

CREAR
TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES.

Práctica profesionalizante III

PORTAFOLIO

Docente. Maria Daniela Muñoz
Alumna. Celeste Ain Keno Gatica

Fase Pre-Producción

Inicio de la idea:

Este recorrido comienza desde muy chica; siempre me gustó crear y personalizar mi vestuario por lo que la idea de tener mi propio local de ropa 100% confeccionada por mí me parecía maravillosa.

Parte de ésta idea se fue moldeando poco a poco a medida que transitaba mi adolescencia, en ese momento tenía un estilo muy particular, solía vestirme enteramente de negro o de colores oscuros, la superposición de grandes prendas mezclado con tul y encaje también eran parte de mi vestimenta; recuerdo que me gustaba mucho el estilo gótico y trataba de conseguir ese tipo de indumentaria.

Recuerdo que solía buscar entre las pocas tiendas “alternativas” que había en su momento el estilo que yo quería, las que imaginaba en mi cabeza pero lastimosamente no conseguía. Por lo que tenía que optar por comprar en ferias o tiendas “vintage” para luego modificarlas a mi gusto.

Camino hacia un objetivo....

Gracias al confeccionar y rediseñar mi ropa, gente de mi entorno (familiares, amigos, amigos de amigos) comenzaron a hacerme pedidos, a comprar mis diseños , alentandome a seguir adelante.

En el corto trayecto de mi vida he realizado trabajos por encargo, remeras personalizadas, pantalones re-customizados, camisas y camperas intervenidas, vestidos para cosplays, etc. Siempre dándoles mi toque, ya sea desde el diseño de la prenda, la elección de los colores o los estampados de personajes bizarros y tiernos a la vez, algo así como lo es mi personalidad.

Definición de ideas y objetivos:

Quiero poder ofrecerle a la gente un lugar alternativo, aquel lugar que siempre quise encontrar en mi localidad; con modelos diferentes, “raros” con precios accesibles.

Parte de mi objetivo es que el público reconozca mis atuendos por su confección, por sus diseños, desde muy limpios y sobrios, con mucho encaje, terciopelo, volados, transparencia, etc., hasta muy alocados con estampas bizarras, superposición de colores, etc.

Quisiera que la gente vea mis diseños más allá de lo que es, que cuando vean algunas digan: es muy bello, es una obra de arte hecha ropa, es super cómodo, me recuerda a la que usaba cuando era pequeño, que puedan conectarse con la vestimenta.

Cómo objetivo a largo plazo, quisiera ser percibida como una marca definida, poder expandir mi local y mi trabajo a distintos lugares, exportar a otros países, ganar reconocimiento por su confección, tener un grupo de trabajadores que compartan el mismo objetivo que los míos para seguir ofreciéndoles al público ese amor por cada prenda.

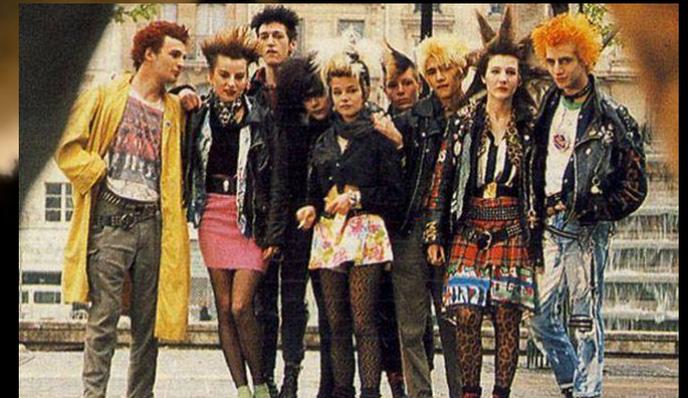
Influencias y referentes.

Movimiento Punk "házlo tu mismo" "Libertad de expresión"

El punk es un movimiento musical y cultural que surgió en Inglaterra a finales de la década de 1970. Se caracteriza, a nivel musical, por las melodías simples, los compases rápidos y las letras de protesta.

Su filosofía puede resumirse en "Házlo tu mismo". Rechaza los dogmas, y no busca una única verdad. Cuestiona todo lo que rodea, con un desprecio por las modas y la manipulación mediática. También está en contra del consumismo y llama a la gente a no dejarse engañar y a pensar por sí mismos. Centrándose en la libertad, la igualdad, buscando liberarse de la opresión y de la autoridad, así como de los estigmas sociales.

