de indumentaria que integra la tradición textil chilota con el diseño contemporáneo. Para este proyecto se rescata que la marca se identifica con la naturaleza, el entorno y la estética propia de Chiloé, incorporando la tradición e innovación. A pesar de que las prendas son diseñadas por Marcia, muchas de las etapas se realizan en la casa de las artesanas por lo tanto el diseño conserva un ritmo tradicional de trabajo, ejemplo de slow fashion presente en todas las etapas de confección.

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

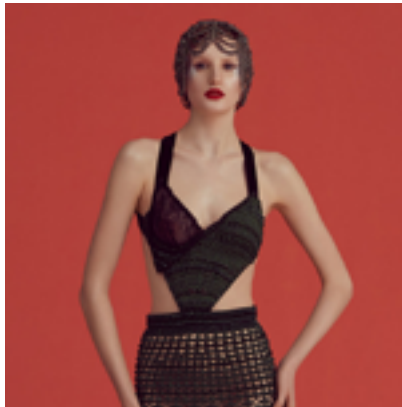
HUAMAN AUTOR

Priscilla Huaman
Chile

Marca que se rescata por su dedicación al desarrollo de colecciones cápsulas que promueven técnicas nacionales y procedimientos artesanales, como el tejido oriundo de la Ligua. Se caracterizan por la creación de piezas de indumentaria desarrolladas con lanas certificadas y materiales reciclados de origen local. Más que una prenda ofrece una experiencia de consumo de diseño ético, con conciencia medioambiental acompañada de la reflexión artística y la búsqueda constante de nuevas formas físicas y expresivas en la moda.

Fuente: <https://huamanautor.com>

3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

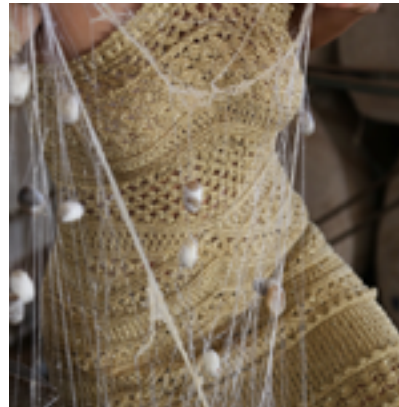

ULYANA SERGEENKO

Ulyana Sergeenko
Rusia

Marca que se rescata por su trabajo de alta costura que celebra la artesanía rusa y sus técnicas ancestrales. La marca mezcla las tradiciones rusas con la Rusia contemporánea, unificando el pasado, y el presente. Busca aunar siglos de tradición con las necesidades de la mujer del siglo XXI. Las prendas son tejidas con extrema atención al detalle, utilizando una técnica única que sólo se mantiene en la ciudad de Moscú. Así, cuando se tiene una de estas piezas entre las manos se reconoce el trabajo de todas las personas que han trabajado en ella.

Fuente: <https://ulyanasergeenko.com/>

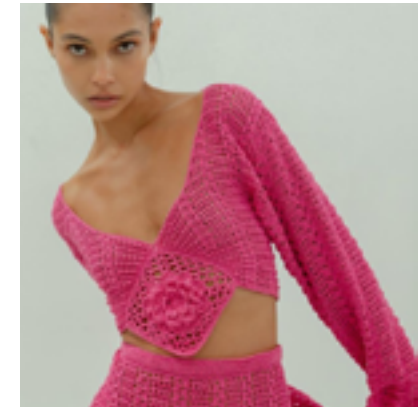

VANESSA MONTORO

Vanessa Montoro
Brasil

Marca de indumentaria artesanal que se rescata por su trabajo de alta calidad, dedicada a la fabricación de vestidos de gala tejidos a crochet con hilos de seda. Se caracteriza por su compromiso de responsabilidad social, siendo cada prenda tejida 100% a mano, por mujeres de la comunidad. Todas estas prácticas sostenibles le otorgan la calidad de lujo, considerando la sostenibilidad y el lujo como aliados naturales. La marca lucha por la idea de unir el crochet con la sofisticación, para así lograr cambiar la forma en que la gente percibe la técnica.

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

MOZH MOZH

Mozhdeh Matin
Perú

Marca de moda artesanal contemporánea. Son piezas elaboradas 100% a mano, en colaboración con artesanos de comunidades peruanas. Son piezas donde la atención al detalle, así como el uso de materiales naturales como el algodón pima y el baby alpaca, llevaron a la marca a un estatus de lujo. La marca se rescata para este proyecto por su apuesta por crear un diseño en el que el comprador sepa de dónde proviene lo que usa, quién lo creó y en qué condiciones fue elaborado, con la finalidad de crear moda consciente y preservar los textiles.

Fuente: <https://mozhmozh.com/>

4. REFERENTES

AYMARA TEXTILES

Piera Ceresa
Chile

Emprendimiento nacional que se reconoce en este proyecto por su idea de mantener viva la tradición y cultura del tejido a telar, difundiendo el arte de una manera moderna y con estilo. El tejido a telar se trabaja directamente con las comunidades Aymara y Quechua del norte de Chile y Perú, transformando el telar en productos elaborados modernos como bolsos, carteras, riñoneras y billeteras, donde cada pieza es única y cuenta una historia.

Fuente: <https://aymaratextiles.com/>

AYNIÉ

Clara Aynié
Argentina

Proyecto que se dedica a recuperar oficios tradicionales relacionados al hacer manual. La marca se reconoce dentro de este proyecto, porque utiliza 2 materias primas, el tejido y el cuero, como piezas fundamentales de la marca. Se encuentra en constante redescubrimiento y resignificación de técnicas ancestrales, creando piezas elegantes para el uso cotidiano o para un uso formal con la máxima atención a los detalles y a la calidad, que perduren en el tiempo, con una producción de consumo responsable.

Fuente: <https://ayniebsas.com/>

MADE IN MIMBRE

Cristián Domínguez
Chile

Marca de productos de iluminación en mimbre creada y diseñada por The Andes House y desarrollada en conjunto con los artesanos de Chimbarongo en la Sexta Región de Chile. Esta marca se reconoce dentro del proyecto por su concepto de llevar una técnica artesanal a un contexto moderno y el trabajo colaborativo junto a una comunidad de artesanos expertos en una técnica artesanal.

Fuente: <https://theandeshouse.com/Made-in-Mimbre/>

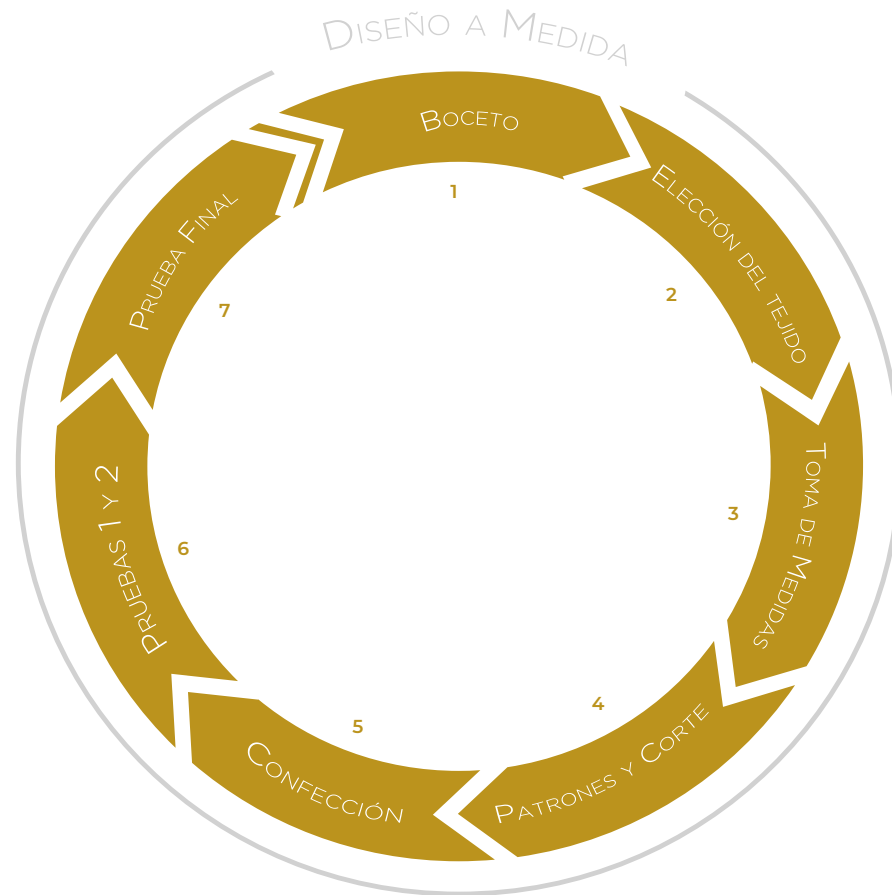
CAPITULO 5
PROCESO DE DISEÑO

PROCESO DE DISEÑO

Para el proceso de diseño y desarrollo de la colección, se opta por utilizar la metodología de trabajo utilizada en los ateliers de Alta Costura Francesa, la cual ha sido revelada y explicada por los propios diseñadores de las casas de lujo, como es el caso de Dior, revisado anteriormente y el de Chanel, donde Karl Lagerfeld, ex director creativo, expuso la receta de cómo crear una colección de indumentaria de principio a fin. (Vogue. es. 2018)

Esta metodología es utilizada por diversos diseñadores de indumentaria alrededor del mundo, ya que marca una pauta de trabajo completa, la cual no deja afuera ningún detalle y lleva a resultados de un alto nivel de excelencia y calidad.

El proyecto se adecúa a esta metodología en específico, ya que se trabaja con gran parte de los factores que contempla el diseño a medida de la Alta Costura, como son los bocetos, la elección de telas de alta calidad, las tomas de medidas, el proceso de creación de patrones, corte y confección 100% artesanal, y cada una de las pruebas de vestuario necesarias para que el traje quede a la medida exacta del usuario.

>> Figura 37: Metodología de trabajo, "Diseño a Medida", aplicada en la Alta Costura Francesa.

1. BOCETOS

El desarrollo del proyecto se inicia con una serie de bocetos dibujados a mano, inspirados en la idea inicial, es decir en la combinación de la esencia de la alta costura francesa junto a los rasgos patrimoniales e identitarios de la región de Valparaíso, como lo son la técnica artesanal del tejido a crochet y el oficio del modisto, junto con un objeto ornamental representativo e identitario de la región, la Alstroemeria, flor endémica de la zona. Otorgando un especial énfasis a la originalidad, la elegancia y la sofisticación del diseño.

Los 3 diseños que se escogen, es en razón a los siguientes requisitos:

>> Tiempo de elaboración.

>> Costos de producción.

>> Porcentaje de tejido a crochet.
20% - 50% - 100%.

>> Porcentaje de uso de tela.
20% - 50% - 100%.

>> Figura 38: Bocetos de la colección.

2. ELECCIÓN DEL TEJIDO

En esta etapa se dispone a la elección de los tejidos y telas para el diseño. Primero se comienza por el tejido a crochet, definiendo el tipo de hilado, su color y estructura.

TÉCNICA DEL CROCHET

>> Materia Prima

Esta puede ser de origen artificial o natural, ya sea de fibra animal o vegetal. Por temas de calidad y prácticas responsables con el medio ambiente, se opta por escoger fibras 100% naturales en su estado más puro, priorizando las fibras crudas, sin ningún tipo de teñido.

Origen Animal:

Hilado de Seda:

- Fibra color blanco nieve.
- Brillante y suave.
- Muy resbaladiza, por lo que al tejer complica el movimiento con el ganchillo.

Lana de Oveja:

- Fibra amarillenta
- Gruesa y peluda.
- No hipoalergénica.
- Retiene el calor, lo que la hace ser una prenda de uso exclusivo para una temporada.

Origen vegetal:

Hilado de Algodón:

- Fibra amarillenta.
- Poco brillo y suavidad media.
- Fácil de encontrar en el mercado.
- No es una fibra muy novedosa.

Hilado de Bambú:

- Color crudo.
- Suave y brillante.
- Grosor extremadamente fino.
- Difícil de encontrar en el mercado.

