

VIVIANA JULIETH ROZO GÓMEZ

NOVIEMBRE 2020

CUN

DISEÑO DE MODAS

TRABAJO DE GRADO I MODELOS DE INNOVACION

En el siguiente trabajo se habla sobre el patronaje mágico y la contribución que traería al medio ambiente si este se realiza en prendas con retazos de moda que normalmente se desechan o se acumulan, donde la calidad y el diseño sea emotivo ante los ojos del espectador, se hace énfasis en como el patronaje mágico muestra una contra parte a los diseños convencionales. Además de ello se analizará los mayores exponentes de dicho patronaje los cuales por su experiencia enseñan a realizarlo por medio de clases y material como libros. Es importante resaltar las características de este patronaje puesto que su creación lleva a la construcción de diseños originales, también se evidencia la conceptualización del patronaje mágico que enmarcó un punto radical en el mundo de la moda, con base a lo anteriormente mencionado este trabajo se hace con un énfasis primordial que es mostrar el impacto social y ambiental que traería el realizar prendas con patronaje mágico, pliegues, cortes y diferentes tipos de texturas y colores en una sola prenda.

ABSTRACT

The following work talks about magical pattern making and the contribution it would bring to the environment if it is done in garments with fashion scraps that are normally thrown away or accumulated, where the quality and design is emotional in the eyes of the viewer, emphasis is placed on how the magical pattern shows a counterpart to conventional designs. In addition to this, the greatest exponents of said pattern will be analyzed, which due to their experience teach how to do it through classes and material such as books. It is important to highlight the characteristics of this pattern since its creation leads to the construction of original designs, the conceptualization of the magical pattern that framed a radical point in the world of fashion is also evidenced, based on the aforementioned this work is done with a primary emphasis that is to show the social and environmental impact that would bring about making garments with magical patterns, folds, cuts and different types of textures and colors in a single garment.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	4
Objetivos	5
Pregunta problema	5
Patronaje	6
Definición del patronaje mágico	7
Referentes del patronaje mágico	7
Características	9
Origami	10
Como llevar el patronaje mágico a la tela	11
Residuos	12
Proyecto patronaje mágico	14
Encuestas	15
Bolsillo de cono	19
Triangulo 3D	20
Bolsillo bajo el pecho	21
Vestido cuello doblado años 60s	22
Blusa con moños, falda con picos	23
Resultados y discusión	24
Lista de referencias	25

INTRODUCCIÓN

La proyección de la moda se basa en el consumidor, donde su principal objetivo es satisfacer sus necesidades basándose en la innovación y el progreso de la civilización, tomando como ejemplo el patronaje mágico, este rompe con la idea de la silueta perfecta y muestra diseños con volúmenes y estructuras llamativas que atraen al cliente, la moda rompe las técnicas de diseño clásico y lo complementa con novedades futuristas partiendo de lo convencional a nuevas prendas.

Las características principales de este patronaje son los volúmenes, pliegues, cortes y formas que permiten que los diseños realizados con esta técnica sean auténticos y originales, además que a esto se le agregara un plus que es la utilización de retazos de moda con diferentes texturas y colores, dando forma a una prenda tridimensionalmente estructurada.

Aparte de ello se tendrá en cuenta un factor elemental el cual es diseñar un plan donde los materiales para la producción no afecten el medio ambiente, para ello se ejecutara un tema crucial como la reutilización de residuos de moda, pues en los últimos años se ha visto el poder contaminante que esta tiene, llegando a posicionarse como la segunda industria más contaminante en el mundo.

Objetivo general

- Dar a conocer el patronaje mágico como herramienta para la reutilización de retazos de moda.

Objetivos específicos

- Plantear una opción para disminuir la acumulación de residuos.
- Diseñar piezas de moda ecológicas.

Pregunta problema

¿De qué manera la reutilización de residuos de moda a través del patronaje mágico ayuda a minimizar el impacto ambiental que esta tiene?

El patronaje es el molde o silueta que se realiza en papel con medidas y el dibujo de la prenda de vestir que se quiere realizar para la producción de un diseño, este posteriormente se plasma en la tela, se corta y se confecciona para darle vida a un diseño. El patronaje surgió a finales del siglo XVIII, aunque tuvieron antecedentes en esta época fue que el patronaje fue más notorio y se utilizó para realizar prendas de vestir complejas como las de la alta costura.