Entre las ideologías que suelen ir asociadas al punk se encuentran el anarquismo, el antimilitarismo y el antifascismo (por la diferencia de clases y racial).

Movimiento Lolita.

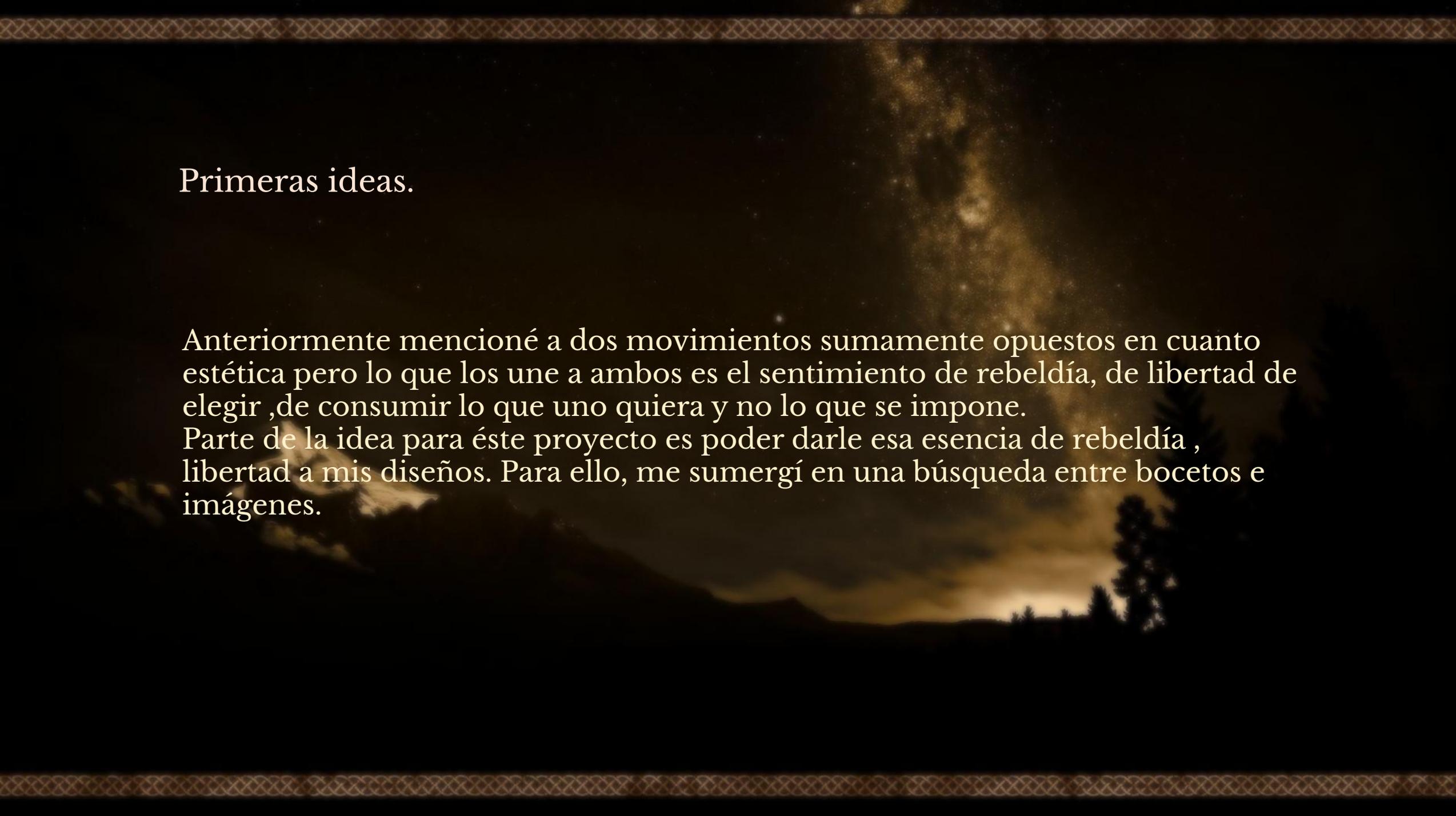
Es una subcultura de origen japonés cuya actitud esteticista mezcla corrientes juveniles de libertad con la vestimenta de la aristocracia de los siglos pasados, principalmente las épocas del rococó victoriana, ocasionalmente el barroco y la eduardiana.