Hilado de Bambú + Algodón:

- Color crudo.
- Muy suave y brillante.
- Grosor medio.
- Fibra exclusiva y novedosa, ámbito rescatado de la Alta Costura.

>> Hilado de Bambú + Algodón

El hilado elegido es el Bamboo, el cual combina 2 fibras de origen natural, el bambú y el algodón. Es una fibra exclusiva y novedosa, difícil de encontrar en el mercado, característica que se rescata en el uso de materiales de la Alta Costura.

Su combinación da como resultado un hilado grueso y resistente, lo que permite tejer más rápido y con mayor seguridad, ya que la hebra no se va a romper. Además este posee el brillo, la suavidad y la caída holgada característica del bambú, y es ideal para utilizar todo el año.

>> Características

- Composición: 51% Bamboo - 49% Algodón.
- Antialérgico.
- Cantidad de hebras: 12.
- Textura: Liso.
- Gramaje: 100 grs.
- Metros: 244 mts.
- Grosor: 2 Fino.
- Crochet: N° 3-4.

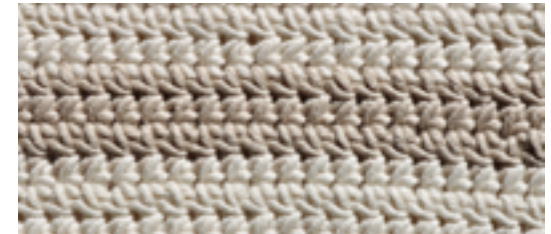
>> Cuidados

- Lavar a mano con agua fría.
- Usar jabón neutro.
- No planchar.
- No usar lejía.
- Secar de forma horizontal.
- No retorcer.
- No centrifugar.

>> Color

En cuanto al color, como se menciona anteriormente, se opta por elegir el ovillo que tenga sus fibras en su estado más puro, priorizando las fibras crudas, sin ningún tipo de teñido adicional.

* De todas maneras se realizó una prueba de 2 colores antes de escoger uno, donde se hicieron hileras de color beige y otra de color crudo.

>> Figura 39: Muestra de tejido que combina color beige y crudo.

Color Crudo

Color Beige

BAMBÚ

El bambú es una planta que crece en el Sudeste Asiático y en América del Sur. Las regiones donde más abunda son en las zonas tropicales. Esta se caracteriza por ser una de las plantas de crecimiento más rápido del mundo, donde puede llegar a crecer hasta un metro por día, además es tremendamente fuerte y resistente a las plagas, por lo que no requieren fertilizantes, pesticidas o riego. Esto la hace una de las fibras más eco sostenibles del mercado actual. (Greenbelt Century. 2022)

Según la organización Greenbelt Century el proceso de obtención del hilado y sus propiedades son las siguientes:

>> Proceso de obtención del hilado:

1. A su maduración, se tala el bambú. El corte debe ser lo más limpio posible para permitir que los nuevos brotes crezcan y el bambú se reponga naturalmente.
2. Los tallos se cortan en trozos pequeños y se ponen a macerar en una solución líquida.
3. Al finalizar el remojo, se obtiene la pulpa de bambú y se seca en láminas.
4. Una vez secas, se trituran y se obtiene la fibra de bambú (fibra pelusienta).
5. La fibra se procesa y se obtiene el hilo.

>> Propiedades del bambú:

Estética

Posee un brillo natural excepcional.

Tacto

Es lisa y extremadamente suave.

No raspa ni pica la piel, es hipoalergénica.

Durabilidad

Fibra fuerte, de alta resistencia.

Es biodegradable, no elimina sustancias tóxicas al medio ambiente.

Es antibacteriana y antihongos.

Comodidad

Es absorbente y transpirable, elimina la humedad de la piel y ayuda a regular su temperatura corporal.

Posee un alto nivel de absorción de rayos UV.

Cuidado y conservación

Lavar con agua fría, ya que se encoge.

>> Figura 40: Bosque de Bambú en México.

>> Figura 41: Proceso de obtención de la fibra de bambú.

>> Elección de la estructura

Se inicia con un proceso de búsqueda e investigación del crochet, donde se descubre que dentro de su universo, existen más de 200 puntos distintos, pero que únicamente son 3 los puntos básicos de los cuales surgen todas sus variaciones. Debido a esta razón, se opta por un punto que evidencie lo más elemental de la técnica, es decir, alguno de los 3 puntos básicos.

Luego de tomar la decisión, se experimenta y se realizan muestras con cada uno de los puntos.

Finalmente se opta por el punto medio alto, debido a sus características intermedias en transparencia y movimiento. En cuanto a la transparencia media del punto, este le otorga a los diseños la característica de la elegancia, ya que permite cubrir las zonas del cuerpo que el diseño está pensado para que cubra, y a la vez, el que tenga movimiento le otorga cierto grado de relajo y libertad dentro de la formalidad del vestido, características que se buscan en las prendas de la colección.

>> Figura 42: Muestra punto bajo.

Punto Bajo:

- Punto cerrado.
- Tejido denso y tupido.
- Transparencia nula.
- Poco o nada de movimiento.

>> Figura 43: Muestra punto medio alto.

Punto Medio Alto:

- Punto semi holgado.
- Tejido semi tupido.
- Transparencia ligera.
- Movimiento intermedio controlado.

>> Figura 44: Muestra punto alto.

Punto Alto:

- Punto muy holgado.
- Tejido suelto y abierto.
- Alta transparencia.
- Gran movimiento, difícil de controlar.

2. ELECCIÓN DE LA TELA

Luego de tener definida la técnica, la composición del hilado, su color y el punto con que se va a trabajar, se dispone a la elección de las telas.

Los requisitos para su selección fueron en base a las características rescatadas del uso de materiales en la Alta Costura y también que ésta se complemente de buena manera con el tejido a crochet.

SEDA

>> Materia Prima

La seda es una fibra continua, fina y lustrosa que, durante siglos, ha sido considerada la reina de las fibras, catalogada como artículo de lujo.

Esta cumple con las características que se esperan para la colección, es una fibra de origen natural, su producción es artesanal, es exclusiva y posee características inigualables como su brillo, su suavidad y perfecta caída.

>> Proceso de producción del hilado:

Según el documental de la seda (Monesma, E. 2020). El proceso consta de lo siguiente:

1. Cultivo del gusano de seda: Se inicia con la mariposa de la seda que pone huevos, luego de 7 días los gusanos nacen, se van alimentando de hojas de morera y van secretando un líquido viscoso con el que van creando su capullo.

2. Hilado: Justo antes de que la oruga se convierta en polilla, se deshila el capullo, el que puede llegar a tener hasta 1.500 mts. Para este proceso la artesana sedera introduce los capullos en una caldera de cobre con agua a punto de hervir, luego con una escobilla va soltando los hilos, para finalmente pasarlos a un torno manual que va formando la madeja.

3. Devanado: La madeja se pone en la devanadera (estructura grande circular), donde una hebra de seda pasa por un torno pequeño, el cual va enrollando, generando varias madejas. Luego estas se introducen en el cañón, el cual es otro tipo de torno, donde se pueden unir las hebras de cada madeja, las cuales formarán una sola madeja de un hilo de gran consistencia.

4. Guisado: Las madejas se introducen en agua hirviendo y se blanquean con jabón, para así quitarle las asperezas.

5. Teñido: Se puede teñir la seda con tintes naturales o dejarla en su color original (blanco, amarillo, verde o rosa pálido).

6. Trenzado: Todavía en madejas, la seda vuelve a los cañones para hacer la urdimbre.

7. Tejido: La trenza obtenida pasa al telar donde empieza la tejeduría.

>> Figura 45: Hervido de capullos.

>> Figura 46: Proceso de devanado de la seda.

>> Propiedades de la Seda:

Estética

Posee un brillo natural, es anti-estática y tiene excelentes cualidades de caída.

Es fina, maleable y liviana, lo que facilita su adaptabilidad al cuerpo.

Tacto

Posee una textura suave, seca, lisa y no resbaladiza.

Durabilidad

Fibra fuerte, de alta resistencia.

Comodidad

Es anti-bacteriana, hipoalergénica y anti-ácaros, no huele ni tampoco absorbe el polvo.

Es termorreguladora, mantiene el calor en el cuerpo cuando hace frío, absorbe y transfiere el exceso de humedad haciendo que la piel respire y se mantenga fresca.

Cuidado y conservación

Se daña con el exceso de luz solar, lo que puede provocar cambios en su estructura y resistencia.

El cloro la daña y se blanquea con el agua oxigenada.

Es vulnerable a la influencia de los insectos, sobre todo las polillas, si está sucia. (Veezy. 2022)

>> Figura 47: Seda cruda.

>> Figura 48: Seda teñida.

>> Color

En cuanto al color, debido al fundamento de la colección, se opta por elegir el color de la tela en su estado natural y elemental, sin procedimientos de tinción.

Aunque de todas formas se realiza un muestrario y pruebas con distintos colores en seda natural.

Gama de colores blancos.

Gama de colores grises.

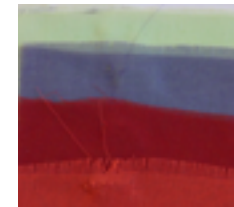
Gama de colores celestes.

Gama de colores rosas.

Gama de colores rojos.

Diversos colores en gasa de seda.

Gama de colores dorados.

Gama de colores azules.

Gama de colores negros en gasa de seda.

Luego de decidir la seda como material a trabajar y su color, se realizó un muestrario de sedas artificiales y naturales, donde se estudió cada una de las propiedades físicas y palpables de ellas.

Seda - Origen Artificial:

Se realizó una búsqueda en locales ubicados en Independencia y Santiago Centro, donde se encuentran telas artificiales que imitan las propiedades de la seda a bajo costo.

Tras una prueba con las muestras de cada tela, finalmente se descarta el uso de estas, ya que al tacto su calidad es evidentemente diferente a la seda natural. Además su composición de poliéster la hace ser muy contaminante y el proyecto pierde su foco sustentable, además de perder el factor de originalidad y exclusividad en el uso de materiales.

* Por temas de costos del proyecto, la única tela artificial que se utiliza es la Gasa Chiffon. Esta decisión se toma debido a que la gasa va ubicada por debajo de una seda natural, en el faldón de un diseño, la cual no se ve a simple vista y aporta un volumen necesario al vestido.

Piel de Ángel:

Composición: Poliéster.
Características: Suave, brillante, lisa, con caída pesada.
Color: Marfil.

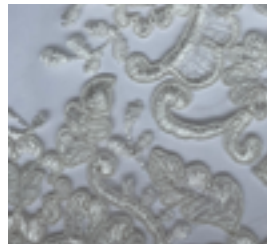
Satín tipo Seda:

Composición: Poliéster.
Características: Suave, brillante, lisa, con caída liviana.
Color: Blanco nieve.

Gasa Chiffon:

Composición: Poliéster.
Características: Suave, matte, texturada y transparente, con caída pomposa y delicada.
Color: Marfil.

Tul Bordado:

Composición: Poliéster.
Características: Transparente, con caída rígida.
Color: Marfil.

Seda - Origen Natural:

Se realizó una búsqueda en tiendas privadas en Las Condes y Vitacura. En este lugar se encuentran finas y exclusivas telas de alta calidad. Hay básicas o comunes, como la seda Charmeuse o la Gasa de Seda y también se encuentra en diversos colores, estampados y texturas, los cuales aportan originalidad al proyecto.

Seda Charmeuse:

Composición: Seda.
Características: Suave, brillante, lisa, con caída ligera.
Color: Crudo.

Gasa de Seda:

Composición: Seda.
Características: Suave, brillo ligero, texturada, con caída ligera.
Color: Crudo.

>> Estampados y texturas

Una vez que las madejas de seda, elaboradas de manera artesanal, están listas, se van a fábricas textiles, donde son tejidas con procedimientos mecánicos y se les aplican estampados, patrones o texturas, y así se consiguen telas más novedosas e innovadoras.

Seda Rústica Jacquard:

Hilado rústico, texturado, con brillos distintos por ambos lados de la tela, con aplicación de figuras florales.

