

UNIVERSIDAD
DEL AZUAY

FACULTAD DE
DISEÑO
ARQUITECTURA
Y ARTE

Escuela de Diseño Textil y Moda

Innovación en el diseño de indumentaria
a partir de metodologías aplicadas en el
campo del arte

Movimiento Avant-Garde

Trabajo de graduación previo a la
obtención del título de:
Diseñador de Textil y Moda

Autor:

Jean Carlos Flores Villalta

Directora:

Dis. María del Carmen Trelles, Mgst.

Cuenca, Ecuador
2023

Escuela de Diseño Textil y Moda

Innovación en el diseño de indumentaria
a partir de metodologías aplicadas en el
campo del arte

Movimiento Avant-Garde

Trabajo de graduación previo a la
obtención del título de:
Diseñador de Textil y Moda

Autor:

Jean Carlos Flores Villalta

Directora:

Dis. María del Carmen Trelles, Mgst.

Cuenca, Ecuador
2023

DEDICATORIA

Hoy, al alcanzar este importante hito en mi vida, quiero dedicar mi tesis a la persona que siempre creyó en ese sueño de convertirse en diseñador y nunca dejó de confiar en él: a ti, mi yo de niño. Recuerdo los momentos en los que pasaba horas dibujando y creando diseños imaginarios, sin preocuparme por los límites de la realidad. Tú, con tu creatividad sin filtros y tu ilusión desbordante, fuiste el motor que impulsó mi pasión por el diseño. A lo largo de los años, enfrentamos obstáculos y dudas que intentaron disuadirnos de nuestro camino. Sin embargo, gracias a tu inquebrantable fe y determinación, encontré la fuerza para seguir adelante y no rendirme ante las adversidades. Fuiste mi inspiración constante, recordándome que no hay límites para la imaginación y que los sueños pueden hacerse realidad si uno se compromete y trabaja arduamente. Cada vez que dudé de mí mismo, tus palabras de aliento resonaron en mi mente, recordándome que era capaz de lograr todo aquello que nos propusiéramos. Y con mucho amor a mi familia.

AGRADECIMIENTOS

Mi gratitud desde el fondo de mi corazón va dirigida a mi familia, por su amor incondicional, su paciencia infinita y por siempre estar ahí para escucharme y animarme. Gracias por brindarme la fuerza necesaria para superar los obstáculos y alcanzar mis metas. Agradezco especialmente a mi asesora de tesis, María del Carmen Trelles, por guiarme a lo largo de este proceso. Gracias por creer en mí y por desafiarme constantemente a ir más allá de mis límites académicos. Su apoyo y sabiduría han sido fundamentales para el éxito de mi investigación. También quiero expresar mi agradecimiento a mis profesores, cuyas enseñanzas y conocimientos han sido vitales en mi formación como estudiante. Cada clase ha dejado una huella imborrable en mi desarrollo académico, y su pasión por la enseñanza ha sido una fuente constante de inspiración. Por último, quiero agradecer de manera especial a mis amigas Zully, Victoria, Jessica y Lisbeth, a mi prima Lisbeth y a mis queridos tíos Vicente y Lusmila. Su apoyo incondicional y su motivación han sido parte fundamental de este viaje y de mi crecimiento personal. Gracias por estar a mi lado y alentarme en cada paso del camino.

Dedicatoria	2
Agradecimientos	3
Índice de contenido	4
Índice de figuras	5
Índice de tablas	6
Resumen	8
Abstract	9
Introducción	11

INDICE DE CONTENIDO

■ CAPÍTULO 1

1.- Contextualización

1.1.- Aproximaciones a la noción de <i>Avant-Garde</i>	14
1.1.1.- Movimiento artístico <i>Avant-Garde</i> en diferentes disciplinas	21
1.1.2.- Movimiento artístico <i>Avant-Garde</i> en el campo del diseño de indumentaria	24
1.2.- Diseño de Indumentaria	34
1.2.1.- Innovación en el diseño de indumentaria	34
1.2.2.- Diseño de indumentaria conceptual	36

■ CAPÍTULO 2

2.- Planificación

2.1.- Definición de usuario	40
2.2.- Definición del programa/brief	40
2.3.- Estrategias creativas	44
2.4.- Metodología <i>Avant-Garde</i>	47

■ CAPÍTULO 3

3.- Anteproyecto

3.1.- Ideación	52
3.2.- Proceso creativo	52
3.3.- Bocetación	55

■ CAPÍTULO 4

4. - Resultado

4.1.- Diseño final	58
4.2.- Detalles constructivos	63
4.3.- Producción	65
Conclusiones	67
Recomendaciones	68
Bibliografía	69

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Le rire	14
Figura 2. Mierda de artista	15
Figura 3. El estudio del pintor	16
Figura 4. Le Déjeuner sur l'herbe	16
Figura 5. Impresión, salida del sol	17
Figura 6. Los tres músicos	17
Figura 7. Cuadrado Negro	18
Figura 8. Cortar con un cuchillo de cocina Dadá a través de la última época cultural alemana de barriga cervicera de Weimar	18
Figura 9. Número 1	19
Figura 10. Pieza de Teatro No. 1	19
Figura 11. Cuadrado Negro	20
Figura 12. Cafetera Sintrax	21
Figura 13. Radicalmente moderno en Berlín de los 60's	22
Figura 14. Plug in city	22
Figura 15. The Walking City	22
Figura 16. La torre de Tatlin	23
Figura 17. Diseño de Alexander McQueen	25
Figura 18. Diseño de Yohji Yamamoto	25
Figura 19. Diseño de Viktor & Rolf	25
Figura 20. Diseño de Issey Miyake	26
Figura 21. Diseño de Rei Kawakubo	26
Figura 22. Diseño de Junya Watanabe.	26
Figura 23. Yohji Yamamoto	27
Figura 24. Alexander McQueen	28
Figura 25. John Galliano	29
Figura 26. Thierry Mugler	30
Figura 27. Rei Kawakubo	31
Figura 28. Martin Margiela	32
Figura 29. Diseño arquitectónico de Yohji Yamamoto	33
Figura 30. Diseños espaciales de Paco Rabanne	35
Figura 31. Diseño de Alexander McQueen	36
Figura 32. Vestido con aerosol	37
Figura 33. Exposición El arte de lo intermedio	37
Figura 34. Boletín y Elegía de las Mitas	44
Figura 35. Palabras clave	45
Figura 36. Conceptos a desarrollar	46
Figura 37. Modelo de necesidades del consumidor FEA	47
Figura 38. Marco de diseño de prendas de vestir	48
Figura 39. Método a aplicar	48
Figura 40. Metodología <i>Avant-Garde</i> .	49
Figura 41. Extracción de formas y texturas 1	52

Figura 42. Extracción de formas y texturas 2	53
Figura 43. Extracción de formas y texturas 3	53
Figura 44. Extracción de formas y texturas 4	53
Figura 45. Extracción de formas y texturas 5	54
Figura 46. Extracción de formas y texturas 6	54
Figura 47. Extracción de formas y texturas 7	54
Figura 48. Extracción de formas y texturas 8	54
Figura 49. Bocetación	55
Figura 50. Metodología aplicada 1	58
Figura 51. Metodología aplicada 2	59
Figura 52. Metodología aplicada 3	60
Figura 53. Metodología aplicada 4	61
Figura 54. Metodología aplicada 5	62
Figura 55. Detalle constructivo 1	63
Figura 56. Detalle constructivo 2	63
Figura 57. Detalle constructivo 3	63
Figura 58. Detalle constructivo 4	64
Figura 59. Detalle constructivo 5	64
Figura 60. Detalle constructivo 6	64
Figura 61. Código QR	65

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Materiales y tecnologías aplicadas	42
Tabla 2. Constantes y variables	43
Tabla 3. Etapas	43

RESUMEN

El presente proyecto de investigación aborda la problemática de la innovación en el campo del diseño de indumentaria en Ecuador, que muchas de las veces se ve limitada a propuestas comerciales y que no han logrado posicionar al país como un referente en el campo de la moda. Es así que se propone una metodología generada a partir del Movimiento *Avant-garde*, con el fin de dar una alternativa a procesos creativos utilizados comúnmente en el campo disciplinar. Se aplica la metodología en el desarrollo de una colección vanguardista de diseño de indumentaria de autor.

Palabras clave: Diseño ecuatoriano, metodología de diseño, moda de vanguardia, vanguardista, deconstrucción, experimentación, arte.

ABSTRACT

This research project addresses the problem of innovation in the field of clothing design in Ecuador, which is often limited to commercial proposals and has failed to position the country as a reference in the field of fashion. Thus, a methodology generated from the Avant-Garde movement is proposed, to give an alternative to creative processes commonly used in the disciplinary field. The methodology in the development of an avant-garde collection of the author's clothing design is applied.

Keywords: Ecuadorian design, design methodology, avant -garde, deconstruction, experimentation, art.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis se adentra en el fascinante mundo del *Avant-Garde* en el diseño de indumentaria, explorando las razones que han motivado la elección de este tema y los fundamentos que lo sustentan. Con el objetivo primordial de comprender en profundidad las nociones del *Avant-Garde*, se propone desarrollar una metodología que permita la creación de indumentaria *Avant-Garde* y, a su vez, materializar este conocimiento en la creación de una colección única en su estilo.

El *Avant-Garde*, como movimiento artístico y cultural, ha ejercido una profunda influencia en diversas disciplinas, incluyendo el diseño de moda. Su espíritu innovador y rupturista, que desafía las convenciones establecidas, lo convierte en un campo de estudio apasionante y lleno de posibilidades. La elección de este tema surge de mi fascinación por la capacidad del *Avant-Garde* para desafiar los límites preestablecidos y abrir nuevas vías de expresión en el diseño de indumentaria.

Para fundamentar esta investigación, se abordarán teorías y conceptos clave relacionados con el *Avant-Garde* en el diseño de moda. Se explorarán obras y textos de reconocidos académicos, críticos y diseñadores que han contribuido al desarrollo y comprensión de este movimiento, proporcionando un marco teórico sólido que sustente el presente trabajo.

En cuanto a los objetivos de esta tesis, el primero radica en adquirir un profundo conocimiento acerca de las nociones del *Avant-Garde* en el diseño de indumentaria. Mediante un exhaustivo análisis de las características y elementos que definen esta corriente vanguardista, se busca comprender su evolución histórica y sus principales exponentes, así como identificar las técnicas y enfoques creativos utilizados en la confección de prendas *Avant-Garde*.

El segundo objetivo consiste en desarrollar una metodología que permita el proceso de creación de indumentaria *Avant-Garde*. Este enfoque metodológico busca establecer pautas y procedimientos que orienten el diseño y la materialización de prendas que reflejen la esencia de este movimiento artístico, fusionando la innovación conceptual con la funcionalidad y la estética.

Por último, el tercer objetivo se centra en la creación de una colección de indumentaria *Avant-Garde* como resultado tangible de la investigación. A través de la aplicación de la metodología desarrollada, se buscará plasmar en prendas concretas las ideas y conceptos explorados, generando una propuesta única y provocadora que transmita la esencia de este movimiento artístico en el ámbito de la moda contemporánea.