Surge como movimiento social, cultural, ideológico y estético a finales de los años 70 y principio de los 80 en Japón, tras un movimiento feminista, en la respuesta de la juventud femenina que no quería formar parte de la sociedad conservadora japonesa, la cual solo le daba a la mujer el rol de "buena esposa, dependiente de su marido"

De este espíritu de rebeldía van a surgir varios movimientos, entre ellos destacaré el estilo más referente a mi idea.

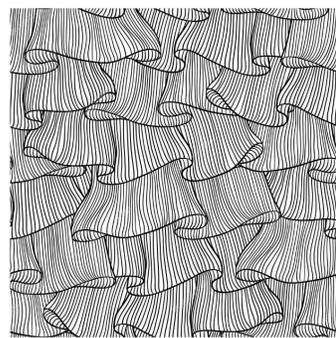
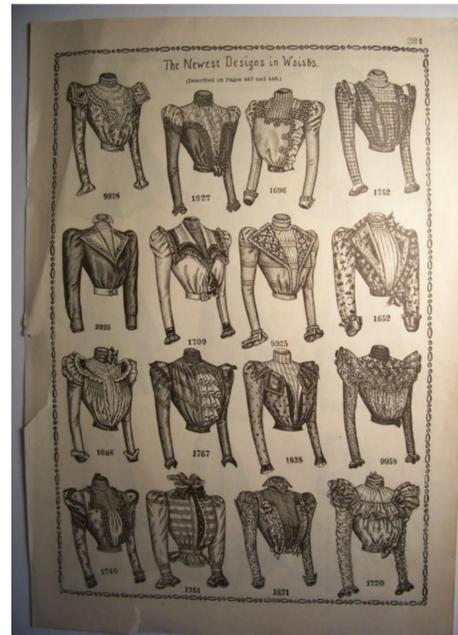
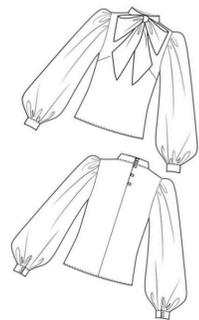
El Gothic Lolita es el primer estilo reconocible y el más antiguo, basado en el barroco oscuro y el estilo gótico. En la ropa lo más común es la combinación de blanco con negro, bastante reconocible, pero también se incluyen en la gama de colores los azules marinos y azul oscuro. El largo de la falda o vestido es a la rodilla y siguiendo el estilo victoriano.

The background of the slide is a dark, atmospheric night scene. At the top, a thin, decorative border with a repeating geometric pattern runs across the width. Below this, the sky is filled with a dense field of stars, with a prominent, bright, golden-yellow streak of light resembling a galaxy or nebula extending from the upper right towards the center. The lower portion of the image shows a dark, silhouetted landscape, possibly a mountain range or a forest, against a slightly lighter, hazy horizon. The overall color palette is dominated by deep blacks, dark blues, and warm golden-yellow highlights from the stars and the horizon.

Primeras ideas.

Anteriormente mencioné a dos movimientos sumamente opuestos en cuanto estética pero lo que los une a ambos es el sentimiento de rebeldía, de libertad de elegir ,de consumir lo que uno quiera y no lo que se impone. Parte de la idea para éste proyecto es poder darle esa esencia de rebeldía , libertad a mis diseños. Para ello, me sumergí en una búsqueda entre bocetos e imágenes.

Telas:

Me interesa trabajar la tela como conducto para recrear ese estilo de épocas anteriores pero con una vuelta de rosca , trayéndolo a esta era . Jugar con las capas y los volados , crear volumen en donde no hay , transmitir libertad combinando estilos, accesorios, etc.

Las telas utilizadas para su confección serán: distintos tipos de raso, batista, encajes, tul, terciopelo, satén, algodón.

Para las terminaciones es necesario (o no) puntillas de diferentes encajes , cintas de bebés para corset y otras terminaciones más técnicas.