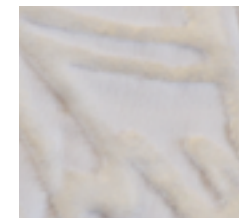
Seda Jacquard:

Seda lisa, muy suave y brillante con figuras florales.

Gasa Seda Devoré Satín:

Gasa transparente con motivo de rayas brillantes y lustrosas.

Tercipelo Seda Devoré:

Gasa de seda suave, con aplicación de la técnica devoré (figuras en terciopelo).

Gasa Seda Texturada:

Gasa marfil transparente, rugosa y texturada, con pliegues de tamaño medio.

Gasa Seda Mini plisada:

Gasa transparente, suave, delicada y texturada con pliegues muy finos.

Las sedas que se eligieron, fue debido a su exclusividad, originalidad, calidad y buena combinación a nivel estético con las estructuras de crochet. Las 3 telas incluyen novedades tecnológicas, como el uso de la técnica jacquard, pliegues, texturas originales y caídas con movimientos inigualables.

>> Seda Rústica Jacquard

Esta seda color marfil, se escogió para el diseño 1: Modelo Parvula.

La seda rústica se caracteriza por ser una tela de mayor gramaje, mayor resistencia y granulosa al tacto. Esta no posee brillo.

La seda es trabajada con la técnica Jacquard, donde la tela está tejida formando dibujos florales. Los hilos con que se trabajó son sumamente brillantes. (Por el frente la tela posee más brillo que por el revés).

* El nombre Jacquard se debe a su fabricante francés Joseph Marie Jacquard.

>> Figura 49: Muestra de Seda Rústica Jacquard.

>> Gasa de Seda Texturada

Esta gasa de seda color marfil, se escogió para el diseño 2: Modelo Amancay.

La gasa de seda se caracteriza por tener poca densidad de hilos en su trama y urdimbre, por lo que posee una transparencia ligera, sutil, fina y de gran suavidad.

La tela cuenta con una aplicación de textura rugosa formada por hilos elasticados, los cuales forman pliegues que le dan una caída vaporosa a la tela.

* Se plancha a baja temperatura o con vapor, cuando la tela está casi seca.

>> Figura 50: Muestra de Gasa de Seda Texturada.

>> Gasa de Seda Mini plisada

Esta seda color marfil, se escogió para el diseño 3: Modelo Pelegrina.

La gasa de seda se caracteriza por tener poca densidad de hilos en su trama y urdimbre, esta es sumamente delicada, ya que es muy fina. Posee una gran transparencia, un leve brillo y cuenta con una gran suavidad.

La tela tiene diminutos pliegues que le otorgan un poco de textura, casi imperceptible. Además tiene una caída y un movimiento muy ligero y delicado.

* Se plancha solo con vapor.

>> Figura 51: Muestra de Gasa de Seda Mini Plisada.

3. TOMA DE MEDIDAS

Luego de haber seleccionado los 3 diseños en boceto, el tejido y las telas que se ocuparán, se procede a realizar una toma de medidas completa de la usuaria. Estas medidas se toman según lo que requiere el diseño escogido para cada una. (Las medidas no se exhiben para respetar la privacidad de las usuarias).

DISEÑO 1: MODELO PARVULA

USUARIA: JAVIERA

- Altura
- Contorno Busto
- Contorno Cintura
- Contorno Cadera
- Largo Pabulo
- Alto Sisa
- Alto de Falda

DISEÑO 2: MODELO AMANCAY

USUARIA: ROSARIO

- Altura
- Contorno Busto
- Contorno Cintura
- Contorno Cadera
- Contorno Cuello
- Alto Falda

DISEÑO 3: MODELO PELEGRINA

USUARIA: SOFIA

- Altura
- Contorno Busto
- Contorno Cintura
- Contorno Cadera
- Contorno Rodilla
- Alto Vestido

4. PATRONES Y CORTE / CROCHET

A partir de las medidas tomadas se procede a realizar los patrones de las estructuras en crochet. Estos se realizan en papel, para luego poder ser entregados a cada una de las artesanas.

En cuanto al corte de los patrones, en el tejido a crochet no aplica, ya que al ser un tejido de producción manual, este se va construyendo en base a la forma del patrón.

DISEÑO 1: MODELO PARVULA

USUARIA: JAVIERA

- 2 copas redondas unidas por un rectángulo más angosto y curvo al centro.
- Márgen de cruce en la espalda.
- 2 Pabilos.

>> Figura 55: Patrón sobre maniquí modelo Parvula.

DISEÑO 2: MODELO AMANCAY

USUARIA: ROSARIO

- 2 estructuras idénticas para el delantero y la espalda, las cuales se unen a la altura de las caderas.
- Cruce a la altura de ambos hombros.
- Término de ambos costados en forma de "V".

>> Figura 56: Patrón sobre maniquí modelo Amancay.

DISEÑO 3: MODELO PELEGRINA

USUARIA: SOFIA

- 2 estructuras idénticas para el delantero y la espalda, las cuales se unen a lo largo de ambos costados.
- Corte sirena, ajustado en busto, cintura, cadera y rodillas.
- Cierre de 40 cm en la mitad de la espalda.

>> Figura 57: Patrón sobre maniquí modelo Pelegrina.

5. CONFECCIÓN / CROCHET

Esta etapa inicia con la asignación de cada diseño a su respectiva artesana. Esta se realiza en base a la afinidad de la artesana con la producción de la prenda. Luego de esto a cada una se le hace entrega de un kit con los implementos necesarios para realizar el tejido, el cual es producido en sus respectivas viviendas.

Carmen se especializa en los tejidos de petos a crochet, por lo que le resultó un proyecto

DISEÑO 1: MODELO PARVULA

ARTESANA: CARMEN, SAN FELIPE.

- Imágen del diseño con medidas escritas.
- Patrón en papel a escala real.
- Muestra de 10 x 10 cm del punto medio alto.
- Ganchillo de 3,5 mm.
- 2 ovillos de hilo de bamboo.

Tiempo de confección: 1 semana.

>> Figura 58: Kit de tejido para modelo Parvula.

entretenido y retador, ya que la copa redonda era desconocida para ella. Además se le entregó, una barba para dar firmeza a la copa, la cual ella probó y mencionó que deformaba el tejido, por lo que era mejor no usarlo, crítica que fue conversada, valorada y aceptada.

Por otro lado Mandina mencionó que prefería tejer una estructura mediana, ya que su tiempo de producción es lento, por lo que no quería

DISEÑO 2: MODELO AMANCAY

ARTESANA: MANDINA, QUILPUÉ.

- Imágen del diseño con medidas escritas.
- Patrón en papel a escala real.
- Muestra de 10 x 10 cm del punto medio alto.
- Ganchillo de 3,5 mm.
- 6 ovillos de hilo de bamboo.

Tiempo de confección: 2 semanas.

>> Figura 59: Kit de tejido para modelo Amancay.

comprometerse a tejer una pieza muy grande. Es por esto que se optó por entregarle la estructura media con cuello, la cual ella aceptó con alegría.

Por último Bidy menciona que está acostumbrada a tejer grandes proyectos, ya que lleva años en el rubro, por lo que no le pareció tan agotador. Además cuenta con una mano derecha que trabaja para ella, quien la ayudó a tejer el vestido para poder tenerlo en un periodo de 1 mes.

DISEÑO 3: MODELO PELEGRINA

ARTESANA: BIDDY, VALLE HERMOSO.

- Imágen del diseño con medidas escritas.
- Patrón en papel a escala real.
- Muestra de 10 x 10 cm del punto medio alto.
- Ganchillo de 3,5 mm.
- 12 ovillos de hilo de bamboo.

Tiempo de confección: 1 mes.

>> Figura 60: Kit de tejido para modelo Pelegrina.

PATRONES, CORTES Y CONFECCIÓN / TELAS

Las prendas son confeccionadas con extrema atención al detalle junto al modisto en la casa de la diseñadora. Se inicia con un hilvanado a mano de todas los vestidos, para así revisar formas y tallas. Luego se procede a las costuras definitivas. Ramiro propone utilizar la técnica moulage, la cual consiste en trabajar la tela directamente sobre el cuerpo, sin hacer ningún patrón en papel, ni corte en ella, por lo que así no se interrumpe la caída natural de las sedas.

DISEÑO 1: MODELO PARVULA

MODISTO: RAMIRO, VIÑA DEL MAR

- Tela trabajada con técnica Moulage.
- Se realiza un embolsado en cada punta abierta de la tela para asegurar que esta no se deshilache.
- El lado más brillante de la tela queda a la vista.
- Unión de la tela, a través de un cierre invisible en la espalda, color marfil.

>> Figura 61: Hilvanado de la falda y prueba en modelo.

DISEÑO 2: MODELO AMANCAY

MODISTO: RAMIRO, VIÑA DEL MAR

- Confección de peto en crea blanca, con pinza imperial. Cubierta con gasa de seda texturada.
- Confección primera capa de la falda con gasa chiffon, la cual se frunce para dar volúmen.
- Confección segunda capa de la falda con gasa de seda texturada, la cual se frunce para dar volúmen.
- Todas las terminaciones de la tela van orilladas.

>> Figura 62: Hilvanado peto con corte de pinza imperial.

DISEÑO 3: MODELO PELEGRINA

MODISTO: RAMIRO, VIÑA DEL MAR

- Fruncido y embolsado en la parte superior de la gasa de seda mini plisada para unirla al crochet.
- Costura en laterales de la tela, para unir altos.
- Cierre hilvanado y cosido a mano junto a la gasa.
- Todas las terminaciones de la tela van orilladas.

>> Figura 63: Fruncido de la gasa de seda mini plisada.

6. PRUEBAS DE VESTUARIO

El proceso para las pruebas de vestuario o fittings consistió en realizar una primera prueba de calce, donde las costuras de los vestidos van hilvanadas para tener la forma de los vestidos. Aquí se marcan los ajustes que se deben realizar y se hacen los respectivos cambios.

En el segundo fitting el vestido cuenta con más de la mitad de sus costuras definitivas listas, por lo que se hacen los últimos cambios los cuales consisten en pequeños ajustes de calce.

DISEÑO 1: MODELO PARVULA

USUARIA: JAVIERA

Fitting Javiera:

- Acortar cruce espalda del peto, 3 cm por lado.
- Acortar pabilo a 39 cm.
- Ajustar alto de falda a nivel de la espalda.
- Marcar punto de unión entre la tela y el peto.
- Definir centímetros de abertura bajo el busto.
- Ubicación ganchos de unión en cruce espalda.
- Ubicación flor.

DISEÑO 2: MODELO AMANCAY

USUARIA: ROSARIO

Fitting Rosario:

- Acortar cruce en hombros, 4 cm por lado.
- Cerrar la cadera a lo alto, 7 cm.
- Eliminar punta en "V" y dejarla recta, ya que no permite que la tela se expanda a lo ancho.
- Ajustar ruedo de la tela, 20 cm.
- Ubicación ganchos de unión en cruce hombros.
- Ubicación flor.

DISEÑO 3: MODELO PELEGRINA

USUARIA: SOFIA

Fitting Sofia:

- Cerrar espalda 7cm,
- Cerrar cintura 4 cm.
- Cortar 2 altos de gasa y fruncir.
- Fruncido amplio en delantero y pequeño en la espalda.
- Ubicación flor.

7. PRUEBA FINAL

Se realiza la prueba final, la cual consiste en ajustar los últimos detalles para tener el vestido terminado. En esta prueba no hubo grandes ajustes, ya que las usuarias se mantuvieron en su peso inicial de la toma de medidas. Lo que se ajustó fue más que nada, la integración de botones transparentes de refuerzo para los cruces, ya que las solapas quedaban desenchajadas y el ajuste de la estructura de una flor.

DISEÑO 1: MODELO PARVULA

MODELO: JAVIERA

Fitting Javiera:

- Botones transparentes de refuerzo en cruce de la espalda.
- Gancho de refuerzo en cruce falda.

DISEÑO 2: MODELO AMANCAY

MODELO: ROSARIO

Fitting Rosario:

- Botones transparentes de refuerzo en cruce de hombros.