En el siglo XIX en Inglaterra se popularizaron algunas obras de moda que mostraban figurines con diseños y los patrones con los que se podía realizar, estas tenían desde vestidos hasta accesorios y de esta manera el patronaje se volvió más realizable para sastres y diseñadores de la época. Aunque el auge de este se vio durante el prêt-à-porter puesto que este se trataba de crear vestuario en grandes cantidades y para todo tipo de consumidor, entonces se necesitaba realizar patrones de diferentes diseños en múltiples tallas, en este ya no se utilizaban medidas antropométricas sino un cuadro de tallas ya que se hacían prendas industrialmente y se necesitaban en varias tallas para que todas las clases pudieran usar ropa mejor elaborada que hasta el momento.

En la actualidad es parte fundamental de la creación de cualquier prenda, después de imaginar el diseño y plasmarlo en un dibujo el patronaje es el paso a seguir, de manera que sin este no se podría realizar ningún tipo de prenda. (Técnicas de patronaje. Google Books. Publicado 2010. Fecha de consulta Noviembre 7, 2020)

DEFINICION DE PATRONAJE MAGICO

7

Elaborar el patrón o molde de una pieza de ropa con detalles 3D o volumen, drapeados, recogidos, bolsillos, agregando cortes y dobladillos al molde en papel como se hace con el origami. Esta técnica surgió de la cultura nipona (unión de la cultura japonesa y coreana con una mezcla entre lo tradicional y moderno) este método es muy utilizada por los diseñadores japoneses pues ellos siempre buscan realizar diseños con volúmenes y prendas innovadoras.

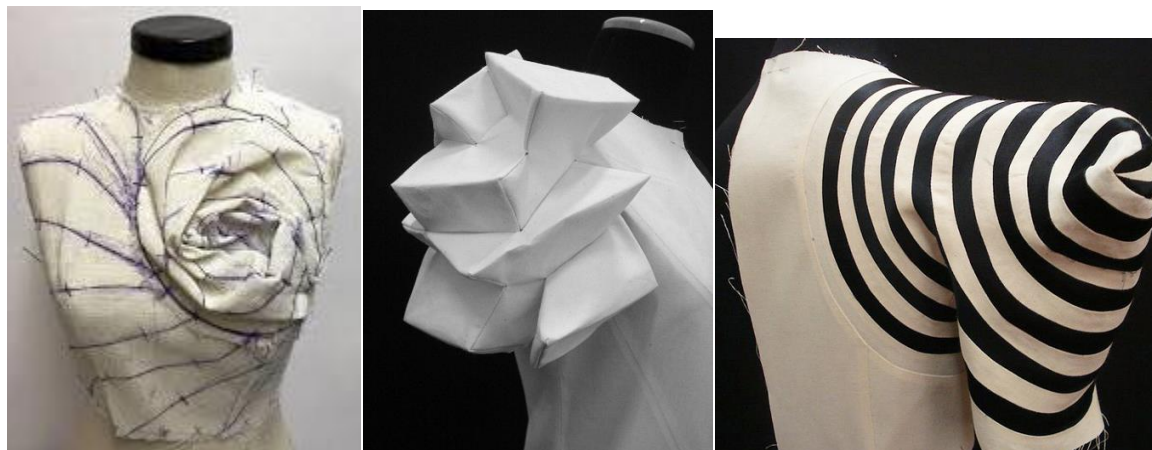
Estos moldes se sacan a partir de patrones base, con el cuadro de tallas convencional o sacando las medidas antropométricas de la persona a la cual se le realizara la prenda, estos procesos no requieren un estampado o más detalles sobrepuestos por su construcción interesante y atractiva sencillez. (Tomoko Nakamichi (2014) Pattern Magic 2: La Magia Del Patronaje, Volumen 2)

REFERENTES DEL PATRONAJE MAGICO

Shingo Sato

Maestro patronista japonés, el desarrollo su técnica con la ayuda del origami pues este arte es enseñado en las aulas de clase a los niños japoneses porque este desarrolla en ellos varias capacidades como lo es la creatividad, la concentración y las habilidades motoras finas, por consiguiente aprendió a dar volúmenes y crear figuras bidimensionales y tridimensionales a base de papel. Gracias a ello ha ganado varios reconocimientos entre ellos fue elegido para el programa maestros patronistas, creado por la revista Fuccia y Club Colombia y liderado por LCI Bogotá.