Para llevar a cabo este trabajo, se utilizará una metodología de investigación que combinará el estudio teórico y el desarrollo de prototipos. Este enfoque multidisciplinario permitirá abordar el tema desde diversas perspectivas, enriqueciendo la comprensión y generando resultados significativos y novedosos.

CAPÍTULO 1

1.- CONTEXTUALIZACIÓN

1.1.- Aproximaciones a la noción del *Avant-Garde*

El *Avant-Garde* es un movimiento artístico utilizado en idioma francés que, traducido al español, significa “vanguardia”. Es un movimiento que rompe los límites de las ideas y amplía la libertad creativa de los diseñadores.

Explora nuevos métodos artísticos y experimenta con nuevas técnicas para producir arte basado en las percepciones del diseñador, llegando a un punto de inflexión que da inicio a diferentes interpretaciones por parte de los usuarios y genera una controversia significativa en torno al objeto creado, de la cual el *Avant-Garde* forma parte. Según My Modern Met.

El *Avant-Garde* es audaz, innovador, progresivo, experimental: todas las palabras que describen el arte que empuja los límites y crea cambios. Todas estas características también están asociadas con un término que se usa a menudo pero que a veces se concibe erróneamente: *Avant-Garde*. El término francés, que se traduce como “guardia avanzada” o “vanguardia”, se refiere a algo visionario y adelantado a su tiempo (Cole, 2022, p.1).

Varios autores indican que el término “*Avant-Garde*” fue inicialmente aplicado al arte visual por el escritor político francés Henri de Saint-Simon a principios del siglo XIX, como parte de un progreso hacia nuevas normas sociales. Se trata de un arte que busca desafiar la creatividad y desarrollar nuevos paradigmas que conduzcan a una revolución social, política y cultural, desafiando los estándares estéticos convencionales.

Surgido a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, el estilo *Avant-Garde* condujo a la llegada de formas completamente nuevas de arte contemporáneo, que eran todas *Avant-Garde* por definición. Pasando del realismo al impresionismo, expresionismo y cubismo, los artistas de vanguardia aspiraban a definir un conjunto claro de objetivos para sus obras de arte que se desviaban enormemente de los valores tradicionales que se defendían anteriormente (Artincontext, 2022,p.2).

El *Avant-Garde* dio lugar a la aparición de formas completamente nuevas de arte contemporáneo, incluyendo el surrealismo, impresionismo, cubismo, expresionismo y dadá. Estos movimientos artísticos se alejaron de los valores tradicionales que se mantenían al principio.

El movimiento *Avant-Garde*, con frecuencia, genera controversia en el público, despertando el subconsciente tanto del creador como del espectador al desafiar las normas preestablecidas y cuestionar las concepciones de lo que se considera normal. Cultiva un sentido inquietante y excéntrico, como ocurre en el surrealismo.

Figura 1. *Le rire*

Nota. De Sapeck, (1883).

Artistas como Marcel Duchamp producían obras que carecían de elementos “estéticos”, como una rueda de bicicleta o un inodoro. Estas obras resultaban inquietantes, especialmente para los espectadores que estaban acostumbrados a obras que se adherían a conceptos más tradicionales sobre lo que se podía considerar arte.

Es en este punto donde el arte conceptual adquiere fuerza, convirtiéndose en uno de los movimientos del *neo-Avant-Garde*. Este movimiento plantea la idea de que el arte no se limite a las concepciones tradicionales de lo “hermoso” o lo estéticamente valioso, sino que una obra puede ser simplemente la exploración de una idea capturada por el autor. Algunos movimientos *neo-Avant-Garde* que surgieron después del *Avant-Garde* incluyen el expresionismo abstracto, el nuevo realismo, el arte óptico, el arte pop, el arte cinético y el minimalismo.

El *Avant-Garde* se usa hoy por hoy para puntualizar al arte que rompe los límites de los procesos creativos para generar nuevas ideas, obteniendo así, ideas revolucionarias basándose en los conceptos de los artistas como creativos de vanguardia en su búsqueda de lo único.

El artista relacionado al *Avant-Garde* requiere expresar su percepción de algo a través de una obra basada en un concepto con herramientas, técnicas y estrategias vinculadas a este movimiento, proporcionando un arte significativo al espectador.

El concepto de *Avant-Garde* es tan poderoso que sirve como una herramienta para que los creadores expresen sus sentimientos y emociones a través de diversos elementos artísticos en áreas como el cine, la música, la pintura, la moda, etc.

El estilo *Avant-Garde* se refiere a la capacidad del arte moderno para la revolución social, política y cultural. Los artistas *Avant-Garde* aspiraban a desafiar los criterios artísticos aceptados para desarrollar nuevos paradigmas de creación. Fue uno de los movimientos artísticos del siglo XX con un objetivo social y político revolucionario, un deseo de deconstruir y reconstruir instituciones sociales que se consideraban indisolublemente unidas a los estándares estéticos convencionales (Artin context, 2022, p.1).

Este movimiento artístico se centra en la parte inconsciente del artista, teniendo una idea clara del resultado final, independientemente del proceso creativo que vaya a ocupar para lograrlo, gracias a las herramientas, técnicas y estrategias adecuadas en el que pueda expresar su percepción de lo que desee transmitir al usuario.

Figura 2. *Mierda de Artista*

Nota. De Manzoni & Cederskjold, (1961).

CAPÍTULO 1: Contextualización

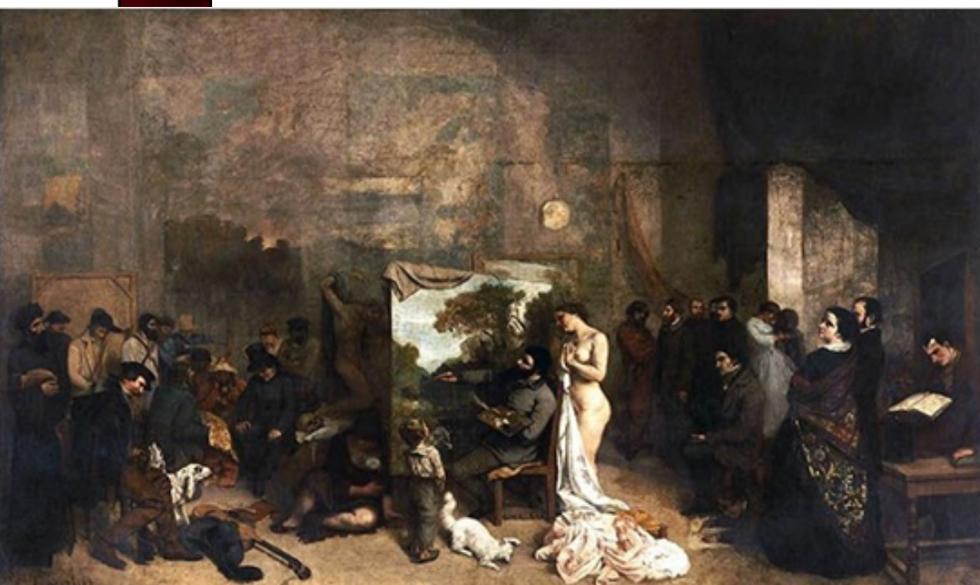
Aunque la idea de vanguardia sugiere una preocupación por abrir nuevos caminos, en casi todos los casos esto no refleja un interés independiente en la novedad, sino que se basa en el deseo de dar una impresión más clara de la “realidad” (The Art Story, 2021, p.1).

Para el pintor francés Gustave Courbet, esto implicaba retratar las duras vidas laborales que habían sido excluidas de la pintura académica. Para los impresionistas, significaba capturar los efectos de la luz en la retina en el instante mismo de la percepción. Para los constructivistas, se trataba de representar las fuerzas científicas invisibles que operaban debajo de la superficie de la realidad visible. Sin embargo, en todos los casos, el objetivo fundamental era representar la realidad de una manera fresca y precisa, buscando una nueva perspectiva.

La idea de vanguardia ha estado sujeta tradicionalmente a dos interpretaciones. Por un lado, se lo considera indisolublemente ligado a un programa social o político radical, de modo que el arte transgresor se convierte en el vehículo de la actividad social y política transgresora. Por otro lado, el arte de vanguardia ha sido visto como el dominio de la experimentación estilística pura, libre de preocupaciones sociales de cualquier tipo (The Art Story, 2021, p.1).

Estas dos definiciones poseen sus propias secuencias temporales, jerarquías y evaluaciones críticas que las acompañan, y muchas veces sorprendentemente están en desacuerdo entre sí. Según The Art Story estos son algunos de los artistas y obras más importantes del arte *Avant-Garde*:

Figura 3. *El estudio del pintor*

Nota. Courbet, (1854).

En este cuadro, Courbet representa al artista contemplando su propia obra, rodeado de figuras simbólicas como una musa y un niño que representan la inocencia. A la derecha se encuentran personas relacionadas con el mundo del arte, como Charles Baudelaire, mientras que a la izquierda se representan diferentes aspectos de la sociedad, desde la élite hasta las masas. Courbet buscaba retratar la amplia gama de la sociedad y las diversas realidades que la componen, en un intento por capturar la complejidad de la vida y la diversidad humana.

Figura 4. *Le Déjeuner sur l'herbe*

Nota. De Manet, (1863).

Esta pintura desafió tanto los principios estilísticos de la época como las normas sociales y morales burguesas. El tamaño inusual del lienzo y las cualidades tonales singulares crearon un contraste impactante con el supuesto entorno al aire libre. El enfoque en el cuerpo desnudo, sin una narrativa histórica, rompió con las convenciones académicas y generó un impacto real en el público. Este gesto allanó el camino para un enfoque audaz de la desnudez y la transgresión moral en el arte *Avant-Garde* posterior.

Figura 5. *Impresión, salida del sol*

Nota. De Monet, (1872).

Claude Monet y los impresionistas fueron los pioneros en lograr el éxito y la fama a nivel internacional como el primer movimiento *Avant-Garde*. En esta obra, que indirectamente dio origen al término "impresionismo", Monet captura un amanecer en la ciudad portuaria de Le Havre, su hogar familiar al que regresó de vacaciones. Utiliza una paleta de colores básicos de azul y naranja, combinada con pinceladas rápidas y espontáneas, con el objetivo de transmitir la impresión visual que la escena produce en un momento específico, en lugar de representar todos los detalles de manera precisa. Este enfoque revolucionario, aunque no implicaba una postura social radical en el caso de Monet, lo colocó en una posición de oposición a la cultura dominante y al mundo del arte establecido, lo que es esencialmente "*Avant-Garde*".