DISEÑO 3: MODELO PELEGRINA

MODELO: SOFIA

Fitting Sofia:

- Achicar y apretar la flor del cuello.

ORNAMENTALES

>> ALSTROEMERIAS, FLOR NATIVA DE LA COSTA

En un país como Chile, de incomparable belleza natural, de diversidad climática y geográfica, debemos sentirnos afortunados de poseer una importante diversidad biológica en los mares, en el agua dulce y en los ambientes terrestres, es por esto que en este proyecto se tomó la decisión de visibilizar un tesoro natural presente en la región de Valparaíso, la Alstroemeria, bien llamada "Reina de la Costa". (CORMA, 2018).

Las Alstroemerias son plantas de hermosas flores de variados colores que incluyen blanco, amarillo, naranja, rosa, rojo, púrpura, entre otros.

A lo largo y ancho de nuestro país se encuentran varias especies de Alstroemerias, las cuales varían sus colores y morfología dependiendo de la zona geográfica en que están ubicadas. En la región de Valparaíso contamos con:

Alstroemeria Parvula: Se encuentra en las montañas de Los Andes, específicamente en la Cordillera de Putaendo, San Felipe, Valparaíso.

Alstroemeria Pelegrina (Mariposa de los Molles): Endémica de la costa de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, específicamente se ubica en los Molles, La Ligua, Valparaíso.

Alstroemeria Pelegrina (Variedad Alba - Amancay de la Costa): Alstroemeria Pelegrina blanca, se encuentra en las costas de Valparaíso, específicamente en Zapallar, Valparaíso.

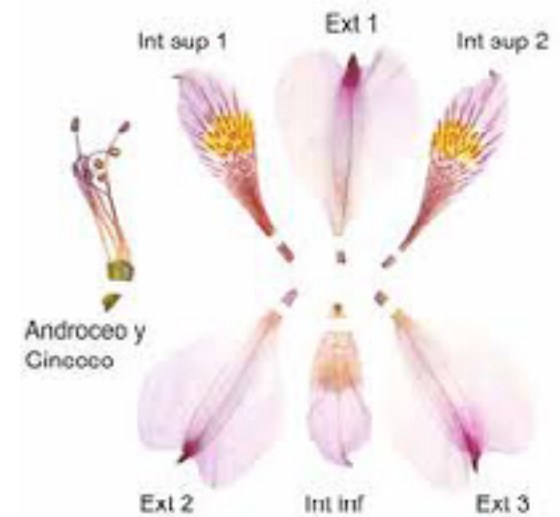
En este proyecto la Alstroemeria será representada en los nombres de los diseños, estos llevarán el nombre de la especie de la flor ubicada en la zona geográfica donde fueron tejidas las estructuras de crochet. Además se tomarán sus características morfológicas para ser representadas físicamente en los vestidos:

Tépalos externos (Ext 1-2-3)

Tépalos internos superiores (Int sup 1-2)

Tépalos internos inferiores (Int inf)

Pistilos al centro de la flor

>> Figura 64: Verticilos florales de Alstroemeria separados para indicar los tépalos.

>> Figura 65: Alstroemeria Pelegrina en los Molles.

>> REPRESENTACIÓN TEXTIL ALSTROEMERIAS

La Alstroemeria se representa en la colección a través de su morfología. El diseño considera 3 pétalos exteriores con forma de corazón y 3 pétalos interiores más pequeños y ovalados.

Para el pistilo la idea inicial fue hacerla en crochet, pero junto a la artesana se decide eliminarlo, ya que la estructura se tiende a caer. Al quedar la flor sin pistilo, esta luce muy pobre y sin una forma definida, entonces junto al modisto se decide hacer una estructura de gasa y ubicarla en el centro de la flor, para así darle más forma a esta. Si bien el diseño no logra representar literalmente a la alstroemeria, esta queda como una representación de ella en los vestidos.

La artesana encargada de la elaboración de las flores fue Mandina Pérez, quien con una cantidad de 2 ovillos realizó 12 flores medianas para el modelo Amancay y 2 flores grandes para el diseño Parvula y Pelegrina.

Modelo Parvula: Lleva una flor mediana en el pabito derecho del peto a crochet.

Modelo Amancay: Lleva 12 flores en el límite entre la estructura de crochet y la tela.

Modelo Pelegrina: Lleva una flor en el collar tipo choker, ubicado en el costado izquierdo.

>> Figura 66: Patrones en papel para la construcción de las flores en crochet.

>> Figura 67: Representación textil de la Alstroemeria, realizadas por Mandina y Ramiro.

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía y Edición: Rodolfo Lertora.
Maquillaje: Rosario Cámara.
Peinado: Pía Palma.
Producción de moda: Daniela Somerville.
Diseño de colección: Daniela Somerville.

>> Modelos y Acting

Javiera, Rosario y Sofía son las usuarias y modelos que se eligieron debido a su pertenencia a la región de Valparaíso; luego por sus características físicas como estatura por sobre el promedio y sus diferentes curvas, para así evidenciar el trabajo de diseño personalizado a la medida de cada una.

El acting con movimientos lentos y delicados permite mostrar el diseño, las texturas, el brillo, la caída y el movimiento de las telas. De esta forma también se transmite una atmósfera más romántica y orgánica, vinculando las prendas con su origen natural y artesanal.

>> Maquillaje y Peinado

El maquillaje a cargo de Rosario Cámara se caracteriza por otorgar un look playero a la modelo, el cual es fresco y simple, los ojos y labios van en color nude y la piel se trabaja para que se vea luminosa e hidratada con un aspecto natural.

El pelo de las 3 modelos se trabaja de manera distinta, pero se consigue el mismo resultado, un look romántico y relajado, propio de un peinado playero. El pelo de Javiera va semi recogido con ondas, el de Rosario es una cola baja con ondas y mechas sueltas al nivel de la frente; por último a Sofía se le recoge el pelo con una trenza en el costado izquierdo, para permitir que la flor del cuello se vea, y el resto del pelo va peinado y ondulado hacia el costado derecho de su rostro.

>> Lugar

Playa Cochoa, Reñaca, Viña del Mar.

Se escoge realizar las fotos en la playa, ya que el borde costero es el patrimonio urbano más relevante y presente de la región de Valparaíso. Este contexto de playa, se quiso combinar con lo natural, lo hecho a mano y la pertenencia de la colección a la región de Valparaíso.

>> Ornamentales

Como accesorios ornamentales se utilizan las Alstroemerias debido a su conexión con la región de Valparaíso, ya que como se menciona anteriormente es una flor endémica de la zona, que florece en primavera, justamente, entre los roqueríos costeros. Estos se disponen en las manos de las modelos y en fotos contexto de la playa.

>> Fotografía junto a las modelos.

>> Fotografía junto a las modelos y al fotógrafo.

A close-up, low-angle shot of a woman's torso and arms. She is wearing a white, intricately patterned lace dress. Her hands are positioned at her sides, slightly behind her. The background is a bright, sunny beach scene with blue water, dark rocks, and a clear blue sky. The lighting is warm and natural, suggesting late afternoon or early morning.

CAPITULO 6
VISUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

LUJO ARTESANAL PORTEÑO

Lujo Artesanal Porteño es una colección de indumentaria textil identitaria de la región de Valparaíso, que reinterpreta los principios de la Alta Costura y explora la colaboración con la Artesanía y el Saber Hacer Manual.

La colección está orientada a rescatar elementos esenciales de la Alta Costura Francesa, como es el diseño a medida, el uso de materiales de excelencia y la confección 100% artesanal, para combinarlos con la Artesanía Tradicional Textil propia de la región de Valparaíso, la cual es desarrollada por artesanos pertenecientes a la región, quienes son expertos en el oficio del modisto y la técnica artesanal del tejido a crochet.

El minimalismo y la sencillez de las prendas se encuentran armonizados con guiños diferenciadores que residen en los detalles, toques femeninos y románticos, con estampados florales y delicadas sedas, combinadas con grandes ruidos y gruesas estructuras de hilado de bambú tejidos a crochet. Todos estos elementos forman parte de una composición discreta que representa el Lujo de la Artesanía Porteña.

Una puesta en escena que conecta, una colección que está pensada para sentirnos cómodas en nuestra piel, poderosas y confiadas, que nos llame a ser nuestras propias musas.

2. OCASIÓN DE USO DE LAS PRENDAS

Los diseños de la colección se fueron desarrollando, por un lado, rescatando las características tomadas de la Alta Costura, como el diseño a medida, la excelencia en los materiales y la confección 100% artesanal y por otro lado se fueron combinando con elementos representativos y característicos de la región de Valparaíso, como fueron el tejido a crochet, la confección en manos de un modisto, agregando detalles ornamentales como fue la incorporación de la Alstroemerias, flor endémica de las costas de la región. Esto dio como resultado prendas discretas, delicadas, diferenciadoras, elegantes y sofisticadas.

No se pretende encasillar las prendas de la colección a una sola ocasión de uso, se busca que la usuaria, así como decide el diseño, las telas, los tejidos y las medidas de este, también pueda permitirse decidir en qué contexto lo quiere utilizar.

Si bien es evidente que las prendas de esta colección tienden a un tipo de indumentaria de uso para eventos especiales, esta puede ser ocupada en diversas ocasiones como ceremonias nupciales, galas, cenas formales, editoriales, entre otros.

3. DESARROLLO DE NOMBRE Y LOGO DE LA COLECCIÓN

Nombre

El nombre de la colección “Lujo Artesanal Porteño” se define en base a la excelencia del saber hacer que se encuentra en las manos de personas que viven las tradiciones artesanales de la región de Valparaíso y se sienten orgullosos de trabajarlas día a día. También el nombre nace en base al lujo que es poseer una prenda, la cual su confección es 100% artesanal y que está elaborada con prácticas responsables a nivel social y medioambiental.

La bajada, “Colección Textil Identitaria de Valparaíso”, permite introducir al usuario a la colección, evidenciándose que esta se trata de diseño de indumentaria textil identitaria de la región de Valparaíso.

Tipografía

Baskerville Old Face, del tipógrafo Jhon Baskerville, tipografía característica por su estilo antiguo y sus curvas cuadradas. Fue diseñada para crear libros de la mayor calidad posible.

Glimmer of Light Creado por sansakerta (Diseñador de INKSUN™), tipografía característica por su estilo en las mayúsculas muy ornamentadas y vintage.

LUJO ARTESANAL PORTEÑO
Colección Textil Identitaria de Valparaíso.

C: 0% / M:0%
Y:0% / K:0%

C: 91% / M:79%
Y:62% / K:97%

Logotipo

Representación escrita del nombre de la colección. La tipografía va con las iniciales **L** en mayúscula, **A** en mayúscula y **P** en mayúscula de Glimmer of Light. El resto de las letras van en mayúscula de la tipografía Baskerville Old Face. La bajada está creada con la tipografía Baskerville Old Face con las iniciales de cada palabra en mayúscula y el resto de las letras en minúscula.

Color

El color negro y blanco representa lo elemental, lo básico y la discreción de la colección, y a la vez permite ser combinado estéticamente con diversos fondos.