Su interés por el patronaje mágico se debe a que le gusta romper las reglas, crear atuendos con volumen e inusuales, salir de su zona de confort, crear siluetas nuevas y dejar volar su imaginación. Él se enfoca en efectuar texturas trabajadas y complejas, que solo pudo lograr a base de pruebas, experimentos y observación. (Fucsia.co. Shingo Sato y sus desafíos. Revista fucsia. Publicado 2020). Estos son algunos de sus diseños.

Shingo Sato en Perú, febrero 2019

Shingo Sato, octubre 2012

Shingo Sato, octubre 2012

Tomoko Nakamichi

El maestro de patronaje japonés Tomoko Nakamichi es autor de varios libros que enseñan a realizar diseños a partir del patronaje mágico, el objetivo de su carrera no es solo crear diseños con siluetas bonitas y convencionales sino enseñar que a través del dibujo un patrón interesante se puede crear prendas con vida. Su pasión es dibujar patrones inusuales y descubrir sus formas a medida de que ensambla los cortes, su inspiración son los detalles que vive día a día y así va creando diseños que se popularizan y posteriormente enseña los pasos para realizarlos.

(Tomoko Nakamichi, 2014, Pattern Magic 2: La Mágia Del Patronaje, Volumen 2)

CARACTERÍSTICAS

Los diseños hechos con patronaje mágico generalmente contienen las siguientes características

- Volumen
- Figuras bidimensionales y tridimensionales
- Pliegues
- Cortes asimétricos, circulares y geométricos
- Piezas no convencionales
- Detalles funcionales
- Siluetas excelsas
- Innovación y creatividad
- Figuras exageradas
- Estructuras cóncavas

ORIGAMI

El origami o papiroflexia consiste en doblar papel y crear figuras, estructuras o formas sin la necesidad de utilizar tijeras o cortar el papel, esta práctica es un arte donde se utiliza la imaginación y la creatividad, según (Kunihiko Kasahara, 1987, papiroflexia “origami” fácil, pag. 130) su origen está en China en el siglo I y a mediados del siglo VI por monjes, en un principio solo podía ser empleado por la clase alta porque la clase media y baja no podían comprar el papel, la palabra origami es compuesta y esta derivada de ori que significa plegar y kami que significa papel, estas palabras son de origen Japonés.

Este arte contribuye al desarrollo de la expresión artística e intelectual, además aporta tranquilidad se puede utilizar como técnica de meditación y concentración, este se clasifica en varios tipos y los más utilizados son:

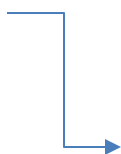
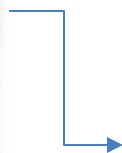
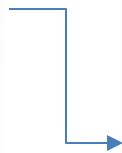
- Estructuras de acción: estas son las que tienen la posibilidad de moverse.
- Arquitectura: este se utiliza para realizar figuras de casas o edificaciones con un papel doblado de manera que se pueda apreciar un ángulo de 90°.
- Origami sonoro: estos pueden producir sonidos.
- Origami tradicional: este tiene la opción de ser bidimensional o tridimensional.
- Rompecabezas de origami.

Los pasos para realizar una prenda con patronaje mágico son los siguientes:

- Tomar las medidas antropométricas de la persona para la cual se realizara la prenda o si es para la industria utilizar el cuadro de tallas
- Sacar patrones base de la prenda a realizar
- Dibujar la figura o pliegue que se quiere realizar sobre la prenda
- Poner el hilo de tela, veces a cortar y simbología en cada pieza y dibujar piquetes en las curvas o lugares donde sea complicado unir
- Cortar la figura del patrón
- Agregar centímetro de costura a cada corte y si tiene volumen aumentar a la figura
- Cortar en la tela agregando centímetro de costura donde se deba
- Coser teniendo en cuenta piquetes, hilo de tela y simbología en cada pieza