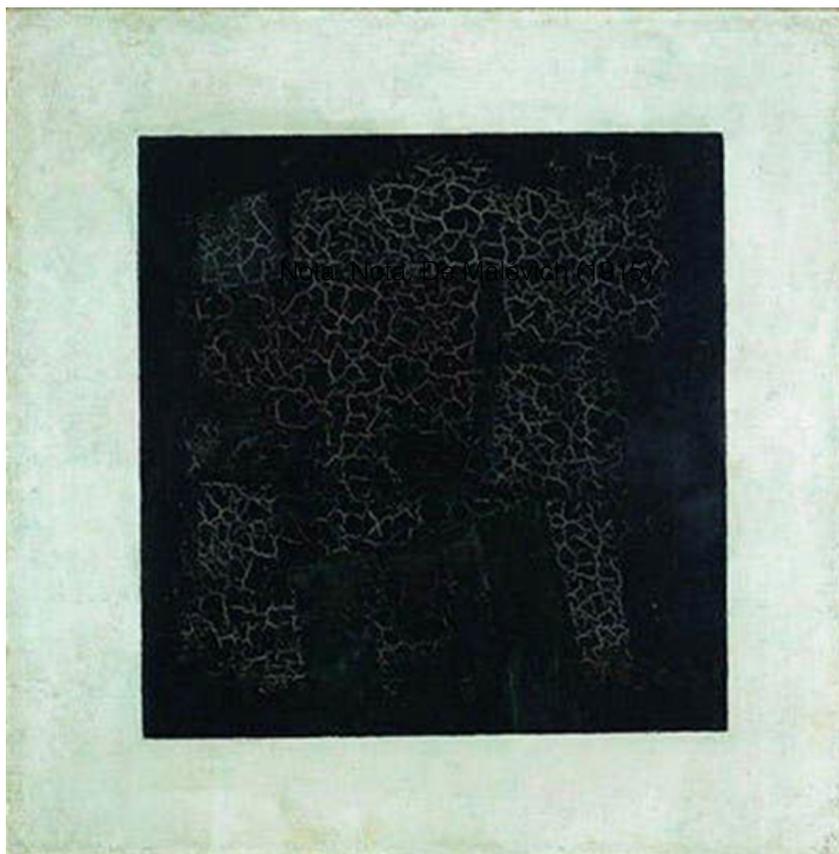
Figura 6. *Los tres músicos*

Nota. De Picasso, (1921).

Pablo Picasso, uno de los pioneros del movimiento cubista, había estado creando obras *Avant-Garde* desde el siglo XX. Sin embargo, esta pintura de 1921 encapsula de manera especial la idea del cambio social radical con el que a menudo se asociaba el *Avant-Garde*. El lienzo de gran tamaño representa a tres músicos, dos de ellos retratados como personajes de la *Commedia dell'Arte*. Se cree que la figura del Arlequín a la derecha representa a Picasso mismo, quien solía identificarse con el travieso personaje del teatro italiano. Por otro lado, se piensa que la figura central vestida de blanco representa a Guillaume Apollinaire, destacado crítico de arte vanguardista y amigo cercano de Picasso. Esta figura, vestida como Pierrot, toca un instrumento musical y transmite una sensación de melancolía y alienación. A la derecha, vestido como un monje, está la figura de Max Jacobs, poeta y amigo íntimo que se había unido a una comunidad benedictina en St.-Benoît-sur-Loire. En esencia, la pintura evoca de manera nostálgica la juventud del artista.

Figura 7. *Cuadrado Negro*

Nota. De Malévich, (1915).

Esta obra icónica consiste en un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Si se examina de cerca, se pueden apreciar las delicadas grietas en la superficie, resultado del envejecimiento del pigmento, así como pinceladas y una huella dactilar. Sin embargo, lo que realmente destacó de esta obra fue la forma en que redujo el plano pictórico a una sola forma geométrica elemental, lo que la convirtió en una desviación radical hacia la abstracción y en un momento singular de la vanguardia. El cuadro fue exhibido en la Última Exposición Futurista de Pinturas 0.10 en San Petersburgo en 1915, donde se presentó como un ícono cristiano, elevado y colocado en la esquina de la habitación, como era la costumbre en los hogares rusos. Malevich describió la obra como “el primer paso hacia la creación pura en el arte”, el “embrión de todas las posibilidades”. El cuadrado negro se convirtió en el bloque de construcción implícito en sus pinturas posteriores. Según The Art Story (2021) manifiesta que “mientras que los cubistas habían quebrantado la ley secular del plano pictórico, Malevich vio en el arte *Avant-Garde* el camino hacia una nueva cultura al liberarse de la obligación de representar la realidad por completo” (p. 4).

Figura 8. *Cortar con un cuchillo de cocina Dadá a través de la última época cultural alemana de barriga cervecera de Weimar*

Nota. De Höch, (1919).

El collage de Hannah Höch, una destacada artista dadaísta, utiliza recortes de periódicos y revistas para representar el absurdo y la corrupción de la cultura alemana contemporánea. La obra refleja la fragmentación cultural a través de la combinación de materiales, exponiendo las divisiones y polaridades en Berlín de la posguerra. Entre los recortes se encuentran figuras reconocibles como Käthe Kollwitz, Pola Negri, Karl Marx y Vladimir Lenin. Además, se muestra un pequeño mapa de Europa destacando los países con derecho a voto femenino. Höch se hizo conocida por sus collages y fotomontajes políticos, criticando la cultura popular, las fallas de la República de Weimar y los roles de género. Su enfoque innovador desafiaba las tradiciones sociales y la convirtió en una figura destacada del dadaísmo y el *Avant-Garde* comprometida socialmente. La exhibición de esta obra en la Primera Feria Internacional Dada en 1920 recibió reconocimiento, a pesar de los intentos iniciales de sus colegas masculinos por desalentar su participación.

Figura 9. Número 1

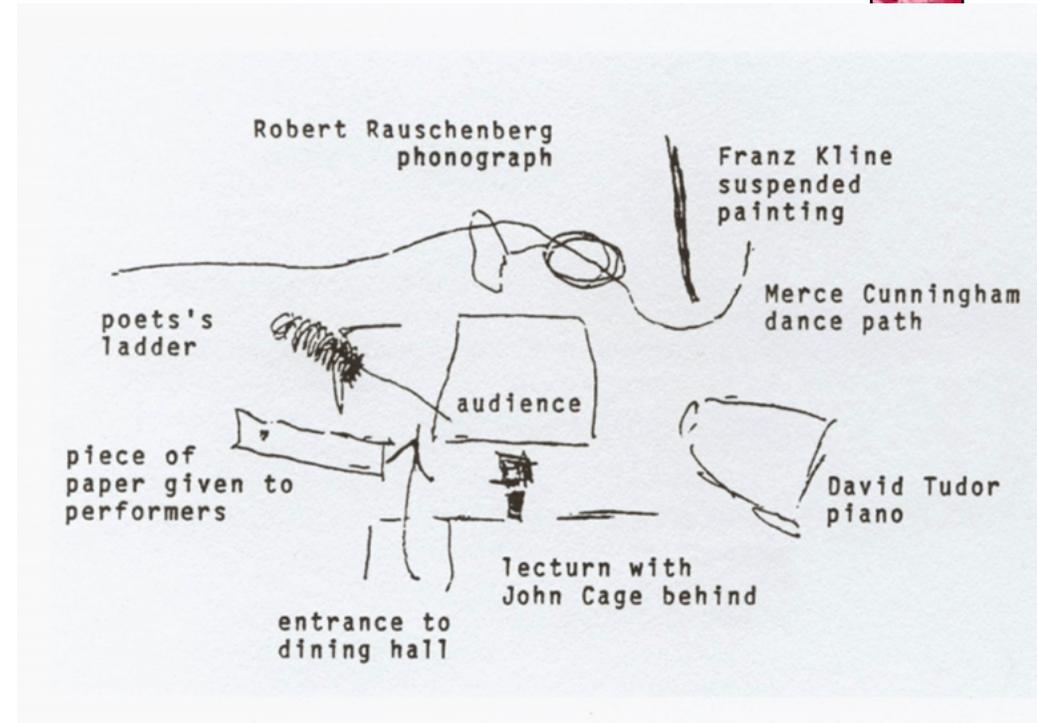

Nota. De Pollock, (1949).

Esta pintura monumental captura la técnica distintiva de “pintura por goteo” de Jackson Pollock, que fue fundamental para el surgimiento del expresionismo abstracto y la pintura de acción en América del Norte en la década de 1940. Pollock colocaba el lienzo en el suelo y arrojaba pintura sobre él utilizando diversos implementos, creando un remolino de capas y líneas que transmitían energía y ritmo. Su objetivo era lograr una conexión íntima con la obra en proceso, buscando reunir la energía emocional necesaria para completarla. Al trabajar desde todos los lados y literalmente estar dentro de la pintura, Pollock sentía una mayor proximidad y participación en su creación.

El expresionismo abstracto, y en particular el trabajo de Pollock, fue considerado por Greenberg como el máximo exponente del *Avant-Garde*, ya que se alejaba de las preocupaciones sociales y se centraba en la abstracción autónoma. Desde esta perspectiva, la obra de Pollock encarna el arte de vanguardia en su sentido formal más que conceptual, destacando su importancia y trascendencia en el ámbito artístico.

Figura 10. Pieza de Teatro No. 1

Nota. De Cage, (1952).

La obra, conocida como “el primer acontecimiento”, ejemplifica las preocupaciones del Neo-*Avant-Garde* y se considera un prototipo de la performance multimedia de movimientos como Fluxus. En ella se incorporaban diversos elementos como prosa, poesía, música, danza, grabaciones musicales, obras de arte, películas y diapositivas fotográficas. El trabajo de Cage también fue relevante para el desarrollo del conceptualismo y el minimalismo.

Figura 11. *Imagen de Yagui*

Nota. De Mendieta (1973).

En esta fotografía, la artista se encuentra desnuda y cubierta de follaje y flores blancas mientras descansa en una tumba zapoteca precolombina. El follaje que la rodea crea una imagen dinámica, como si estuviera brotando de su cuerpo. La obra forma parte de la serie "Obras Silueta de Mendieta en México 1973-1977", donde la artista se presenta tendida en el suelo, fusionándose con elementos como el follaje. Esta serie es considerada pionera en movimientos *Avant-Garde* como el Land Art, Body Art y Performance Art. El trabajo de Mendieta abarca diversos movimientos *Avant-Garde* y aborda temas como el arte conceptual, el feminismo y la identidad. Su producción artística desafía fronteras geográficas y categorizaciones impuestas por el mundo del arte, trascendiendo las divisiones entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo, y entre el arte de alto y bajo nivel.

El arte de vanguardia, como concepto fundamental para entender la evolución del arte en el siglo XX, está estrechamente vinculado a la noción de "movimiento". Según el filósofo contemporáneo Alain Badiou, "prácticamente todo el arte del siglo XX ha reclamado para sí el papel de *Avant-Garde*". Esta afirmación destaca cómo el arte del siglo XX se caracterizó por su constante búsqueda de nuevas formas de expresión, desafiando convenciones establecidas y explorando territorios artísticos inexplorados.

El arte de vanguardia se convirtió en una forma de romper con la tradición y abrir camino a la experimentación y la innovación en todas las disciplinas artísticas, de esta manera "El desprecio por las ideas de la cultura convencional sobre el atractivo estético o la calidad era una consecuencia natural del sentimiento de alienación del artista de vanguardia con respecto a sus gustos y normas sociales" (Artincontext, 2022, p.5).