Baskerville Old Face
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz
0123456789
GLIMMER OF LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

CAPITULO 7
VIABILIDAD

1. IMPLEMENTACIÓN / MODELO CANVAS

<p>SOCIOS CLAVES</p> <p>Revés Derecho: Fábrica nacional donde se produce el hilado, ovillado y teñido.</p> <p>Mundo de seda: Distribuidora de sedas importadas de Tailandia.</p> <p>Modisto: Persona encargada de la confección de las partes en tela.</p> <p>Artesanas expertas en la técnica del crochet: Personas encargadas del tejido de las estructuras de crochet.</p>	<p>ACTIVIDADES CLAVES</p> <p>Indumentaria textil de lujo, que rescata elementos de la Alta Costura Francesa, como el diseño a medida, el uso de materiales de excelencia y la confección 100% artesanal, y los combina con la artesanía tradicional textil propia de la región de Valparaíso, la cual es desarrollada por artesanos pertenecientes a la región, quienes son expertos en el oficio del modisto y en la técnica del crochet.</p>	<p>PROPUESTA DE VALOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño a la medida del usuario. - Uso de materiales de excelencia. - Confección 100% artesanal. - Producto Local. - Prácticas responsables a nivel social y medioambiental. - Elección de proveedores y técnicas artesanales propias de la zona de origen del proyecto. - Valoración y visibilización de los artesanos y sus técnicas ancestrales. - Remarcar la posición de lo hecho a mano como el nuevo lujo. 	<p>RELACIÓN CON CLIENTES</p> <p>La relación con los clientes se basa en lo sensorial, donde se capta al cliente a través de los sentidos, de la vista del diseño, del tacto de los materiales y del sentimiento de confianza para prestar su cuerpo para la toma de medidas.</p> <p>Se garantiza la calidad del producto, debido a la excelencia de los materiales y se integra a la usuaria en el proceso productivo, a través del boceto del diseño, de la elección de los tejidos artesanales y a la toma de medidas. Así ella logra ser parte del patrimonio cultural inmaterial detrás de la confección de esta artesanía.</p>	<p>SEGMENTO DE CLIENTES</p> <p>Mujer que cuenta con alto poder adquisitivo, que presenta un gran respeto por el medioambiente y es cercana a las comunidades de artesanos.</p> <p>Participa activamente de ferias de diseño y artesanía que se realizan en el país. Suele comprar indumentaria a diseñadores nacionales, ya que no es partidaria de las prendas de producción masiva.</p> <p>Valora los productos únicos y diferenciadores que escapan de la monotonía y que poseen identidad propia. Presentando un gran interés por la estética, la elegancia y sofisticación de la prenda.</p>
<p>ESTRUCTURA DE COSTOS</p> <p>Salario de proveedores: Artesanas, modisto, fotógrafo, modelos, maquilladora y estilista de pelo.</p> <p>Adquisición de materia prima: Hilados de Bamboo y sedas.</p> <p>Costos viajes a Viña Centro, La Ligua, Quilpué y Santiago.</p>		<p>FUENTE DE INGRESOS</p> <p>Venta de activos: Prendas de la colección en puntos de venta.</p>		

2. COSTOS DEL PROYECTO

Se realizó una tabla de costos para dimensionar los alcances del proyecto.

Para calcular el costo de cada prenda, en primer lugar se consideró la materia prima y la mano de obra utilizada para la confección de las estructuras tejidas a crochet, es decir se calculó el costo de los ovillos de bamboo y el de las artesanas expertas

en la técnica, utilizadas para la confección de cada uno de los diseños.

Por otro lado se calculó la parte de la confección en tela, es decir el costo de la materia prima, que fueron las sedas y el costo de la mano de obra de Ramiro que se utilizó para la confección de cada uno de los diseños.

	Materia Prima Ovillo de Bamboo	Mano de Obra Estructuras bases crochet	Mano de Obra Arreglos y flores crochet	Materia Prima Sedas	Mano de Obra Confección Modisto	Costo Prenda (Materia Prima y Mano de obra)
Diseño 1 Modelo Parvula	\$7.980 (2 ovillos)	\$5.000 (7 días)	\$5.000 (1 flor, cruce y pabilo)	Seda Jacquard Rústica / 2,6 mts \$54.000 x mt \$140.400	\$16.666	\$175.046
Diseño 2 Modelo Amancay	\$13.965 (4,5 ovillos)	\$15.000 (14 días)	\$18.000 (12 flores, dejar recto y arreglar costados)	Gasa Chiffon / 3 mts \$5.000 x mt \$15.000 Gasa seda bubble / 3,5 mts \$49.000 x mt \$186.500	\$16.666	\$265.131
Diseño 3 Modelo Pelegrina	\$47.880 (10,5 ovillos)	\$46.000 (1 mes)	\$2.000 (1 flor)	Gasa Seda Miniplisada / 3 mts \$26.000 x mt \$78.000	\$16.666	\$190.546
Gasto Total por categorías:	\$67.830	\$66.000	\$25.000	\$419.900	\$50.000	\$630.723

Para calcular el costo total del proyecto, y de la realización de cada prenda, se agregó el costo de la sesión fotográfica, los cuales incluyen el pago a las modelos, al fotógrafo, a la maquilladora y a la estilista de pelo.

Además se agregaron los costos de los viajes a Santiago que se realizaron para ir a ver las telas, y los viajes a Viña Centro, a La Ligua y a Quilpué, que se realizaron para lograr la confección de las estructuras tejidas a crochet.

Modelos	Fotógrafo	Maquilladora	Estilista de Pelo	Costo Prenda (Materia Prima, Mano de obra y Sesión Fotográfica)	Viajes a Santiago (4 viajes \$40.000 cada uno)	Viajes a Viña Centro	Viajes a La Ligua	Viajes a Quilpué	Costo Prenda (Materia Prima, Mano de obra, Sesión Fotográfica y Viajes)
\$25.000	\$26.666	\$8.333	\$30.000	\$265.046	\$53.333	\$6.000 (2 viajes \$3.000 cada uno)			\$324.379
\$25.000	\$26.666	\$8.333	\$30.000	\$355.130	\$53.333			\$25.000 (5 viajes \$5.000 cada uno)	\$433.463
\$25.000	\$26.666	\$8.333	\$30.000	\$280.545	\$53.333		\$80.000 (4 viajes \$20.000 cada uno)		\$413.878
\$75.000	\$80.000	\$25.000	\$90.000	\$900.721	\$160.000	\$6.000	\$80.000	\$25.000	\$1.171.720

3. PROYECCIONES

>> Creación de una Marca

Se proyecta a futuro crear una marca de diseño de autor, para lograr un mejor posicionamiento de la colección en el mercado.

Nombre

El nombre de la marca, se escoge en base a la relevancia de la persona emprendedora que está detrás de la ideación y ejecución del proyecto.

Al ser diseño de autor se utiliza el nombre de la diseñadora, el cual actúa como un espejo de los intereses, ideales, motivaciones y valores personales de la autora que se ven reflejados en la creación de las prendas.

Tipografía

Baskerville Old Face, del tipógrafo Jhon Baskerville, tipografía característica por su estilo antiguo y sus curvas cuadradas. Fue diseñada para crear libros de la mayor calidad posible.

Glimmer of Light Creado por sansakerta (Diseñador de INKSUN™), tipografía característica por su estilo en las mayúsculas muy ornamentadas y vintage.

DANIELA SOMERVILLE
Lujo Artesanal.

C: 0% / M:0%
Y:0% / K:0%

C: 91% / M:79%
Y:62% / K:97%

Baskerville Old Face

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoqrstuvwxyz
0123456789

GLIMMER OF LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Logotipo

Representación escrita de la marca. El logotipo se construye en base al nombre de la diseñadora Daniela Somerville. La tipografía va con las iniciales **D** en minúscula y **S** mayúscula de Glimmer of Light. El resto de las letras van en mayúscula de la tipografía Baskerville Old Face.

Color

El color negro y blanco representa lo elemental, lo básico y la discreción de la colección, y a la vez permite ser combinado estéticamente con diversos fondos.

Isotipo

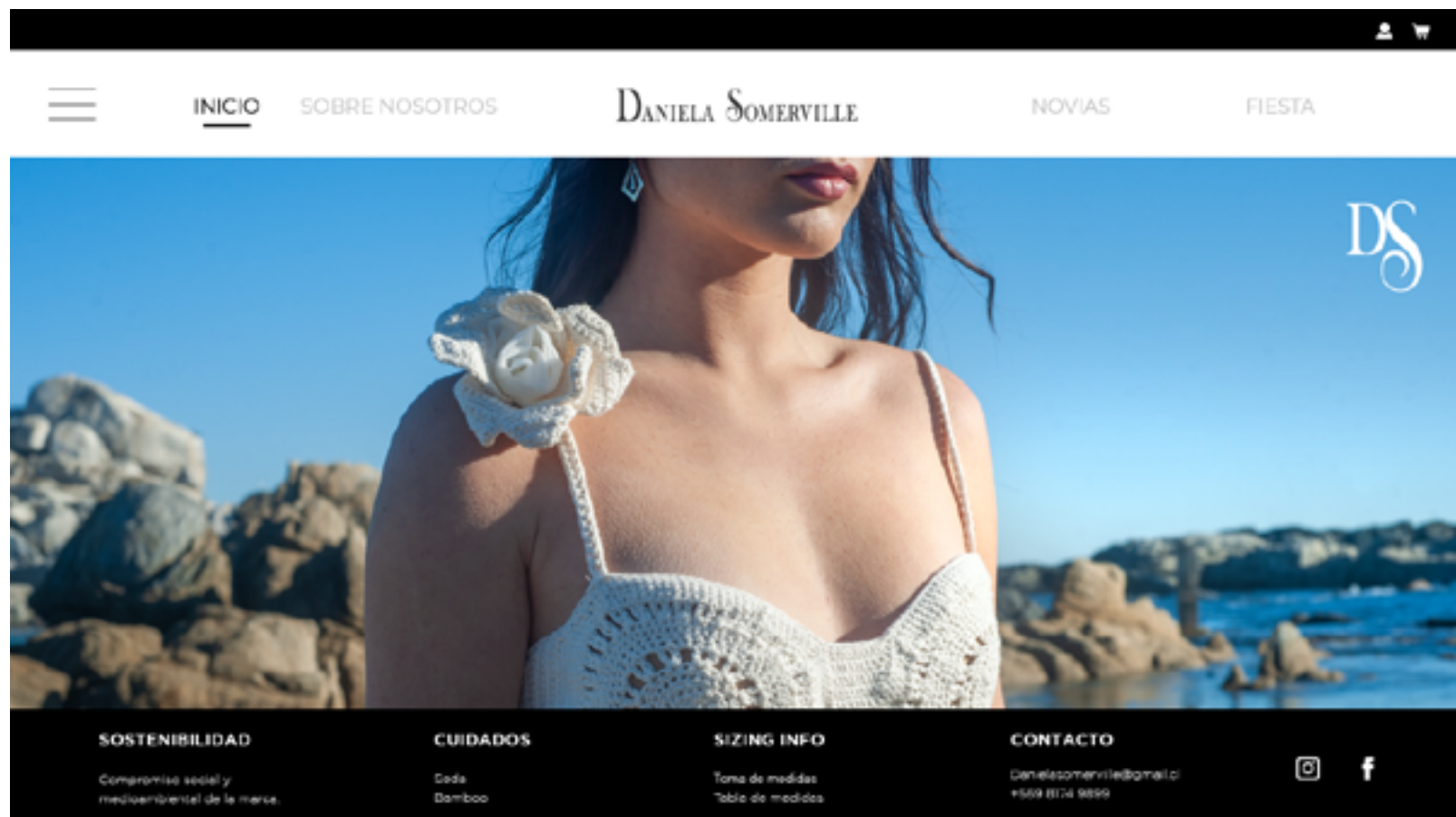
El isotipo se construye a partir de las iniciales del nombre y apellido de la diseñadora, siendo estas tipografías muy ornamentadas, para así inducir al lujo presente en la Alta Costura Francesa.

La versión del logotipo es la principal, sin embargo el isotipo permite variaciones para construir diferentes patterns que se relacionan al estilo de la colección.

>> Creación de una página web

Junto con la creación de la marca, se proyecta la creación de una página web que funcione como catálogo digital de las prendas, para así lograr una mejor difusión de la colección y posicionamiento de marca.

>> Prototipo página web de la marca.

>> Etiquetas

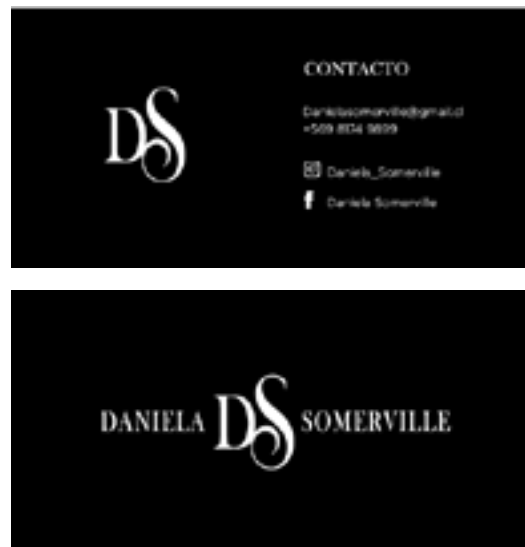
Se proyecta desarrollar etiquetas con la marca y un texto explicativo, de manera de difundir el origen y proceso de producción de cada prenda, donde además se observan las variaciones del logo.