“EL ESPÍRITU DE LA MODERNIDAD CENTRAL CONSISTE EN ANHELAR EL CAMBIO, DELEITARSE CON LA MOVILIDAD Y LUCRAR POR LA RENOVACIÓN” (Nelly Richard, 1988, pág. 112). En este párrafo del libro residuos y metáforas se puede ver la necesidad del ser humano de consumir algo nuevo cada tanto para renovar su espíritu, para sentir que tiene más poder, para mostrarles a los demás que destaca más que el resto, esto lleva a que cada vez consuma más y quiera más y lo que ya no le sirve o ya uso termine en la basura generando gran cantidad de residuos cada día sin medir lo que está haciendo, hay una gran cantidad de piezas de ropa generando residuos además de tela sobrante de creación de diseño que simplemente se desecha porque es más fácil desecharla que encontrar un uso para ella, cada día se desechan por lo menos 1350kg de retazos de empresas que fabrican productos de moda.

Es demasiado desalentador pero se puede llegar a algo positivo ya que se puede realizar una sociedad con estas empresas para que puedan donar o vender los residuos que están dejando para dejar de requerir la producción de tela para hacer más productos y con la tela de retazos realizar prendas que den un buen mensaje al cliente y además sean funcionales, llamativas y ecológicas.

El patronaje mágico trata de plasmar formas, drapeados, moños, bolsillos y todo lo que la persona quiera crear según su proceso creativo este se lleva sobre el papel antes de hacer cortes de tela, se necesita aprender a manejarlo pero con cursos o videos se puede aprender y de esta manera dejar volar la imaginación y crear relieves sin sobrepuestos, en algunos casos requiere de varios cortes por lo que se debe marcar el hilo de tela y piquetes en cada uno de ellos para poderlos manejar. En este proyecto se utilizó el patronaje mágico para jugar con las formas, colores y texturas de diferentes telas de retazos, el hacerlo con retazos es posible porque para el patronaje mágico se pueden unir varios cortes de tela para crear una sola pieza de ropa, la idea de realizar ropa de esta manera es contribuir con el medio ambiente ya que la moda genera demasiados residuos que terminan contaminando y estos pueden tener una segunda oportunidad, e impactar a las personas ya que si estos se unen con el patronaje mágico llaman la atención y en estas piezas no tiene que hacerse un proceso como lo es el tinturado, el estampado o demás procesos.

Preguntas Respuestas **13**

13 respuestas

Se aceptan respuestas

Resumen

Pregunta

Individual

Nombre

13 respuestas

Fanny Rodriguez Hernandez

Carol Quintero

Lina Losada

Angie Carolina Serrato

Tiffany Alexandra Mendieta Vanegas

Linda Layton

Nombre

13 respuestas

Tiffany Alexandra Mendieta Vanegas

Linda Layton

fabian david pulido bedoya

cristian camilo ladino briñez

Hasbleidy

Estefany Castañeda

Ana Milena

Viviana Riveros Castañeda

Nicole Méndez

Correo electrónico

13 respuestas

Fanny.rodrigruezh@cun.edu.co

carolquintero49@gmail.com

lina.losadaa@cun.edu.co

angie.serrato@cun.edu.co

tiffany.mendieta@cun.edu.co

linda.layton@cun.edu.co

fabian.pulido@cun.edu.co

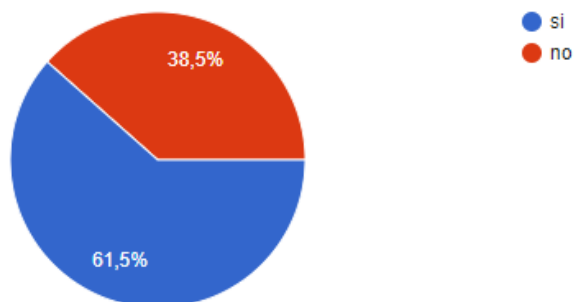
cristian.ladinob@cun.edu.co

hasbleidy.pulido@cun.edu.co

Ac
Ve

ha escuchado algo sobre el patronaje mágico?