Tela de raso

Encajes

Tul

Terciopelo

Batista

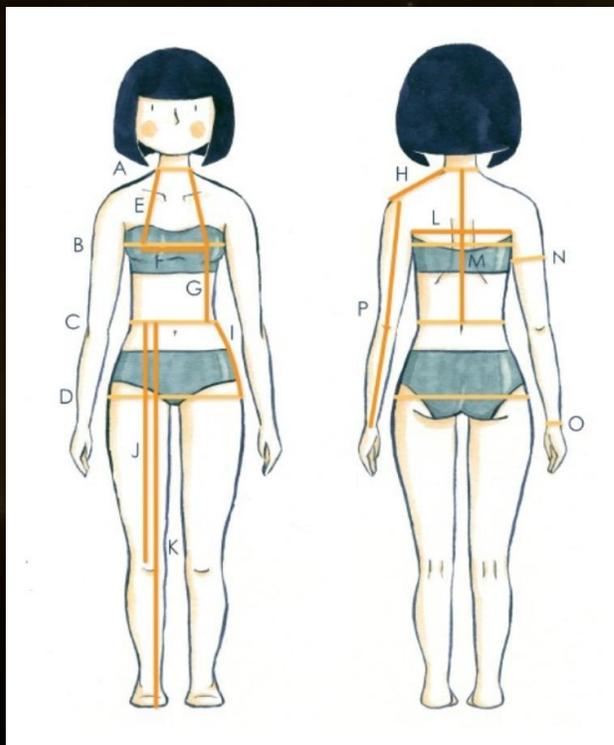

Fase de Producción

Construcción de la prenda:

En este caso en particular, el diseño es un pedido de una clienta para un concurso de cosplay, por lo tanto el modelo debe de quedar lo más parecido al personaje elegido.

Antes de realizar cualquier trabajo ,se debe hacer una cita previa para tomar las medidas del cuerpo para después pasarlas al papel que nos va a servir de molde.
(Imágenes de referencia)

Una vez obtenido el molde ,se traslada las medidas a la tela , se corta y comienza el armado ,en este caso ,del vestido.

Se hilvana con hilo y alfiler.
Luego se procede a coser.

Trabajo terminado.

Fase de Post-Producción.

Surgimiento de la marca.

En la búsqueda del nombre para la marca acudí a temas como el ocultismo y el paganismo.

Decidí tomar este camino porque creo que abarca gran parte de “mi esencia” por así decirlo.

Tome como inspiración a Wicca, una religión neopagana donde su principal diosa es Hécate. Representa la dualidad, la trinidad, que está conectada con las fases de la luna en la antigüedad, la diosa del submundo y las encrucijadas., del nacimiento, la vida y la muerte.

Hécate fue una de las principales deidades adoradas en los hogares atenienses como diosa protectora y que otorgó prosperidad y bendiciones diarias a la familia.

Fue asociada de diversas maneras con cruces, caminos de entrada, luz, magia, brujería, conocimiento de hierbas y plantas venenosas, fantasmas, nigromancia y hechicería.

¿Que es Wicca?

Esta religión posee varias ramas que se va modificando dependiendo de cada región , pero solo me centraré en una debido a que es con la que mejor me siento, esta es la Celta.

Las creencias de la Wicca Celta se encuentran firmemente enraizadas en la Tierra y en los Espíritus elementales que constituyen la propia esencia de la Naturaleza, lo que incluye los cinco Elementos básicos que la conforman: Aire, Agua, Tierra , Fuego y Espíritu.

Los Wiccanos Celtas se caracterizan por mostrar un gran respeto por la tierra y además por el interés hacia el conocimiento constante. También se interesan por las cualidades curativas de las plantas y las piedras, así como su aplicación para mejorar la salud de humanos y animales; el uso de los flujos energéticos de la tierra, los árboles y formaciones rocosas, lagos, ríos, etc.

La tradición celta de Wicca funciona básicamente respetando y conociendo las fuerzas de las energías del planeta, de la naturaleza, de la Luna y del Sol. Se trata de una tradición que se encuentra en perfecta armonía con nuestro planeta y por consiguiente con todos los seres que habiten en él.

Esta es una imagen representativa del lugar(a excepción de la marca, que si es de mi autoría) en donde se desarrollaría el proyecto.

Diseños del packaging.

Bibliografía:

- <https://m.monografias.com/trabajos81/importancia-cultura-punk-siglo-xx/importancia-cultura-punk-siglo-xx2.shtml>
- [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lolita_\(moda\)](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lolita_(moda))