>> Prototipo digital de etiquetas.

>> Tarjetas de presentación

Se proyecta desarrollar tarjetas de presentación de la marca, que incluyan el logotipo y el isotipo, donde se encuentran el número de contacto, mail, teléfono y redes sociales.

>> Prototipo digital tarjeta de presentación.

>> Insignias

Se proyecta desarrollar piochas o insignias de plata bañadas en oro 14K de 2 cm cada una, con el isotipo de la marca, las cuales van cosidas en cada prenda.

>> Prorotipo digital de piocha.

CONCLUSIONES

Personalmente fue realmente bonito y agradable trabajar todo un año con un tema que me emociona cada vez que hablo de él. Si bien el camino fue intenso y hubieron momentos muy complicados, la motivación y el interés por el proyecto siempre estuvieron latentes, y al ver los frutos del trabajo en conjunto con las artesanas y el modisto me hizo encantarme aún más, lo que reafirmó mi posición de que este es el camino que quiero seguir una vez que salga de lleno a la vida laboral.

En la etapa del proceso de desarrollo del proyecto se conocieron y se realizaron diferentes muestras de tejidos que abrieron caminos a posibles futuras colecciones. La riqueza y calidad de la técnica del crochet es infinita, lo mismo con la exploración del mundo de la seda. No dejaron de sorprenderme los múltiples caminos que podría haber tomado el proyecto.

Se hace también necesaria la reflexión del proceso en retrospectiva, ya que a pesar de que los resultados fueron satisfactorios, en el camino hubieron errores y dificultades que hubo que solucionar para seguir avanzando.

Trabajar colaborativamente con artesanos parecía mucho más sencillo de lo que en realidad fue. Partiendo por tener que encontrar a artesanas

expertas en la técnica del crochet y que además estén dispuestas a trabajar, realmente fue complicado ya que yo no conocía a nadie, por lo que tuve que salir a buscar a las calles, recorrer ferias, hacer viajes a La Ligua y preguntar a conocidos por datos. Luego de varios rechazos, logré encontrar a las artesanas dispuestas a trabajar. Lo siguiente fue crear un vínculo con ellas, basado en el compromiso y la confianza, este punto también fue complicado, ya que yo no las conocía y tenía la presión de que no contaba con la certeza si cumplirían con su parte del trabajo. Gracias a un trato basado en el respeto y a una buena comunicación, todas lograron cumplir de muy buena manera su parte del trabajo y quedaron dispuestas y abiertas a seguir colaborando en futuras colecciones.

Llevar a cabo este proyecto me permitió evaluar mis capacidades y también considerar mis debilidades a fortalecer en el futuro. Cabe destacar, que este proyecto se realizó gracias a la colaboración de Carmen, Mandina, Bidy y Ramiro que amablemente me compartieron sus conocimientos para realizar el proyecto, el cual no habría sido posible sin su disponibilidad y compromiso. Esta actitud fue la que permitió tener éxito.

Haber tenido la experiencia previa de trabajar en un taller de Alta Costura con la diseñadora Lupe

Gajardo, junto a modistas y modistos fue un punto clave en el proceso de diseño, ya que me ayudó a aprender y a comprender la importancia de los procesos de diseño y los tiempos de producción del sector de la artesanía textil. Así una vez iniciado mi proyecto de título pude aplicar todos estos conocimientos al trabajo con la técnica del crochet y comprender la importancia de su proceso y el respeto por su tiempo de producción, lo mismo para el trabajo con el modisto.

A pesar de que el proyecto aporta de manera significativa a la valoración de la artesanía textil de técnicas propias de la región de Valparaíso, como son el tejido a crochet y el oficio del modisto, este no es suficiente para su conservación en el tiempo, es por esto que se hace necesario contar con la ayuda de otras entidades e instituciones que permitan su difusión y resguardo, aportando y cuidando de nuestro patrimonio cultural e identidad regional.

REFERENCIAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso, A. (2022). El sector del lujo cerrará el primer semestre de 2022 con récord de ventas. Pulzo. Recuperado de: <https://www.pulzo.com/economia/sector-lujo-con-record-ventas-2022-PP1498261A>

América Retail. (2022). Sector del lujo cerrará el primer semestre de 2022 con récord de ventas. <https://www.america-retail.com/omnicanalidad/sector-del-lujo-cerrara-el-primer-semestre-de-2022-con-record-de-ventas/>

Aranda, X (1982). Catálogo Patrimonial Textil (2020). https://artesaniasdechile.cl/wp-content/uploads/2020/08/Cata%CC%81logo-Patrimonial_TEXTIL.pdf

Audaces. (2021). Prêt-a-porter: desde su origen hasta la actualidad. https://audaces.com/es/pret-a-porter-desde-su-origen-hasta-la-actualidad/#Historia_del_Pret-a-porter_conoce_los_origenes

Bala, D. (2019, 9 julio). Alta Costura - Vogue. Vogue.es. <https://www.vogue.es/moda/articulos/requisitos-alta-costura>

BBC News Mundo. (2022). Vertedero de ropa en Atacama: el inmenso «basurero del mundo» en el desierto de Chile. BBC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60130419#:~:text=Chile%20es%20el%20mayor%20importador,a%20parar%20a%20vertederos%20clandestinos.>

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). (2017). Región de Valparaíso, Chile Nuestro País. bcn.cl. <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/nuestropais/region5/>

Bonet, J. (2020, 23 mayo). Los artesanos prodigiosos de Chanel. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/magazine/moda/20200517/481131192151/chanel-lagerfeld-maison-artesanos-edificio-19-m.html>

Cámara de Comercio de Santiago. CCS (2021). <https://www.ccs.cl/2021/07/19/ventas-online-de-vestuario-calzado-y-accesorios-superaran-los-us-2-000-millones-este-ano/>

Celina Rodríguez, M., Alfaro, E., Albornoz, C., & Ceballos, P. (2008). Chile Artesanal Patrimonio hecho a mano (Primera Edición). Colección Patrimonio. <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MCO053875.pdf>

Chile Artesanía. (2022). Sistema de Registro Nacional de Artesanía. Recuperado en: <https://chileartesanias.gob.cl/#>

Consejo Nacional de Cultura y Artes. (2017-2022). Política Nacional de Artesanía. Definición de Artesano(a) (Página 19). https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/politica_artesanias.pdf

CNCA. (2015). Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Definiciones Artesanía (pag. 3). Observatorio Cultural CNCA Sección de Estudios y Documentación Documento de Trabajo. https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/10/definiciones_artesanias.pdf

Corporación Chilena de la Madera (CORMA). (2018). Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. <https://www.corma.cl/wp-content/uploads/2020/01/Alstroemerias-Chilenas.pdf>

Daniel, G. (2016, 9 agosto). La artesanía de la alta costura. El País Semanal. https://elpais.com/elpais/2016/08/10/eps/1470780311_147078.html

Darraidou, C. (2014) Manos madres: Relatos artesanos de Chile [en línea]. Disponible en: <http://repositorio.cultura.gob.cl/handle/123456789/4478>

Dior. (2022). Servicio a Medida. https://www.dior.com/es_sam/fashion/moda-hombre/servicio-a-medida

El País. (2022). Simplicidad y contraste, las tendencias para entender el lujo del futuro. elpais. <https://elpais.com/america/sociedad/reinterpretar-el-lujo/2022-03-17/simplicidad-y-contraste-las-tendencias-para-entender-el-lujo-del-futuro.html>

FHCM. (2022). La Federación. Fédération de la Haute Couture et de la Mode. <https://fhcm.paris/fr/>

Fundación Artesanías de Chile. (2022). Fundamentos de la Artesanía. Artesanias de Chile. <https://artesaniasdechile.cl/aprende-con-nosotros/fundamentos-de-la-artesanias-2/>

Greenbelt Century. (2022). El Bambú. <https://greenbeltcentury.com/home/home-de-fibras-bambu/el-bambu-2/el-tejido-de-fibra-de-bambu>

ICEX; España Exportación e Inversiones. (2021). El mercado de la moda en Chile (pag 2). ICEX. <https://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2021/10/EstudioICEX.pdf>

Iris Van herpen (2019). ¿Está la Alta Costura a la altura de los retos de sostenibilidad actuales? Vogue.es. <https://www.vogue.es/moda/articulos/alta-costura-sostenible-disenadores-invierno-2019-2020>

Lina Cárdenas, Clases del tejido de punto, Taller 6 / Calidad II. (2021).

Malo González, C. (2009). El Futuro de las Artesanías y el Reto de la Globalización. Dianlet. Recuperado en: [file:///Volumes/Informacion/Users/daniela/Downloads/Dialnet-ElFuturoDeLasArtesaniasYEIRetoDeLaGlobalizacion-5968347%20\(3\).pdf](file:///Volumes/Informacion/Users/daniela/Downloads/Dialnet-ElFuturoDeLasArtesaniasYEIRetoDeLaGlobalizacion-5968347%20(3).pdf)

Mapeo de las Industrias Creativas CNCA (2014). (pag. 231). https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/mapeo_industrias_creativas.pdf

Memoria Chilena & Fundación Artesanías de Chile. (2021). Textilería. Artesanías de Chile. <https://artesaniasdechile.cl/oficio-artesano-textileria/>

Monesma, E. (2020). Documental - La seda. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=vpRIABctmY>

Nicholas Parkes. (2018). AML - Industria del lujo (pag 18). https://issuu.com/disenouc/docs/14_lemus_zu_iga

Palomo-Lovinski, N. (2012, 1 abril). Los diseñadores de moda más influyentes. Eniaru. <https://eniaru.wordpress.com/2012/04/01/breve-historia-del-sector-de-la-moda/>

Real Academia Española. (2022). Definición modisto. [dle.rae.es. https://dle.rae.es/modisto](https://dle.rae.es/modisto)

Real Academia Española. (2022). Definición sastre/tra. [dle.rae.es. https://dle.rae.es/sastre](https://dle.rae.es/sastre)

Rodríguez, C., & Alfaro, E. (2018). "Artesanía y Diseño". Revista Diseña. https://issuu.com/artesaniauc/docs/revistadisena_1_artesania_y_diseno

Rojo Díaz, R. (2004). Centro de la moda : edificio corporativo de la cámara chilena de alta costura. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112981>

Ronald Van der kemp (2019). ¿Está la Alta Costura a la altura de los retos de sostenibilidad actuales? Vogue.es. <https://www.vogue.es/moda/articulos/alta-costura-sostenible-disenadores-invierno-2019-2020>

SIGPA (2009). Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Patrimonio cultural inmaterial. <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/patrimonio-cultural-inmaterial#:~:text=Se%20entiende%20por%20%E2%80%9Cpatrimonio%20cultural,como%20parte%20integrante%20de%20su>

Sinclair, I. (2022, 20 enero). La evolución de la alta costura, de House of Worth a Met Gala. [lofficiel. https://www.lofficiel.es/moda/evolucion-de-la-alta-costura-pasarela-disenador-paris](https://www.lofficiel.es/moda/evolucion-de-la-alta-costura-pasarela-disenador-paris)

SUBDERE, (2015). Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Departamento de Estudios. Región de Valparaíso, Síntesis Regional. <https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Valpara%C3%ADso-final.pdf>

Taller Celeste. (2021). Historia del Crochet. <https://www.tallerceleste.cl/historia-del-crochet-definicion-y-origenes/>

Toledano, R. (2021). Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Fédération de la Haute Couture et de la Mode. <https://fhcm.paris/en/the-federation/>

UNESCO. (1997, octubre). Simposio internacional sobre "La Artesanía y el Mercado Internacional: Comercio y Codificación Aduanera". (Informe Final). Recuperado en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111488_spa