Aunque inicialmente el término *Avant-Garde* se utilizó para referirse a los métodos creativos del arte en el siglo XX, hoy en día se emplea para describir cualquier obra de arte que desafíe los límites convencionales y empuje los límites de la imaginación. También se utiliza para describir el arte que es innovador y que simboliza la singularidad de la perspectiva artística. El concepto de *Avant-Garde* se ha ampliado para abarcar diversas formas de expresión artística que buscan romper con las normas establecidas y explorar nuevos caminos creativos. Se considera como una forma de destacar la originalidad y la audacia en el arte, promoviendo la experimentación y la ruptura de convenciones.

El *Avant-Garde*, como movimiento artístico, ha dejado una huella significativa en diversas áreas creativas, incluido el campo del diseño de indumentaria. Este movimiento radical y visionario ha influido en múltiples disciplinas, desde la pintura y la escultura hasta la arquitectura y la música.

En cada una de estas áreas, el *Avant-Garde* ha desafiado las normas establecidas y ha buscado explorar nuevos territorios creativos. Es en el campo del diseño de indumentaria donde el *Avant-Garde* ha encontrado un terreno fértil para expresar su espíritu innovador y conceptual. A través de enfoques audaces y revolucionarios, los diseñadores *Avant-Garde* han logrado subvertir las convenciones estéticas tradicionales y han creado piezas de ropa que desafían las expectativas y generan una experiencia sensorial única. La fusión entre el movimiento artístico *Avant-Garde* y el diseño de indumentaria ha dado lugar a creaciones vanguardistas y provocativas que amplían los límites de la moda y cuestionan nuestras percepciones sobre la vestimenta y la identidad.

1.1.1.- Movimiento artístico Avant-Garde en diferentes disciplinas

A lo largo de la historia del arte, se han producido cambios importantes en el diseño relacionados con el movimiento *Avant-Garde*. Este movimiento desafía las reglas establecidas del sistema y se basa en un nuevo orden entre el artista, la obra y el espectador. Se centra en los procesos creativos como herramientas del artista, relegando la importancia de las habilidades técnicas para descubrir la identidad artística del autor.

Un movimiento poco convencional que ha desafiado los límites establecidos a lo largo de la historia y la cultura. Durante más de un siglo, este movimiento ha dejado una huella significativa no solo en la moda, sino también en otras áreas como el arte, la música, la arquitectura, la literatura, el teatro y el cine. Desde sus inicios, la vanguardia ha logrado avances revolucionarios que rompen con las normas tradicionales y abren nuevas posibilidades creativas. Ha sido una fuerza impulsora que ha estimulado la experimentación, la innovación y la exploración de nuevos caminos artísticos en todas estas disciplinas. El *Avant-Garde* ha desafiado las expectativas y ha llevado a la creación de obras que despiertan la imaginación, cuestionan las convenciones establecidas y nos invitan a ver el mundo desde perspectivas frescas y audaces.

El movimiento artístico *Avant-Garde* se ha extendido a través de diferentes campos, desafiando las convenciones establecidas y abriendo nuevas posibilidades de expresión. En la pintura, el *Avant-Garde* se caracteriza por la experimentación con formas, colores y técnicas no convencionales, rompiendo con las normas académicas y explorando nuevas perspectivas visuales. En la música, el *Avant-Garde* se manifiesta en la búsqueda de sonidos innovadores y estructuras no convencionales, desafiando las expectativas del público y ampliando los límites de la composición musical. En la literatura, el *Avant-Garde* se refleja en la escritura experimental, que juega con el lenguaje, la estructura y las convenciones narrativas, creando obras que desafían la tradición literaria establecida. En cada campo, el movimiento *Avant-Garde* despierta la curiosidad, provoca la reflexión y fomenta la libertad creativa, rompiendo con las normas preestablecidas y empujando los límites de la expresión artística.

Según Filmlifestyle Los artistas *Avant-Garde* a menudo rechazan los conceptos tradicionales de belleza o aceptabilidad a favor de explorar nuevas ideas o formas de ver las cosas. A menudo trabajan fuera de la cultura dominante, o incluso en contra de ella, para expresar su punto de vista sobre los valores o percepciones de la sociedad a través de sus obras de arte (2023, p.1).

También se encuentra presente en diversos campos del diseño, buscando ampliar la interpretación de lo que puede considerarse útil o simplemente artístico. Un ejemplo es el campo del diseño de productos, donde en la Bauhaus se crearon diseños utilizando materiales experimentales como cerámica y vidrio. Entre ellos se destacan las teteras con termos y las cafeteras con evaporadores, siendo especialmente famosa la cafetera "Sintrax" de 1924. Además, Marianne Brandt creó populares utensilios de metal, aunque no siempre se preocupaba por adaptar los objetos a un mismo diseño artístico.

Figura 12 Cafetera Sintrax

Nota. De Brandt, (1924).

La Tetera Bauhaus de Marianne Brandt es un ejemplo icónico de la interacción entre el arte y la funcionalidad que está en el corazón del diseño Bauhaus. Diseñada en 1924 por la diseñadora alemana Marianne Brandt (1893-1983), esta tetera es un excelente ejemplo de la estética *Avant-Garde* y los principios de la escuela Bauhaus (Bauhaus Movement, 2023, p.2).

Estos diseños marcaron el inicio de un auténtico diseño industrial con un estilo distintivo del autor, presentando diseños que evocaban lavavajillas o aviones, revolucionando así las tradicionales piezas de vajilla con nuevas propuestas funcionales pero también artísticas. Además, este movimiento también dejó su huella en el campo de la arquitectura.

La arquitectura de vanguardia se inició en los siglos XIX y XX, y fue bastante disruptiva y radical. Los artistas establecidos rechazaron los principios predominantes de la estética y se expresaron en nuevas formas, como el futurismo, el cubismo y el expresionismo. La arquitectura también experimentó una gran transformación cuando los arquitectos experimentaron con nuevos materiales y tecnologías. Los arquitectos destacados que son exponentes del movimiento de vanguardia son Daniel Libeskind, Frank Gehry, Zaha Hadid y Peter Eisenman (Jagyasi, 2018, p.1).

Figura 13. *Radicalmente moderno en Berlín de los 60s*

Nota. De Libeskind, (1960).

Los diseños que elaboraban los arquitectos tenían un enfoque experimental con tecnología modular, cápsulas espaciales, movilidad a través del entorno; no se centraron en los problemas existentes como los ambientales o sociales, se enfocaron en realizar diseños innovadores y fuera de lo común para su época, diseños como Plug in city de Peter Cook, Walking City de Ron Herron, entre otros, son un gran ejemplo de ello.

Figura 14. *Plug in city*

Nota. De Cook, (1964).

Figura 15. *The Walking City*

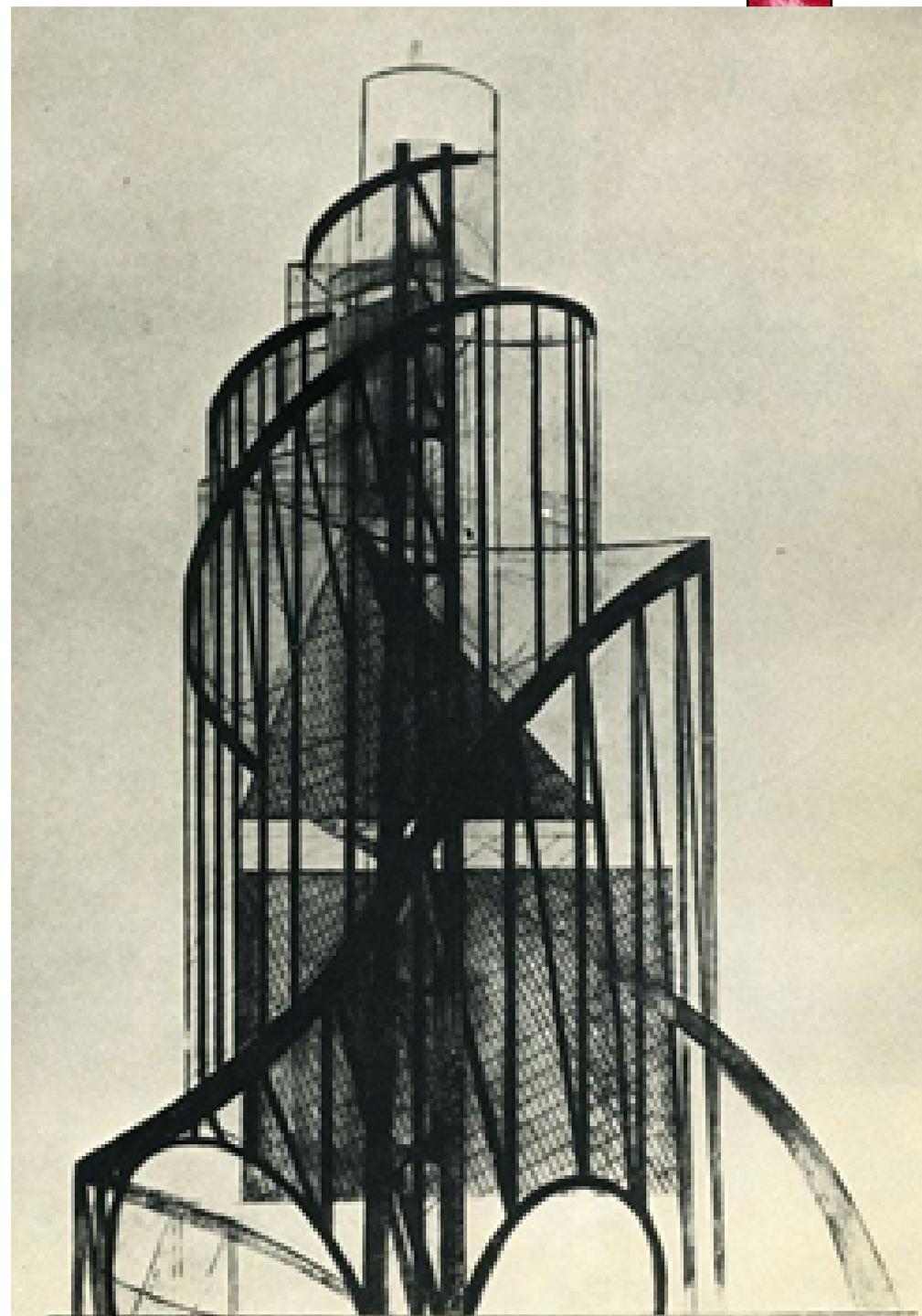

Nota. De Herron, (1964).

La arquitectura vanguardista constructivista introdujo la arquitectura experimental que combinaba tecnologías avanzadas y diversas técnicas de ingeniería para desarrollar diseños innovadores. Un ejemplo de ello es el proyecto de la "Torre de Tatlin", que aunque nunca se llegó a construir, representaba un diseño moderno e innovador para su época y sigue siendo reconocido como tal en la actualidad. Otro actor destacado en la arquitectura *Avant-Garde* fue la Bauhaus. Esta escuela tuvo un gran impacto en el desarrollo de diseños arquitectónicos, artes visuales, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores y tipografía, siendo considerada de las más influyentes dentro de este movimiento y del campo del diseño en sí mismo.