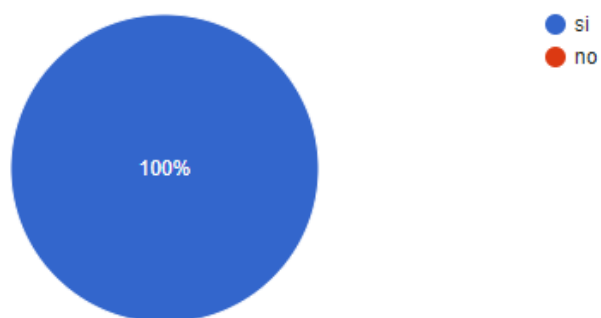
13 respuestas

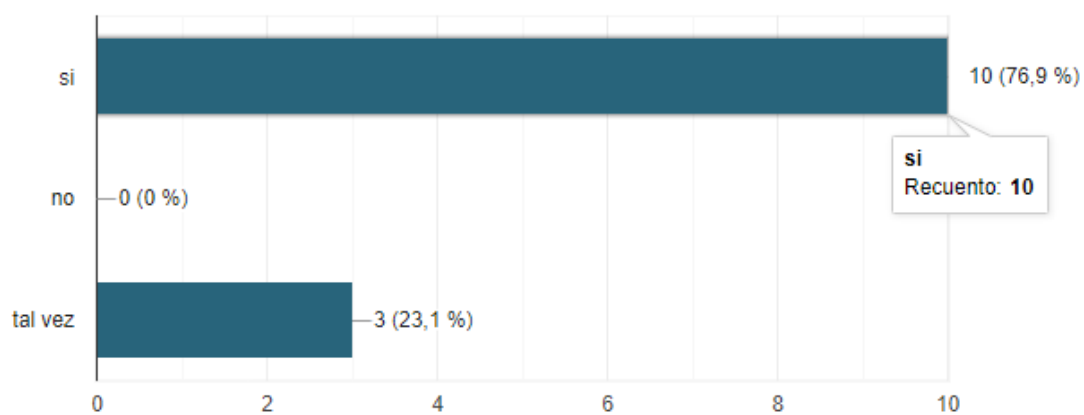
¿compraría usted una prenda realizada con patronaje mágico?

13 respuestas

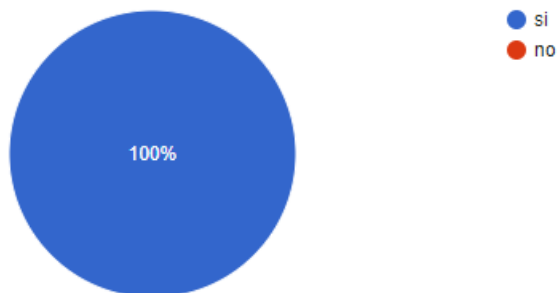
¿compraría usted una prenda hecha a base de retazos?

13 respuestas

¿cree usted que reutilizar retazos para crear prendas nuevas disminuye la contaminación que la moda genera?

13 respuestas

¿le llamaría la atención un proyecto que genere prendas de patronaje mágico a base de retazos?

13 respuestas

- Si
- Si
- Si, pienso que está sería una buena forma de darle un nuevo uso a las prendas que ya no utilizamos, poder crear prendas únicas y así mismo crear conciencia en las personas.
- Claro que si
- si
- si me parecería interesante
- Si sería algo novedoso
- Claro
- Por supuesto. Me gusta bastante el temade sostenibilidad ambiental

BOLSILLO DE CONO

TRIANGULO 3D

BOLSILLO BAJO EL PECHO

21

VESTIDO CUELLO DOBLADO 60s

BLUSA CON MOÑO, FALDA CON PICOS

23

En conclusión, disminuir la cantidad de retazos que se acumulan por el corte de prendas si contribuye a mejorar medio ambiente pues es menor la cantidad de insumos de moda que termina en la basura generando contaminación. Además de que con base a las encuestas realizadas se puede visualizar que hay una cantidad considerable de personas a las que les interesa un producto amigable con el medio ambiente y apoyarían un proyecto donde se utilicen retazos de tela para realizar prendas con volúmenes, cortes y pliegues que son característicos del patronaje mágico, cabe recalcar que el diseño de las prendas no se verá afectado por la calidad del material puesto que este no ha sido usado sino solo son partes de tela sobrante del corte de otras prendas. Por la variedad de colores y texturas no es necesario algo que resalte más sus características por lo cual esta no necesita tintes ni estampados.