Vanbergen, R. (2017, 15 marzo). En Europa, la artesanía calificada es un lujo. World Economy Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2017/03/artisans-skilled-craftsmanship-equality-nest/>

Veesy. (2022). Beneficios de la seda. <https://www.veesy.cl/article/6-sorprendentes-beneficios-de-la-seda>

Vogue.es. (2018). En el estudio de Chanel Haute Couture. <https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/estudio-chanel-como-se-hace-alta-costura/35752>

Weston Thomas, P. (2018, 24 julio). Alta costura, su significado y función en la moda actual - Historia de la moda. Fashion-Era. <http://fashion-era.com/haute-couture>

REFERENCIAS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Braque. L (2018). Savoir Faire, Inside The Chanel Haute Couture Ateliers. (Figura 1). Recuperado de: <https://www.vogue.co.uk/article/inside-the-chanel-ateliers>

Figura 2: Runway Magazine (2021). Chanel Haute Couture Colección Spring-Summer 2021. (Figura 2). Recuperado de: <https://es.runwaymagazines.com/chanel-haute-couture-primavera-verano-2021/>

Figura 3: Triangulomag (2013). TRAS LA AGUJA: Charles Frederick Worth. (Figura 3). Recuperado de: <https://triangulomag.wordpress.com/2013/07/24/tras-la-aguja-charles-frederick-worth/>

Figura 4: Vogue España (2019). Charles Frederick Worth con una cliente en 1907. (Figura 4). Recuperado de: <https://www.vogue.es/moda/articulos/historia-semana-de-la-moda-de-paris-pfw>

Figura 5: ABC Estilo (2019). La colección <<Space age>> Pierre Cardin, 1964. (Figura 5). Recuperado de: https://www.abc.es/estilo/moda/abci-astronauta-aterriza-pasarela-201907200056_noticia.html

Figura 6: SModa (2020). Pret a Porter de Lujo, Pierre Cardin, 1965. (Figura 6). Recuperado de: <https://smoda.elpais.com/moda/muere-pierre-cardin-hitos-cambios-historia-moda/>

Figura 7: Vogue Magazine (2019). Valentino, Haute Couture, Colección Spring 2019. (Figura 7). Recuperado de: <https://www.pinterest.es/pin/299207968992167420/>

Figura 8: Luxus-Plus (2021). Dior, Haute Couture, Colección Fall-Winter 2021-2022. (Figura 8). Recuperado de: <https://luxus-plus.com/en/focus-on-the-dior-haute-couture-autumn-winter-2021-show/>

Figura 9: FHCM (2022). Cuaderno Oficial de Registro de las Casas de Alta Costura, 1978. (Figura 9). Recuperado de: <https://fhcm.paris/fr/la-federation/>

Figura 10: Dior (2022). Made to Measure. (Figura 10). Recuperado de: https://www.dior.com/es_sam/fashion/moda-hombre/servicio-a-medida

Figura 11: Dior (2018). Traje a medida para Natalie Portman - Dior Couture, 2018. (Figura 11). Recuperado de: <https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/g25008790/natalie-portmans-ballet-inspired-dior-couture-gown-took-250-hours-to-make/?slide=3>

Figura 12: Vogue. mx (2022). Vestido de seda, Dior Haute Couture, Spring Summer 2022. (Figura 12). Recuperado de: <https://www.vogue.mx/moda/galeria/los-vestidos-de-novia-mas-hermosos-de-la-semana-de-la-alta-costura-2022>

Figura 13: Schiaparelli (2022). Schiaparelli, Haute Couture Fall Winter 2021-2022. (Figura 13). Recuperado de: <https://www.schiaparelli.com/en/haute-couture/haute-couture-fall-winter-2021-22/looks/look-4>

Figura 14: Dior (2022). Dior, Haute Couture, Ballet Aéreo Arte Plumario, 2022. (Figura 14). Recuperado de: https://www.dior.com/es_sam/fashion/moda-mujer/desfiles-de-alta-costura/savoir-faire-autumn-winter-collection

Figura 15: Dior (2022). Plegado artesanal en tela. Dior, Haute Couture, Fall Winter, 2022. (Figura 15). Recuperado de: https://www.dior.com/es_sam/fashion/moda-mujer/desfiles-de-alta-costura/savoir-faire-autumn-winter-collection

Figura 16: Ronald Van der kemp (2020). Haute Couture, 2020. (Figura 16). Recuperado de: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2020-couture/ronald-van-der-kemp>

Figura 17: Iris Van herpen (2021) Tendencias. Iris Van Der Herpen Haute Couture, 2021. (Figura 17). Recuperado de: <https://www.tendencias.com/alta-costura/iris-van-herpen-presenta-su-coleccion-alta-costura-2021-oda-a-magia-a-fantasia>

Figura 18: Registro Personal (2022) Mandina Pérez, tejiendo crochet en su casa. (Figura 18).

Figura 19: Registro Personal (2022) Fotografía junto a artesana experta en crochet, Mandina Pérez, Quilpué. (Figura 19).

Figura 20: Registro Personal (2022) Fotografía junto a modisto Ramiro Torres. (Figura 20).

Figura 21: Registro Personal (2022) Fotografía junto a artesana experta en crochet Bidy Lemus, Valle Hermoso, La Ligua. (Figura 21).

Figura 22: Registro Personal (2022) Fotografía playa Cochoa, Reñaca. (Figura 22).

Figura 23: Mapfre (2021). Muestra de tejido a palillo. (Figura 23). Recuperado de: <https://www.hogar.mapfre.es/manualidades/crochet-punto-cruz-tejer/>

Figura 24: Domestika (2021). Muestra de tejido a crochet. (Figura 24). Recuperado de: https://www.domestika.org/es/courses/1440-crochet-crea-prendas-con-una-sola-aguja/units/6008-tejer-la-prenda#course_lesson_18081

Figura 25: Book Depository (2021). Muestras de crochet extraídas de "El gran libro de Muestrario de Ganchillo". (Figura 25). Recuperado de: <https://www.bookdepository.com/es/El-gran-libro-de-muestrario-de-ganchillo-Big-Book-Crochet-Sampler-Eva-Domingo/9788498741964>

Figura 26: Registro Personal (2022) Tiendas en Valle Hermoso, La Ligua. (Figura 26).

Figura 27: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (2022). Putaendo, San Felipe. (Figura 27). Recuperado de: <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/centro-historico-calle-comercio-putaendo>

Figura 28: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (2022). Quilpué, Viña del Mar. (Figura 28). Recuperado de: <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/centro-historico-calle-comercio-putaendo>

Figura 29: ABC Estilo (2020). Cristóbal Balenciaga trabajando en su taller, 1960. (Figura 29). Recuperado de: https://www.abc.es/estilo/moda/abci-balenciaga-vuelve-alta-costura-despues-52-anos-202001211129_noticia.html

Figura 30: Registro Personal (2022) Ramiro cosiendo detalles de flor a mano. (Figura 30).

Figura 31: Registro Personal (2022) Ramiro tomando medidas en prueba de vestuario. (Figura 31).

Figura 32: Registro Personal (2022) Alstroemerias en Playa Cochoa. (Figura 31).

Figura 33: Demandsolutions (2018). Lupe Gajardo, Diseñadora Nacional de Indumentaria Textil - Diseño de Autor. (Figura 33). Recuperado de: <https://demandsolutions.iadb.org/es/speakers/detail/lupegajardo>

Figura 34: Rosselladgp (2022). Distrito de Lujo, Parque Arauco. (Figura 34). Recuperado de: <http://www.rosselladgp.com/my-diary/2016/10/5/parque-arauco-distrito-de-lujo>

Figura 35: Flickr (2009). Feria Artesanal, San Pedro de Atacama. (Figura 35). Recuperado de: <https://www.flickr.com/photos/elrey/4190890433>

Figura 36: Registro Personal (2022). Alstroemerias en Playa Cochoa. (Figura 36).

Figura 37: Registro Personal (2022). Metodología de trabajo, "Diseño a Medida", aplicada en la Alta Costura Francesa. (Figura 37).

Figura 38: Registro Personal (2022). Bocetos de la colección. (Figura 38).

Figura 39: Registro Personal (2022). Muestra de tejido que combina color beige y crudo. (Figura 39).

Figura 40: Gobierno de México (2020). Bosque de Bambú en México. (Figura 40). Recuperado de: <https://www.gob.mx/conafor/articulos/bambu-la-planta-de-los-mil-usos>

Figura 41: Greenbelt Century (2022). Proceso de obtención de la fibra de bambú. (Figura 41). Recuperado de: <https://greenbeltcentury.com/home/home-de-fibras-bambu/el-bambu-2/el-tejido-de-fibra-de-bambu>

Figura 42: Registro Personal (2022). Muestra punto bajo. (Figura 42).

Figura 43: Registro Personal (2022). Muestra punto medio alto. (Figura 43).

Figura 44: Registro Personal (2022). Muestra punto alto. (Figura 44).

Figura 45: Pinterest (2022). Hervido de capullos. (Figura 45). Recuperado de: <https://www.pinterest.cl/pin/246501779592280263/>

Figura 46: Pinterest (2022). Proceso de devanado de la seda. (Figura 46). Recuperado de: <https://www.pinterest.cl/pin/136233957469758438/>

Figura 47: Pinterest (2022). Seda cruda. (Figura 47). Recuperado de: <https://www.pinterest.cl/pin/2814818508683675/>

Figura 48: Pinterest (2022). Seda teñida. (Figura 48). Recuperado de: <https://www.pinterest.cl/pin/198017714857493182/>

Figura 49: Registro Personal (2022). Muestra de Seda Rústica Jacquard. (Figura 49).

Figura 50: Registro Personal (2022). Muestra de Gasa de Seda Texturada. (Figura 50).

Figura 51: Registro Personal (2022). Muestra de Gasa de Seda Mini Plisada. (Figura 51).

Figura 52: Registro Personal (2022). Toma de medida de Alto Falda a Javiera.. (Figura 52).

Figura 53: Registro Personal (2022). Toma de medida de Contorno de Busto a Rosario.. (Figura 53).

Figura 54: Registro Personal (2022). Toma de medidas de Alto Vestido a Sofía. (Figura 54).

Figura 55: Registro Personal (2022). Patrón sobre maniquí modelo Parvula. (Figura 55).

Figura 56: Registro Personal (2022). Patrón sobre maniquí modelo Amancay. (Figura 56).

Figura 57: Registro Personal (2022). Patrón sobre maniquí modelo Pelegrina. (Figura 57).

Figura 58: Registro Personal (2022). Kit de tejido para modelo Parvula. (Figura 58).

Figura 59: Registro Personal (2022). Kit de tejido para modelo Amancay. (Figura 59).

Figura 60: Registro Personal (2022). Kit de tejido para modelo Pelegrina. (Figura 60).

Figura 61: Registro Personal (2022). Hilvanado de la falda y prueba en modelo. (Figura 61).

Figura 62: Registro Personal (2022). Hilvanado peto con corte de pinza imperial. (Figura 62).

Figura 63: Registro Personal (2022). Fruncido de la gasa de seda mini plisada. (Figura 63).

Figura 64: CORMA (2018). Verticilos florales de Alstroemeria separados para indicar los tépalos. (Figura 64). Recuperado de: <https://www.corma.cl/wp-content/uploads/2020/01/Alstroemerias-Chilenas.pdf>

Figura 65: Hinostrza. L. (2020). Alstroemeria Pelegrina en los Molles. (Figura 65). Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/CE4O6TvJPNo/>

Figura 66: Registro Personal (2022) Patrones en papel para la construcción de las flores en crochet. (Figura 66).

Figura 67: Registro Personal (2022) Representación textil de Alstroemeria, realizadas por Mandina. (Figura 67).

ANEXOS

COMUNICACIÓN PERSONAL

Entrevista a Mandina Pérez, 80 años. 31 de Mayo del 2022.

D: ¿Nombre, edad y lugar de Nacimiento ?