Arquitectos del *Avant-Garde*, como Hannes Meyer, Ernst May y Walter Gropius, apuntaron a una reconceptualización en la que integraron técnicas de construcción, tipologías de vivienda y urbanismo. La arquitectura *Avant-Garde* buscó crear una sociedad revolucionaria basada en la emancipación y la flexibilidad, adaptándose a las nuevas condiciones sociales.

Figura 16. La torre de Tatlin

Nota. De Tatlin, (1920).

1.1.2.- Movimiento artístico *Avant-Garde* en el campo del diseño de indumentaria

Es importante definir qué significa *Avant-Garde* en la industria de la moda. Si bien este término se utiliza en el campo artístico, es necesario destacar que su significado puede variar, especialmente en el contexto de la moda. La moda está estrechamente relacionada con las tendencias y la constante renovación en términos de indumentaria. Por lo tanto, es fundamental no confundir el término *Avant-Garde* como una simple moda o tendencia, sino como una visión revolucionaria aplicada a los diferentes campos del diseño y del vestir.

El *Avant-Garde* es una manifestación de ideas creativas que van más allá de las normas y tradiciones de moda establecidas. Es un enfoque innovador para el diseño de ropa, caracterizado por siluetas, materiales y técnicas poco convencionales. Los diseñadores de vanguardia crean piezas experimentales que desafían las expectativas del espectador sobre cómo debe verse la moda o cómo debe usarse (Goodale, 2023, p.1).

Los diseñadores que desafían estereotipos y conectan la moda con el arte valoran la innovación en sus procesos creativos. Su objetivo es llevar el concepto *Avant-Garde* al diseño y producción de moda, impulsando así la innovación. Esto los lleva a explorar nuevos materiales y conceptos, destacando la aplicación de la deconstrucción en la mayoría de sus diseños, generando propuestas altamente innovadoras.

Lo que distingue a la indumentaria *Avant-Garde* es su énfasis en la narración conceptual en lugar del atractivo masivo. Busca transmitir un mensaje o provocar una respuesta a través de su diseño, en lugar de simplemente vestir a las personas con fines prácticos. Este tipo de moda no está diseñado para el uso diario, sino que sirve como una forma de arte portátil que puede hacer declaraciones audaces sobre política, cultura e identidad (Goodale, 2023, p.1).

La deconstrucción en la indumentaria *Avant-Garde* consiste en una técnica empleada para generar diseños únicos y experimentales que desafían las reglas de la moda convencional, llevando los límites de lo posible en este ámbito más allá. Es un distintivo característico del movimiento *Avant-Garde* y ha sido adoptado por numerosos diseñadores para dar vida a nuevas expresiones de belleza y estética.

El método deconstructivista crea nuevas representaciones e interpretaciones de la moda, supera los estereotipos y las actitudes de la moda y cruza las fronteras típicas. A través de la deconstrucción, constituye una novedad e introduce resistencia y caos en el paradigma en la ropa tradicional. Desde la reconstrucción de la

sastrería hasta la creación de un nuevo sistema de comprensión (Skivko, 2020, p.6).

De esta manera, los diseñadores *Avant-Garde* incorporan la deconstrucción como una herramienta para impulsar la innovación y crear propuestas vanguardistas en la moda. La influencia duradera de la deconstrucción en la moda moderna demuestra su poder para cuestionar y transformar las normas convencionales, ofreciendo una visión fresca y única en el mundo de la moda.

Lo que distingue a la indumentaria *Avant-Garde* es su énfasis en la narración conceptual en lugar del atractivo masivo. Busca transmitir un mensaje o provocar una respuesta a través de su diseño, en lugar de simplemente vestir a las personas con fines prácticos. Este tipo de moda no está diseñado para el uso diario, sino que sirve como una forma de arte portátil que puede hacer declaraciones audaces sobre política, cultura e identidad (Goodale, 2023, p.1).

A través de diseños innovadores y experimentales, los diseñadores *Avant-Garde* buscan trascender los límites de los estándares y la estética establecida en el mundo de la moda. El objetivo principal es presentar estas creaciones como manifestaciones de la visión o ideología de sus creadores. Estos diseños suelen ser limitados en cantidad y es posible que no sean muy comerciales. Sin embargo, la indumentaria *Avant-Garde* busca generar suficiente exposición para vender otros productos relacionados, como accesorios, productos para el cabello y cosméticos.

Cuando se logra de manera efectiva, la indumentaria *Avant-Garde* debería sacudir al mundo con su comentario, utilizando materiales inusuales y habilidades técnicas para crear arte que se pueda llevar puesto. Para aquellos que no están familiarizados, la moda de vanguardia puede parecer antimoda, pero para aquellos que comprenden, está adelantada a su tiempo.

Los diseñadores de indumentaria *Avant-Garde* han experimentado con audacia en cuanto a tejidos y cortes. Pero lo que realmente define su trabajo es el concepto. Se supone que los usuarios tienen una relación y una percepción personal de las prendas. Los creyentes del movimiento ven las colecciones como arte para vestir en lugar de ropa. Como el gusto y el estilo son subjetivos, los usuarios pueden interpretar y descifrar referencias e inspiraciones utilizadas por los diseñadores en referencia a su propio sentido de la estética (Ho, 2020, p.1).

CAPÍTULO 1: Contextualización

En la indumentaria *Avant-Garde* además, se busca incorporar materiales, formas y patrones únicos en sus prendas, con el fin de crear algo completamente nuevo y sorprendente. La innovación es el motor que impulsa a este movimiento.

Según Textile Value Chain entre los diseñadores más célebres y representativos del movimiento *Avant-Garde* se encuentran: Yohji Yamamoto, Alexander McQueen, Viktor and Rolf, Joh Galliano, Manish Arora, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Paco Rabanne, Rei Kawakubo, Walter Van Beirendonck, Issey Miyake, Guo Pei, Junya Watanabe, Martin Margiela, etc. Últimamente, la diseñadora de moda británica Iris Van Herpen ha sido una gran inspiración, representando la brillantez de una mente humana cuando se combina con la ciencia y la tecnología (2020, p.1).

Estos diseñadores de vanguardia han desafiado el statu quo y son reconocidos como los visionarios del mundo de la moda. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen:

Figura 17. *Diseño de Alexander McQueen*

Nota. De McQueen, (2019).

Figura 18. *Diseño de Yohji Yamamoto*

Nota. De Yamamoto, (2021).

Figura 19. *Diseño de Viktor & Rolf*

Nota. De Horsting & Snoeren, (2020).

Figura 20. *Diseño de Issey Miyake*

Nota. De Miyake, (2016).

Figura 21. *Diseño de Rei Kawakubo*

Nota. De Kawakubo, (2017).

Figura 22. *Diseño de Junya Watanabe*

Nota. De Watanabe, (2022).

Yohji Yamamoto es un reconocido diseñador de moda japonés que ha dejado una huella importante en la moda de vanguardia. Su enfoque distintivo y direccional ha redefinido los diseños tradicionalmente femeninos, presentando una estética andrógina y vanguardista. Con una carrera que se remonta a la década de 1970, Yamamoto se ha convertido en una figura influyente en la industria de la moda.

Los diseños de Yamamoto son conocidos por su extravagancia, innovación y estética única. Sus creaciones destacan por sus cortes asimétricos, dobladillos desabrochados y costuras visibles hacia el exterior. El diseñador ha mostrado una preferencia por los ajustes holgados y cómodos, desafiando las convenciones de la moda convencional.

El diseñador Yohji Yamamoto es un ícono de la moda de lujo japonesa. Es conocido por sus diseños *Avant-Garde* que suelen presentar siluetas de gran tamaño y paletas monocromáticas, pero también ha defendido la belleza de la vestimenta andrógina a lo largo de su carrera (Cool JP, 2022, p.1).

Yamamoto se ha destacado como un verdadero defensor del *Avant-Garde*, buscando inspiración en la estética japonesa de la imperfección y trasladándola a sus diseños. Su capacidad para fusionar lo tradicional con lo contemporáneo ha hecho de él un innovador en su campo, dejando una marca duradera en la moda *Avant-Garde*.

Figura 23. Yohji Yamamoto

Nota. De Vogue, (2021).

Alexander McQueen es ampliamente reconocido como un destacado diseñador *Avant-Garde* debido a su enfoque único y audaz que ha trascendido los límites convencionales de la moda. Este talentoso diseñador británico se hizo famoso por sus desfiles teatrales que fusionaban la moda con el arte escénico, dejando una marca imborrable en la industria. “McQueen fue famoso por sus atrevidas creaciones y desfiles de moda de vanguardia que se basaron en temas de naturaleza, historia, romance y tragedia” (Hoang, 2015, p.1).

McQueen era un visionario en el mundo de la moda y encontraba inspiración en las profundidades más oscuras de su imaginación. Sus diseños eran impactantes y abordaban temas profundos como la identidad sexual, la muerte y la naturaleza. Su enfoque no convencional se reflejaba en el uso de materiales inusuales como cabello humano, plumas y cuero.

La estética de McQueen solía ser oscura, gótica y provocativa, y se destacaba por su dominio de la sastrería y el drapeado. Sus presentaciones en la pasarela eran verdaderamente teatrales y sensacionales, capturando la atención del público y dejándolos maravillados. Fue un verdadero pionero de la moda *Avant-Garde*, desafiando las normas establecidas y redefiniendo los límites de la creatividad en la industria de la moda.

v

Figura 24. *Alexander McQueen*

Nota. De Vogue, (2015).

John Galliano es un renombrado diseñador de moda británico reconocido por su enfoque *Avant-Garde* en sus diseños. Galliano se destaca por su estilo experimental, intrincado y provocativo. Su audacia para desafiar los límites de la moda le ha otorgado una reputación como un verdadero visionario e innovador en la industria.

Su filosofía de diseño se centra en la fusión de elementos históricos y culturales con una sensibilidad contemporánea. Sus colecciones suelen presentar detalles elaborados, siluetas voluminosas y telas lujosas, tomando inspiración de diversos períodos y culturas alrededor del mundo. Este enfoque se traduce en conjuntos impresionantes que rinden homenaje al pasado mientras miran hacia el futuro.

Como parte de una nueva generación de diseñadores *Avant-Garde* británicos, Galliano abrió el camino a mediados de la década de 1980 con sus diseños históricamente influenciados. Esta fascinación por los detalles de época y la adaptación de estilos tradicionales a piezas muy contemporáneas ha continuado a lo largo de su obra (Encyclopedia, 2018, p.5).

Además de utilizar materiales no convencionales, Galliano es reconocido por sus técnicas innovadoras, como el drapeado intrincado, la deconstrucción y las capas. Su influencia se extiende más allá de la alta costura, ya que otros diseñadores y marcas encuentran inspiración en su trabajo y enfoque creativo.