- Ana Correa (2020) semana de moda en New York, WGSN, fecha de consulta octubre 21,2020.
- El precio de la moda, Julio 2014, intercultura, fecha de consulta octubre 3,2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Hgwphq0iTo>)
- Fucsia.co. Shingo Sato y sus desafíos. Revista fucsia. Publicado 2020. Fecha de consulta Noviembre 5, 2020. <https://www.fucsia.co/edicion-impresa/articulo/shingo-sato-sus-desafios/61865>
- _Gwilt Alison (2014) Moda sostenible: una guía práctica, editorial Gustavo Gili, pág. 160, fecha de consulta Noviembre 1,2020
- Gonzales Lisi (2014) manual de producción de moda, editorial Dunken, pág. 110, fecha de consulta octubre 15,2020
- Historia del Patronaje y Patrones - Orígenes y Evolución. CurioSfera Historia. Publicado Septiembre 25, 2020. Fecha de consulta Noviembre 7, 2020. <https://curiosfera-historia.com/historia-del-patronaje-y-patrones-de-papel/>
- Kunihiko Kasahara (1987), pag. 130, Papiroflexia “origami” fácil. Google Books. Publicado 2010. Fecha de consulta Noviembre 7, 2020. <https://books.google.com.co/books?id=B3UctW4TYegC&pg=PA130&dq=origami&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiM8KX-pfHsAhUDxVkkHe0iB6wQ6AEwAXoECAEQAg#v=onepage&q=origami&f=false>
- Laura Bonilla (febrero 2019) fabscrab la empresa que reutiliza los residuos textiles de New York, editorial el espectador, fecha de consulta octubre 21,2020.
- La ropa que llevamos, Marzo 2020, Dw documental, fecha de consulta octubre 3,2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=j2S5EBGJqMo>)
- Lourdes Delgado María (2005) manual de moda sostenible, Editorial Almuzara, pág.22.
- Lourdes Villegas Maria (noviembre 2019) Todo lo que deberías saber del origami , About Español, fecha de consulta Noviembre 3, 2020 (<https://www.aboutspanol.com/todo-lo-que-deberias-saber-del-origami-2288138>)

- Maria. La cultura nipona, una mezcla de tradición y modernidad. Seguros Chapka. Published October 19, 2017. Fecha de consulta Noviembre 5, 2020. <https://blog.chapkadirect.es/la-cultura-nipona-una-mezcla-de-tradicion-y-modernidad/#:~:text=Jap%C3%B3n%20posee%20una%20cultura%20h%C3%ADbrida,la%20cultura%20nipona%20una%20original.&text=La%20cultura%20japonesa%20est%C3%A1%20influenciada,se%20desmarca%20considerablemente%20de%20estas.>
- NAKAMICHI T. PATTERN MAGIC: LA MAGIA DEL PATRONAJE. casadellibro. Publicado 2012. Fecha de consulta Noviembre 5, 2020. <https://www.casadellibro.com/libro-pattern-magic-la-magia-del-patronaje/9788425224386/1989958>
- Noticias ONU (abril 2019) el costo ambiental de estar a la moda, Accedió octubre 21,2020.
- Richard Nelly (1988) residuos y metáforas, editorial cuarto propio, pág. 112
- Shingo Sato (2012). Anatomía de un vestido. Fashion Radicals Magazine. <http://www.fashionradicals.com/shingo-sato-anatomia-de-un-vestido/> Fecha de consulta 6 Noviembre del 2020.
- Sycheva Irina Aleksandrovna (2020). Stud. <https://www.stud-mk.ru>. Fecha de consulta 5 Octubre del 2020.
- Técnicas de patronaje. Google Books. Publicado 2010. Fecha de consulta Noviembre 7, 2020. <https://books.google.com.co/books?id=rxmNDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=patronaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwIU4bLzqPHsAhUE1VkkKHc2iC8QQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=patronaje&f=false>
- Tomoko Nakamichi (2014) Pattern Magic 2: La Magia Del Patronaje, Volumen 2, Gustavo Gili Editorial S.A, Accedió octubre 5,2020