M: Mi nombre es Mandina Pérez Alderete, me dicen Nina, tengo 80 años y soy nacida y criada en Punta Arenas, viví 59 años allá. En el año 2001, mi esposo jubiló y por temas económicos y de salud decidimos partir a la V región, ya que acá hay más doctores y la vida es más barata para un jubilado, así que llevo 21 años aquí en Quilpué. Desgraciadamente hace un año y 3 meses perdí a mi marido, fueron 60 años de un largo matrimonio... pero así es la vida no? - ríe.

D: ¿Hace cuanto tiempo partió tejiendo ?

M: Hace 60 años comencé a tejer crochet, cuando tuve mi primer hijo y él estaba chiquitito comencé a tejerle mantitas, calcetines, chalequitos, todo lo que se me ocurriera y desde ese entonces nunca paré. Probé otras técnicas artesanales también, como el tejer a máquina, después aprendí litro falso y tejido a telar, tejí mucho a telar, pero hace un año lo tuve que dejar por una dolencia en mi brazo; Pero el crochet no lo cambio por nada del mundo.

D: ¿Actualmente sigue tejiendo regularmente ?

M: Todos los días. El crochet se ha transformado en una terapia para mí, me distrae, me relaja, ocupo mi día en algo productivo, me gusta estar haciendo cosas, en vez de estar sentada mirando la tele todo el día. Actualmente es la única técnica de tejido que realizo.

D: ¿Cómo es su rutina de trabajo de la técnica?

M: Yo vivo con mi nieta, se vino de Punta Arenas a estudiar tecnología médica a la universidad Andres Bello, entonces vivimos las dos juntitas acá. Ella se va a la universidad y yo tejo en la mañana mientras tomo un poco de sol, tejo en la tarde, después de mis teleseries eso sí, pero sin quedarme hasta muy tarde.

D: ¿Cuál es su lugar de trabajo?

M: Trabajo acá sentada en mi living y en la mesa del comedor. Cuando era más joven me gustaba tejer en mi cama, pero ya no, por la mala postura del cuerpo.

D: ¿A modo general, qué es lo que más se dedica a tejer en crochet?

M: A mi me gusta tejer de todo. Lo que veo y me gusta lo hago, así de simple. He tejido cubrecamas, manteles, posavasos, cenefas, chalecos, sweaters, vestidos, calcetines, monederos, billeteras, carteras, entre otros.

D: ¿Cómo vende y distribuye sus trabajos?

M: Hace unos años yo y una amiga fundamos una agrupación de artesanos aquí en Quilpué, la nombramos como "Ciudad del sol". Vendíamos nuestros trabajos en ferias establecidas, pero después de unos años me cansé, porque uno va envejeciendo y el frío y los huesos hace que cueste más llegar a los lugares a vender durante un día completo. Así que hoy a mis 80 años quiero descansar y tejer en mi casa como a mis más me acomoda.

Hoy trabajo por encargos, todo está en la confianza, las personas me mandan a hacer encargos y lo pasan a retirar aquí a mi casa.

Además tengo un espacio en el taller de oficios en concón donde, cada un par de semanas voy a dejar parte de mis trabajos y me los venden, pero no es de extrema urgencia para mí.

En general vendo mis cosas por medio de personas que me conocen y por medio de mis tarjetas de presentación.

D: ¿En un futuro usted se proyecta a seguir creando trabajos a crochet?

M: Voy a seguir tejiendo hasta mi último aliento - ríe. Con el crochet mi mente trabaja y eso me fascina, ya que si no la trabajo me voy a ir ligerito para el otro lado y tengo a una nieta preciosa que ayudar y cuidar.

*Entrevista a Carmen Fuenzalida, 71 años.
28 de Mayo del 2022.*

D: ¿Nombre, edad y lugar de Nacimiento ?

C: Mi nombre es Bernarda del Carmen Fuenzalida Caballero, todos me llaman Carmen, tengo 71 años y soy nacida y criada en San Felipe. A los 31 años me fui a vivir a Viña del Mar para darle más actividad laboral a mi vida. Estuve 35 años viviendo en Viña y en el 2019 me devolví a San Felipe. Me arrepiento tanto de haberme venido a este pueblo, porque aquí es todo muy lento, no hay cosas que hacer, acá no tengo nada, ni siquiera hilo para comprar, - imagínese.

D: ¿Hace cuánto se dedica a tejer crochet?

C: Yo toda mi vida he sabido tejer a crochet lo básico, pero hace recién 3 o 4 años me empecé a gustar y empecé a tejer de manera constante, comencé a armar piezas completas. Aprendí por medio de tutoriales en youtube e imitando modelos que veía.

D: ¿Teje regularmente?

C: Sí, casi todos los días. Aquí el tiempo pasa muy lento, por lo que tejer me entretiene mucho, me distrae, es mi hobby. Aunque también hago otras cositas, como bolsos de tela de jeans reciclada, toldos para terraza y además enseñé corte y confección de indumentaria cuando me piden.

D: ¿Cómo es su rutina diaria de trabajo en cuanto al tejido a crochet?

C: Yo vivo sola, así que en la mañana hago mis cosas de la casa, cocino, ordeno, veo cuentas y en las tardes me dedico a tejer. Me siento en mi cama, prendo la tele, mis 2 perritas se sientan al lado mío y parto tejiendo. Me entretiene mucho, mucho!

D: ¿En qué se especializa su tejido a crochet?

C: Mi especialidad son los tops, pero hago de todo, lo que me pidan yo lo hago, tejo pulseras, calcetines, figuras, en realidad invento cualquier cosa para tejer con el material que pille.

D: ¿Dónde vende y cómo distribuye sus trabajos?

C: Yo pertenezco a un grupo de artesanía de aquí de San Felipe que se llama “Manos Creativas” donde se realizan artesanías de todo tipo. (Trabajos en madera, joyería, bordados, reciclaje, costura, tejido a telar, tejido a palillo, crochet, entre otros). Salimos a vender nuestros trabajos a ferias o exposiciones pero en realidad no se vende mucho, - como te digo acá la cosa no se mueve tanto, vendo más por encargos de personas que me conocen en Viña.

Mi emprendimiento se llama “Crochet Vicky” en honor a mi perrita. En mis bolsas dejo mi slogan y mi número de teléfono para que me hablen por whatsapp. No tengo ninguna página en internet, porque no me manejo en esas cosas.

En general me llegan pedidos de personas que conozco y vendo desde mi casa. Para distribuir las tengo a mi sobrino que va a Viña todos los fines de semana y coordino para que él le pase los pedidos a mis clientas.

*Entrevista a Biddy Lemus, 62 años.
17 de Junio del 2022.*

D: ¿Nombre, edad y lugar de Nacimiento ?

B: Mi nombre es Biddy Lemus Pérez, tengo 62 años y soy nacida en Curicó. A los 17 años me vine a vivir a La Ligua por temas familiares y hace unos 15 años me vine a Valle Hermoso.

D: ¿Hace cuánto se dedica a tejer crochet?

B: Yo tejo desde niña, aprendí solita a modo de entretenimiento. A los 17 años, cuando llegué a La Ligua aprendí a tejer cosas más elaboradas, me enseñó una amiga que necesitaba la ayuda de alguien para terminar unos encargos y yo al ofrecerme me enseñó varias técnicas artesanales y así nos hicimos socias y trabajamos durante muchos años juntas. Lo que más me llamaba la atención cuando llegué a La Ligua era el hecho de que una persona sin estudios podía ganar mucho dinero y mantener a toda una familia, es así como me motivé y me inicié como tejedora.

D: ¿Teje regularmente?, ¿Con qué objetivo?

B: Sí, tejo todos los días, en mi casa, en la cooperativa y en mi negocio. En la casa tejo encargos personales que me dan algunos clientes, en la cooperativa, junto a 10 personas más, tejemos para empresas donde tenemos plazos de entrega establecidos, y por último en mi negocio vendo productos hechos a máquina, a palillo y a crochet, todos elaborados por mí.

Ahora tengo problemas de huesos, es por eso que tengo una mano derecha que me ayuda a realizar todos los tejidos que yo no puedo hacer, yo a ella la mantengo todo el año con trabajo.

Tengo la suerte de que me encanta lo que hago, tejer para mí es una terapia y además me ayuda a generar ingresos para mi casa y para pagar los estudios de mis hijos.

D: ¿Cómo es su rutina diaria de trabajo en cuanto al tejido a crochet?

B: Depende del día, yo trabajo en el taller que tengo en mi casa, ahí tengo mis máquinas, mis materiales,

todo. Otros días vengo a tejer a la cooperativa en la mañana y me voy en la tarde a mi casa y sigo trabajando allá o en realidad donde esté.

D: ¿En qué se especializa su tejido a crochet?

B: La verdad es que yo me debo al público, hago lo que más se vende, a veces trato de resaltar entre los demás haciendo cosas más innovadoras. Además hago mucho para encargo, entonces me adecuo a lo que me pide el cliente, aunque lo más rápido y agradable para tejer son los gorros, cuellos y chalecos de niños pequeños.

D: ¿Dónde vende y cómo distribuye sus trabajos?

B: Recibo encargos por whatsapp y mando los pedidos por Starken o Correos de Chile. También vendo a través de mi local acá en Valle Hermoso y por la Cooperativa de Hilanderas, estoy todo el día trabajando, ya no me queda tiempo para nada, pero me encanta y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida.

*Entrevista a Ramiro Torres, 39 años.
20 de Junio del 2022.*

D: ¿Nombre, edad y lugar de Nacimiento ?

R: Mi nombre es Ramiro Torres Gutierrez, tengo 39 años y soy nacido y criado en Buin. A los 18 años me fui a vivir a Santiago, luego a Osorno y hace 1 año estoy acá en la V región.

D: ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la confección?

R: Yo a los 18 años comencé a estudiar diseño gráfico, luego me salí porque no me gustó y trabajé 6 años en imprentas, después me fui a vivir al sur y ahí me entró el bichito de trabajar con ropa, yo ya tenía nociones de confección desde antes, ya que mi mamá es modista en Alta Costura, entonces yo me pase toda mi infancia metido en el taller con ella aprendiendo.

Comencé haciendo vestidos de papel. Luego en el año 2013 conocí a una persona que me pidió que le hiciera un traje de gimnasia rítmica, lo hice y quedó espectacular, se comenzó a correr la voz y me lancé a hacer mallas de gimnasia rítmica. Así armé mi taller, me compré máquinas y comencé a importar cristales, mi mamá me ayudaba en todas las dudas que tenía.

En el 2018 me fui a estudiar diseño de vestuario a Santiago en el AIEP, donde quería aprender lo técnico para poder enseñar.

D: ¿Hoy confeccionas regularmente?, ¿Con qué objetivo?

R: Sí, todos los días, yo vivo de esto, tengo mi taller en mi casa donde confecciono las mallas de gimnasia rítmica, hago prendas a pedido, apoyo a diseñadores en sus colecciones cuando me llaman y también hago clases.

D: ¿Cómo es el proceso de confección?

R: Yo en general no trabajo con clientes físicamente, todos son a distancia, en realidad son pocos los que voy a visitar, ya que tengo clientes a lo largo de todo Chile, desde Punta Arenas hasta Caldera. El proceso parte desde que yo les envío una planilla donde salen marcadas las medidas que necesito de su cuerpo, luego de que me envían las medidas, la música (si es una malla) y la idea que tenga la clienta, lo siguiente es realizar 2 a 3 bocetos, de acuerdo a lo que le puedo ofrecer, ya que depende mucho de los materiales que dispongo. Finalmente una vez que se conversa el presupuesto, se comienza el trabajo de corte y confección, no hay pruebas de vestuario, deberían haber, pero a distancia es complicado, así que si hay que realizar algún ajuste me preocupo de que sean cosas simples, para que las pueda arreglar cualquier costurera de la zona donde se encuentren.

D ¿Cuál es tu especialidad?

R: Mallas de gimnasia rítmica y Alta Costura.

D: ¿Dónde vendes y cómo distribuyes tus trabajos?

R: Siempre ha sido una pega boca a boca la que he hecho, nunca he realizado trabajo de marketing. Tengo mi instagram, mi facebook, subo mis cosas de repente, pero por donde yo vendo es por el boca a boca y distribuyo mis cosas por correos de Chile o Starken.