Figura 25. John Galliano

Nota. De Vogue, (2022).

Thierry Mugler fue un destacado diseñador de moda, director creativo y fotógrafo francés reconocido por sus diseños *Avant-Garde* que se asemejaban a esculturas y presentaban siluetas dramáticamente hiperfemeninas. En la década de 1970, Mugler fundó su propia casa de moda, la cual rápidamente se hizo famosa en las décadas siguientes gracias a su enfoque innovador y teatral de la alta costura.

Uno de los aspectos destacados de Mugler fue su defensa de la diversidad en sus desfiles. Fue uno de los primeros diseñadores en abordar temas como el racismo y la discriminación por edad, y en incorporar modelos no tradicionales, como drag queens, estrellas del cine para adultos y mujeres transgénero. Esto le otorgó un papel pionero en la industria de la moda al desafiar las normas convencionales de belleza y promover la inclusión.

“Con notas de seducción junto con seguridad en sí mismo, Mugler dio espacio a la diversidad para viajar al *Avant-Garde* de la moda, cambiando el mundo de la moda paso a paso” (James, 2022, p.1). Los diseños de Mugler se caracterizaban por una sastrería poco convencional, siluetas ingeniosas y una estética vanguardista. Utilizaba materiales inusuales como metal, látex y plástico, creando looks futuristas y fuera de este mundo. Su influencia en la moda trascendió la alta costura, ya que también diseñó vestuario para películas, videos musicales y producciones teatrales, dejando su huella en diversos ámbitos creativos.

Figura 26. Thierry Mugler

Nota. De Vogue, (2022).

Rei Kawakubo es una renombrada diseñadora de moda japonesa reconocida por su enfoque *Avant-Garde* y poco convencional en el diseño. Es la fundadora de *Comme des Garçons*, una icónica marca de alta costura que ha dejado una huella significativa en la industria desde su establecimiento en 1969. Los diseños de Kawakubo se destacan por sus formas deconstruidas y asimétricas, el uso de tejidos poco comunes y la elección de colores llamativos.

Kawakubo es conocida por su habilidad para desafiar las convenciones de las prendas tradicionales y crear nuevas siluetas que trascienden los límites establecidos en la moda. Sus creaciones son consideradas auténticas obras de arte y muestran una audacia y originalidad sin igual. Su enfoque innovador ha influido en el panorama de la moda, desafiando las normas establecidas y abriendo nuevas posibilidades creativas.

Las ideas de Kawakubo avanzan cada vez más, desde deconstruir la prenda hasta volver a ensamblar una forma humana más complicada. Quizás lo más milagroso es que su estatus como la gran dama del *Avant-Garde* nunca ha sido cuestionado (Hyland, 2017, p.1).

La influencia de Kawakubo en la moda no se limita solo a sus diseños. También ha sido reconocida por sus prácticas comerciales innovadoras. Ha afirmado que no solo diseña ropa, sino que también diseña la empresa en su totalidad. Su modelo de negocio poco convencional refleja su visión audaz y su deseo de desafiar las convenciones establecidas en la industria.

Figura 27. *Rei Kawakubo*

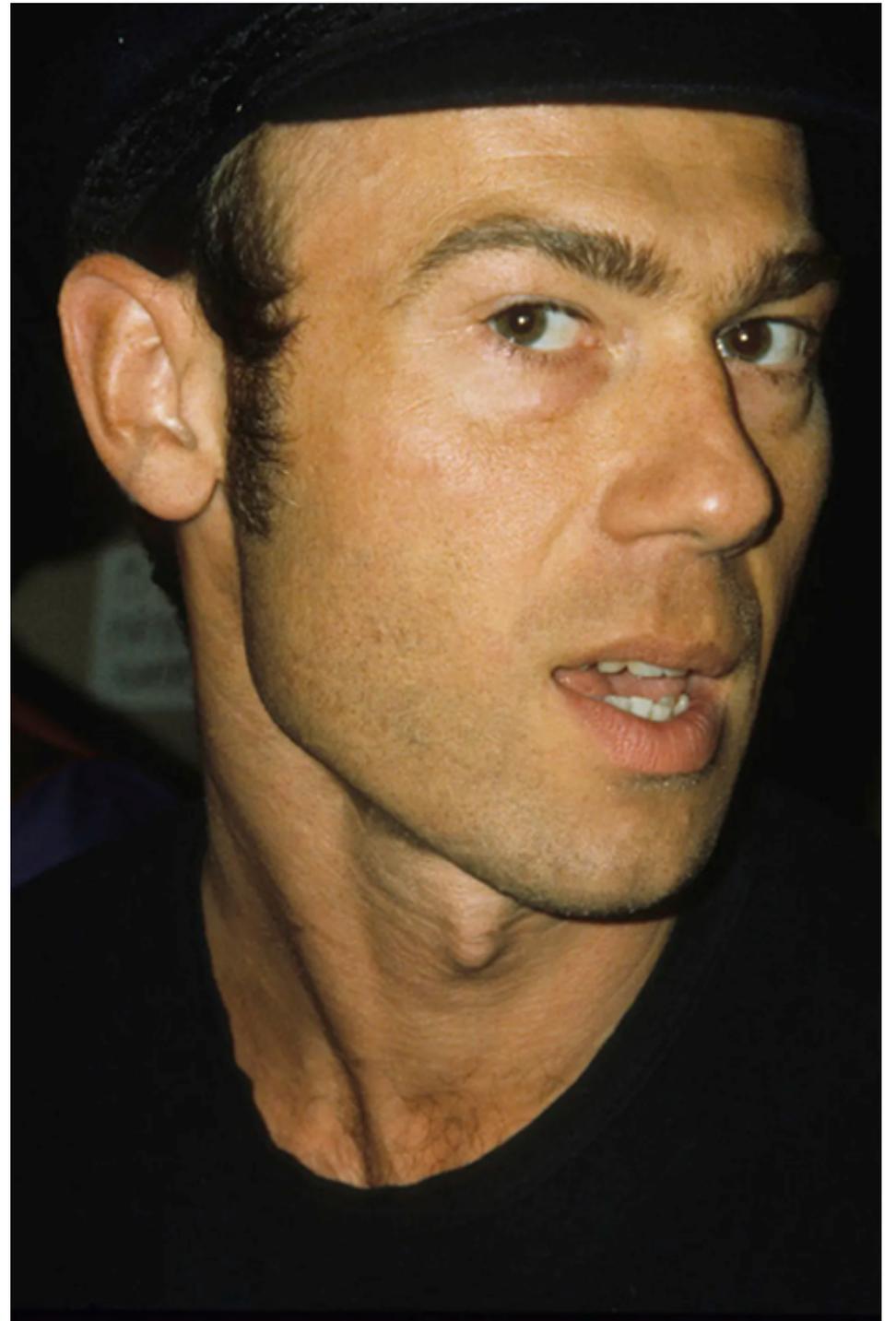

Nota. De *The New Yorker*, (2014).

Martin Margiela es considerado un diseñador *Avant-Garde* debido a su enfoque poco convencional en el diseño de moda, su uso de siluetas deconstruidas y sobredimensionadas, y su enfoque en el reciclaje y la sostenibilidad. Fundó su propia marca, Maison Martin Margiela, en 1988, y rápidamente se ganó una reputación por sus diseños innovadores y vanguardistas. El enfoque de Margiela en el diseño de moda era poco convencional, ya que a menudo utilizaba materiales inusuales y deconstruía las formas tradicionales de las prendas para crear siluetas nuevas y únicas. También era conocido por su enfoque en la sostenibilidad y el reciclaje, utilizando materiales reciclados y prendas vintage para crear nuevas prendas.

La influencia de Margiela en la moda va más allá de sus diseños, ya que ha inspirado a innumerables diseñadores y marcas con su enfoque innovador y *Avant-Garde* de la moda. Ha sido reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes en la historia reciente, y su impacto en la industria todavía se siente en la actualidad. Su enfoque revolucionario y su compromiso con la sostenibilidad han sentado las bases para un cambio significativo en la forma en que se concibe y se produce la moda. Martin Margiela ha dejado una marca perdurable en la industria de la moda y su legado continúa inspirando a generaciones futuras de diseñadores.

Figura 28. Martin Margiela

Nota. De Vogue, (2012).

En la sociedad actual, nos encontramos en una época donde la autoexpresión, la libertad de elección y la igualdad son temas de gran relevancia. Muchas personas creen que la verdadera creatividad surge a partir de la libertad de expresión, y es aquí donde la moda juega un papel fundamental. La indumentaria *Avant-Garde* también se hace presente en este contexto. Para aquellos que están inmersos en la corriente principal de la moda, puede parecer un estilo subversivo, poshumano o incluso alienígena, algo proveniente de otro mundo completamente diferente. Sin embargo, para aquellos lo suficientemente valientes como para salir de su zona de confort, la indumentaria *Avant-Garde* se convierte en un estilo que puede ser definido por una fuerte personalidad. Además de ser atrevido, llamativo y poderoso, brinda la libertad de experimentar con materiales, formas, siluetas y otros elementos poco convencionales. Permite explorar territorios inusuales y desafiar las normas establecidas en el mundo de la moda.

La arquitectura también ha influido en el diseño de moda *Avant-Garde*, dando lugar a prendas con estructuras exageradas. Estas creaciones desafían la portabilidad y la comercialización de la ropa, buscando crear espacio y volumen utilizando materiales planos bidimensionales de diversos tamaños. Esto aporta texturas, formas y volumen a las prendas, generando interés en el espectador y desafiando las ideas convencionales de proporción y forma en la indumentaria.

En la indumentaria *Avant-Garde*, muchos diseñadores buscan inspiración en la arquitectura. A diferencia de épocas anteriores en las que la moda y la arquitectura se correspondían de manera oscura, los diseñadores de vanguardia están desdibujando la línea entre la moda y la arquitectura (Ho, 2021, p.1).

Por ejemplo, el diseñador japonés Yohji Yamamoto ha creado prendas que establecen una conexión entre la moda y la arquitectura, planteando que el volumen de un vestido guarda relación con el espacio. Esta relación se presenta como un vínculo significativo entre ambos campos, y proporciona un modelo para comprender la interacción entre ellos, teniendo en cuenta el tejido, el espacio, la forma y la textura. Las creaciones de Yamamoto son impactantes y, en ocasiones, se acercan más al ámbito de la arquitectura que al de la moda tradicional.

Figura 29. *Diseño arquitectónico de Yohji Yamamoto*

Nota. De Yamamoto, (1991).

1.2.- Diseño de indumentaria

El diseño de indumentaria es una disciplina creativa que se enfoca en la creación de prendas de vestir y accesorios. Los diseñadores de indumentaria combinan su conocimiento técnico con su visión artística para desarrollar colecciones únicas y expresivas. Son artistas que utilizan telas, colores, texturas y formas para transmitir emociones y contar historias a través de la moda, su trabajo va más allá de la simple confección de prendas, ya que también deben considerar aspectos como la funcionalidad, el confort y la estética en sus diseños.

Además, los diseñadores de indumentaria deben estar al tanto de los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de fabricación para innovar en sus creaciones, también deben tener en cuenta el mercado y las necesidades y deseos del consumidor, buscando equilibrar su visión artística con la viabilidad comercial. Su trabajo no solo tiene un impacto en la moda, sino también en la forma en que nos expresamos y nos relacionamos con la ropa que vestimos.

La búsqueda de nuevas ideas y enfoques en el diseño de indumentaria implica explorar el territorio de la innovación y del diseño conceptual, donde las prendas de vestir se conciben como obras de arte y medios de expresión más allá de su función práctica. La innovación en el diseño de indumentaria implica romper las barreras establecidas, experimentar con nuevos materiales, técnicas de construcción y formas, mientras que el diseño de indumentaria conceptual se centra en desafiar las convenciones y explorar ideas audaces y provocativas. Ambos temas buscan ampliar los límites del diseño de indumentaria y abrir nuevas posibilidades creativas, permitiendo que la moda se convierta en una forma de comunicación y expresión personal más allá de la mera utilidad. Al fusionar la innovación en el diseño de indumentaria con el enfoque conceptual, los diseñadores pueden crear piezas únicas y emocionantes que desafían las normas establecidas y generar una conexión más profunda con el espectador.

1.2.1.- Innovación en el diseño de indumentaria

La innovación es una fuerza impulsora en el campo del diseño de ropa, ya que busca empujar los límites y desafiar las normas estéticas establecidas. En el diseño de ropa, existen numerosas formas de innovación que han transformado la industria.

La innovación en la industria de la moda ha sido durante mucho tiempo la esencia del mercado de la moda, con nuevas ideas y tendencias en desarrollo a menudo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un aumento en las ideas innovadoras que están cambiando la naturaleza misma de la industria de la moda (Delhi, 2022, p.2).

Estas son algunas de las ideas más innovadoras que actualmente están dando forma al futuro de la moda:

-Tecnología de la moda: La aplicación de tecnología en el diseño de ropa ha dado lugar a soluciones innovadoras en áreas como la fabricación, el diseño y la venta de prendas. La impresión 3D, la prueba virtual de prendas y las telas inteligentes son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología está transformando la moda.

-Materiales sostenibles: Con la creciente conciencia sobre los impactos negativos de la moda rápida en el medio ambiente, muchos diseñadores están buscando formas de crear prendas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El uso de materiales reciclados, la incorporación de purpurina biodegradable y la exploración de tejidos hechos a partir de algas o fibras de naranja son algunos ejemplos de innovación en este ámbito.

-Inteligencia artificial: La inteligencia artificial ha encontrado su lugar en la industria de la moda, ayudando a predecir tendencias, mejorar la gestión de la cadena de suministro y personalizar la experiencia de compra. A través del análisis de datos y algoritmos sofisticados, la inteligencia artificial ofrece información valiosa para las marcas de moda.

- Personalización: La personalización se ha convertido en una tendencia importante en la moda, y muchas marcas ofrecen opciones personalizadas para sus clientes. Mediante el uso de software de modelado 3D y tecnologías sin costuras, se pueden crear prendas personalizadas de manera eficiente. Además, la interconexión de diseños circulares, modelos minoristas y tecnologías de reciclaje permite una mayor personalización y sostenibilidad.

La innovación en el diseño de ropa se trata de crear algo nuevo y único que desafíe el statu quo. Este enfoque en la innovación impulsa la industria de la moda, llevándola hacia nuevas direcciones y creando oportunidades para la creatividad y la expresión individual. Desde el uso de tecnología vanguardista hasta la adopción de prácticas sostenibles, la innovación continúa remodelando la forma en que entendemos y experimentamos la moda.

La selección de materiales desempeña un papel fundamental en la innovación de la moda. Algunos diseñadores, como Walter Van Beirendonck, han optado por materiales poco convencionales en sus creaciones, como el PET, mientras que Paco Rabanne ha utilizado el Rhodoid, un plástico de acetato de celulosa. En la década de 1970, Krizia destacó por emplear materiales como el caucho, el corcho y la piel de anguila en sus diseños. Un ejemplo de ello es una chaqueta con tonos metálicos dorados y cobrizos, que presentaba una forma andrógina, complementada por mangas curvilíneas que le daban un toque femenino. Además, los tejidos de nailon y poliéster hacían que la

prenda fuera ligera y cómoda de llevar. Estas elecciones de materiales no convencionales, así como la combinación de texturas y colores, reflejan la originalidad y la creatividad en el diseño de moda, siendo un ejemplo claro de innovación en la confección de prendas.

Figura 30. *Diseños espaciales de Paco Rabanne*

Nota. De Rabanne, (1996).

Se aprecian dos diseños de Paco Rabanne, a la derecha, se encuentra un tutú espacial, mientras que a la izquierda se presenta un traje adornado con lentejuelas en forma de estrellas. Estas creaciones formaron parte de la colección de alta costura Otoño-Invierno 1996-1997, presentada en París el 10 de julio. Ambos diseños están confeccionados en metal plateado y PVC, lo que les confiere un aspecto futurista y vanguardista. Estas prendas reflejan la innovación y la creatividad característica de Paco Rabanne en el mundo de la moda.

Otra forma de innovación en el diseño de indumentaria es a través de la incorporación de elementos conceptuales y narrativas. Los diseñadores exploran temas sociales, políticos y culturales en sus creaciones, utilizando la moda como medio de expresión y crítica.

El diseño de indumentaria es un terreno de exploración y aventura en estilos poco convencionales dentro de la moda. Los diseñadores constantemente rompen barreras y límites. Innovar no se trata solo de la belleza estética, sino también de generar un diálogo y abrir una conversación con la nueva generación.

1.2.2.- Diseño de indumentaria conceptual

El diseño de indumentaria conceptual es la creación de prendas que van más allá de la moda tradicional y exploran ideas artísticas y conceptuales. Se trata de ampliar los límites del diseño de ropa tradicional centrándose en la narración, el simbolismo y los conceptos abstractos en lugar de la practicidad o la viabilidad comercial. El diseño conceptual de la ropa a menudo desdibuja la línea entre la moda y el arte, y las prendas sirven como medio para expresar ideas, emociones y comentarios culturales.

Los diseñadores buscan evocar un concepto o mensaje específico a través de sus creaciones. Pueden inspirarse en diversas fuentes, como movimientos artísticos, eventos históricos, problemas sociales o experiencias personales. El énfasis está en crear prendas visualmente llamativas y que inviten a la reflexión que desafíen las nociones convencionales de la moda.

La “ubicación” para comunicar prendas y conceptos de moda se ha movido cada vez más allá de los confines de la pasarela, el espacio de la tienda tradicional y la página impresa. El trabajo de los diseñadores ahora se comunica a través y dentro de una variedad de medios: películas de moda, animación, la industria de la música, fotografía artística, ilustración de moda y gráficos de moda, espacio virtual, performance, espacio curado y la galería de arte (Bugg, 2009, p.3).

Si bien es posible que la ropa conceptual no esté diseñada para el uso diario, sirve como un catalizador importante para la creatividad y la exploración artística dentro de la industria de la moda. Provoca diálogo y empuja los límites de lo que se considera “moda”, invitando a los espectadores y usuarios a involucrarse con la moda en un nivel más profundo y cuestionar las nociones preconcebidas de estilo y belleza.

Figura 31. Diseño de Alexander McQueen

Nota. De McQueen, (1999).

El diseño de indumentaria conceptual está estrechamente vinculado al movimiento *Avant-Garde* en la moda. Los diseñadores *Avant-Garde* son reconocidos por crear prendas que desafían las formas tradicionales y amplían nuestra percepción de la moda. Utilizan materiales no convencionales, técnicas deconstruidas y enfoques alternativos para generar diseños únicos e innovadores.

“Conceptual y *Avant-Garde* son generalmente términos intercambiables en la moda, aunque ambos se usan menos ahora que antes. Describen prendas que levantan cejas y preguntas, y amplían nuestra percepción de la ropa” (Mallon, 2019, p.1).

CAPÍTULO 1: Contextualización

La moda conceptual, a menudo utilizada como sinónimo de *Avant-Garde*, se caracteriza por su enfoque en la expresión creativa y la libertad, en contraposición a la producción masiva y los estándares convencionales de belleza.

“Los diseñadores de tales piezas generalmente no están interesados en la producción en masa, la escalabilidad, los estándares convencionales de belleza, sino que se enfocan en la deconstrucción, los materiales alternativos, la tecnología y la libertad de expresión creativa” (Mallon, 2019, p.1).

El diseño de vestuario conceptual se encuentra frecuentemente en el teatro, el cine y las artes escénicas, donde los trajes juegan un papel fundamental en la narrativa y el desarrollo de los personajes. Estos trajes suelen ser escultóricos y visualmente impactantes, más allá de ser prácticos o funcionales. Pueden incorporar materiales inusuales, como metal, plástico o papel, y están diseñados para ser utilizados de formas no convencionales.

Figura 32. *Vestido con aerosol*

Nota. De Coperni, (2022).

El diseño de vestuario conceptual es una evolución natural del movimiento *Avant-Garde* en la moda, ya que ambos buscan trascender los límites de lo que se considera moda y ampliar nuestra percepción de la indumentaria.

La moda conceptual se aleja de la producción en masa y los estándares convencionales de belleza, priorizando la expresión creativa y la libertad. Los diseños escultóricos, visualmente impactantes y a veces no convencionales, buscan ampliar nuestra percepción de la moda y desafiar los límites tradicionales de la indumentaria.

Figura 33. *Exposición El arte de lo intermedio*

Nota. De Kawakubo, (2017).

En definitiva, el diseño de vestuario conceptual refleja la capacidad de la moda para ser un medio artístico y expresivo, y su influencia se extiende más allá de las pasarelas, dejando una huella duradera en el mundo del arte y el diseño. Es un recordatorio de que la moda no solo es ropa, sino también una forma de comunicación y una manifestación creativa.

CAPÍTULO 2

2.- PLANIFICACIÓN

2.1.- Definición de usuario

El proyecto vestimentario están dirigido a aquellos que aprecian la moda y desean expresarse, buscan prendas que les permitan sentirse libres, destacar y diferenciarse de los demás, logrando una declaración de rebeldía en la moda.

Este tipo de indumentaria está orientada a un público joven, que incluye tanto adolescentes como adultos jóvenes. Se dirige a personas creativas, artísticas o con una afinidad por el arte, ya que muchos de estos diseños, se exhiben en museos de arte. Además, estas prendas pueden ser atractivas para aquellos que desean mostrar su personalidad a través de su estilo, como aquellos involucrados en diversas industrias como la música, el entretenimiento o el arte en general. El *Avant-Garde* alienta a las personas a expresarse y a diferenciarse a través de estilos personales que forman parte de su imagen distintiva.

La indumentaria *Avant-Garde* se dirige a personas que buscan algo diferente e innovador en términos de conceptos y percepciones que puedan encontrar en las prendas. Estos clientes buscan traspasar y romper los límites y normas establecidas por la moda convencional. Son personas abiertas a nuevas ideas y dispuestas a correr riesgos en sus elecciones de diseño.

El estilo *Avant-Garde* se caracteriza por su naturaleza experimental y su rechazo a los valores y convenciones tradicionales. Por lo tanto, sus seguidores son considerados personas sin límites a la hora de vestir, ya que se sienten más seguros y cómodos vistiendo prendas que representen quiénes son y lo que desean transmitir, en lugar de seguir las tendencias impuestas por el sistema de la moda. Además, esta moda también se dirige a personas vanguardistas que buscan alzar su voz en favor de una causa o motivo.

2.2.- Definición del programa/brief

2.2.1.- Descripción del proyecto

Es un proyecto de indumentaria *Avant-Garde* que toma el arte como punto de partida para su aplicación en el campo del diseño de la moda en Ecuador. Se constituye como una plataforma para que los diseñadores exploren nuevas ideas y experimenten con materiales y técnicas no convencionales.

Con este proyecto se pretende promover la industria de la moda del país a escala mundial, atrayendo la atención de entusiastas de la moda y profesionales de la industria de todo el mundo. Lo que podría conducir a nuevas oportunidades comerciales, un aumento del turismo y un impulso a la economía local.

2.2.2.- Antecedentes

El *Avant-Garde* es un movimiento del arte que puede ser aplicado en el campo de la moda que supera los límites del diseño convencional y desafía las normas tradicionales. En los últimos años, ha habido un creciente interés en la moda *Avant-Garde* en todo el mundo, como muchos diseñadores y casas de moda que incorporan elementos de vanguardia en sus colecciones.

Ecuador es un país con un rico patrimonio cultural, conocido por sus vibrantes comunidades indígenas, impresionantes paisajes y diversas artes y artesanías. Sin embargo, la industria de la moda en Ecuador se ha centrado tradicionalmente en diseños convencionales y ha tardado en adoptar estilos de vanguardia. Proponer indumentaria *Avant-Garde* en Ecuador ofrecería una oportunidad única para mostrar la creatividad y el talento del país en la industria de la moda.

2.2.3.- Objetivos del Proyecto

Objetivo General

- Diseñar una colección de indumentaria *Avant-Garde* a partir de la aplicación de una metodología creada por el autor.

Objetivos específicos

- Crear una metodología que sea aplicada en el proceso creativo del desarrollo de la colección.
- Generar propuestas a partir de la metodología aplicada en el proceso creativo.
- Producir una colección de moda *Avant-Garde*.

2.2.4.- Concepto

La colección "Fisuras Envolventes" está inspirada en el poderoso poema anticolonialista "Boletín y Elegía de las Mitas" del escritor ecuatoriano César Dávila Andrade. Esta obra poética, que narra las duras condiciones de trabajo de los indígenas durante la época colonial, se convierte en la fuente de inspiración para una propuesta de indumentaria *Avant-Garde* que busca transmitir un mensaje de fuerza, dignidad y resistencia.

Los colores principales de la colección serán el rojo, el negro y el crudo de fibras naturales. El rojo simboliza la pasión y el coraje de los pueblos originarios frente a la opresión colonial. El negro representa la lucha y la oscuridad de ese período histórico, mientras que el crudo evoca la conexión con la tierra y la ancestralidad.

Las prendas de la colección “Fisuras Envolventes” presentarán siluetas y cortes vanguardistas, desafiando las convenciones tradicionales de la moda. Se utilizarán tejidos y texturas innovadoras que evocan las duras condiciones de trabajo de los mitayos bajo el sistema de “La mita”, un sistema de trabajo obligatorio impuesto por los españoles a los pueblos indígenas.

Esta colección de indumentaria propuesta es considerada *Avant-Garde* debido a su enfoque innovador y disruptivo en el ámbito de la moda; los diseños de la colección se basan en una metodología vanguardista creada específicamente para este propósito.

Es una colección que busca generar conciencia sobre la historia y el legado de lucha de los pueblos indígenas, así como invitar a la reflexión sobre el impacto del colonialismo en nuestras sociedades.

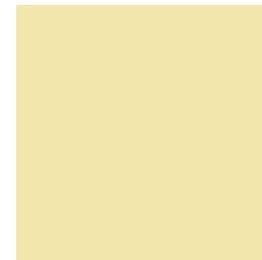
2.2.5.- Mensaje

Transmitir un mensaje de empoderamiento, resiliencia y orgullo cultural. Al estar inspirada en el poema anticolonialista “Boletín y Elegía de las Mitas”, la colección busca crear conciencia sobre la historia y el legado de lucha de los pueblos indígenas frente a la opresión colonial. A través de la indumentaria *Avant-Garde* y la combinación de elementos tradicionales y contemporáneos, se busca mostrar la fuerza y la dignidad de los pueblos originarios.

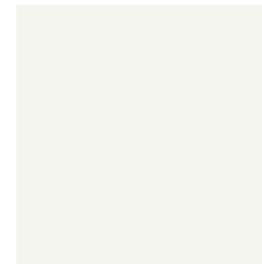
El mensaje detrás de esta colección es el de resistencia frente a la injusticia, la valoración de la diversidad cultural y la afirmación de la identidad. Invita a reflexionar sobre el impacto del colonialismo en nuestras sociedades y promueve el reconocimiento y el respeto hacia las culturas indígenas. Enalteciendo la historia y la lucha de los pueblos indígenas, inspirando a otros a valorar su propia herencia cultural y a abrazar la diversidad como una fortaleza.

2.2.6.- Cromática

- Marfil: Pantone 7499C

- Blanco: Pantone 11-0601 TCX

- Rojo: Pantone 201 C

- Negro: Pantone 6C

2.2.7.- Materiales y tecnologías aplicadas

Tabla 1. *Materiales y tecnologías aplicadas*

Materiales	Tecnologías aplicadas
Materiales en crudo sometidos para generar nuevas texturas	Deconstrucción de formas
Bases textiles de tejido plano	Anudados
Pintura textiles en diferentes tonos de rojo	Manipulación textil
Lana	Perforaciones
Cordones de yute y sintéticos	Desgastado

Nota. De elaboración propia, (2023).

Se ha seleccionado estos materiales y tecnologías para la concreción de la colección de indumentaria *Avant-Garde*, ya que tienen un enfoque innovador y experimental en el campo de la moda.

- Materiales en crudo serán manipulados de forma creativa para crear texturas únicas.
- Bases textiles de tejido plano se utilizarán como base de patrones, estructuras y técnicas de construcción.
- Pintura textil será aplicada en diferentes tonos de rojo para añadir una dimensión artística y expresiva a la colección.
- Lana para explorar nuevas técnicas de manipulación y creación de texturas.
- Cordones de yute y sintéticos se pretende aportar una estética interesante y una textura inusual, añadiendo un toque distintivo y experimental a la colección.
- Deconstrucción de formas, anudados, manipulación textil, perforaciones y desgastado, permite la exploración de nuevas siluetas, texturas y estilos.

2.2.8.- Constantes y variables

Tabla 2. Constantes y variables

Constantes	Variables
Colores Neutros	Color sangre toro
Formas orgánicas	Desgastado
Manipulación textil	Volúmenes
Bases textiles con texturas	Anudados
Deconstrucción de formas	Cordones de Yute

Nota. De elaboración propia, (2023).

2.2.9.- Etapas

Tabla 3. Etapas

Nota. De elaboración propia, (2023).

2.3.- Estrategias creativas

2.3.1.- Fragmentos de inspiración

Figura 34. Boletín y Elegía de las Mitas

2.2.10.- Presupuesto

Para el desarrollo de la colección propuesta en el mercado, se debe tener en cuenta su presupuesto:

Diseñador: Desde el inicio del proceso creativo, empezando por la ideación hasta la concreción final, tomando en cuenta el dinero y el tiempo invertido (\$300 aprox).

Materia prima: Herramientas para el desarrollo de diferentes técnicas textiles, maquinaria empleada en la concreción de las prendas de vestir, telas e insumos (\$100 aprox).

Producción: Horas de trabajo y servicios que se ha empleado en cada proceso (\$200 aprox).

Puesta en escena: Presentación de las propuestas concretadas, en la que incluye la ambientación del lugar, maquillaje y peinado de las(os) modelos, organización (\$150 aprox). Se estima que para el desarrollo de esta colección se ha utilizado un aproximado de \$750 dólares.

Nota. De Andrade, (1958).

2.3.2.- Palabras Clave

Figura 35. Palabras clave

Nota. De elaboración propia, (2023).

2.3.3.- Conceptos a desarrollar a partir de la inspiración

Figura 36. *Conceptos a desarrollar*

Nota. De elaboración propia, (2023).

2.4.- Metodología *Avant-Garde*

2.4.1.- Creación de una metodología *Avant-Garde*

La metodología planteada para diseñar indumentaria *Avant-Garde* se basa en una profunda investigación del movimiento *Avant-Garde*, la identificación de principios clave y la utilización de materiales y técnicas innovadoras. Esta metodología permite crear prendas vanguardistas que desafían las normas establecidas y capturan el espíritu del movimiento *Avant-Garde* en el contexto moderno.

De acuerdo a Greenberg (1989), en su texto *Arte y Cultura*, el movimiento *Avant-Garde* encuentra su inspiración en el entorno en el que el artista se desenvuelve, como los espacios, las superficies, las formas y los colores. Su principal preocupación radica en inventar y organizar estos elementos de manera novedosa y emocionante. Además, los poetas y artistas que forman parte de este movimiento se enfocan en el esfuerzo por crear arte y en los momentos de transformación artística, más que en la experiencia de convertirse en arte.

De acuerdo a Bürger (1989), el *Avant -Garde* se conformaba por un conjunto de artistas, escritores y pensadores que aspiraban a desafiar las normas y convenciones establecidas en el arte y la cultura. Su propósito era forjar nuevas formas de expresión que reflejaran de manera más auténtica el mundo moderno y sus complejidades sociales y políticas. La vanguardia se distingue por su enfoque experimental e innovador, así como por su compromiso con la transformación social y política.

Según Bocov (2021), en la Escuela de Diseño VKhute-mas de Rusia, se combinaron los principios constructivista con el enfoque *Avant-Garde* en la educación artística. El objetivo era proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para que asumieran el control de su aprendizaje. Valorando el conocimiento previo de cada estudiante, se buscaba formar artistas en las bellas artes y convertirlos en agentes de cambio social y vanguardia artística. Esto implicaba desafiar las normas establecidas, experimentar con nuevas formas de expresión y contribuir al avance cultural y social de la época.

La Escuela VKhute-mas logró una fusión de nuevos conceptos en el arte al vincular la investigación y la técnica en el proceso creativo. Su objetivo era formar a los artistas como “constructores” de arte utilitario con implicaciones sociales. En el contexto de VKhute-mas, el método *Avant-Garde* se basaba en varios procesos clave.

En primer lugar, se centraba en la experimentación y la innovación durante el proceso creativo, animando a los artistas a explorar nuevas ideas y enfoques. Además, se rechazaban las formas y técnicas tradicionales, dando prioridad a los nuevos conceptos en el arte.

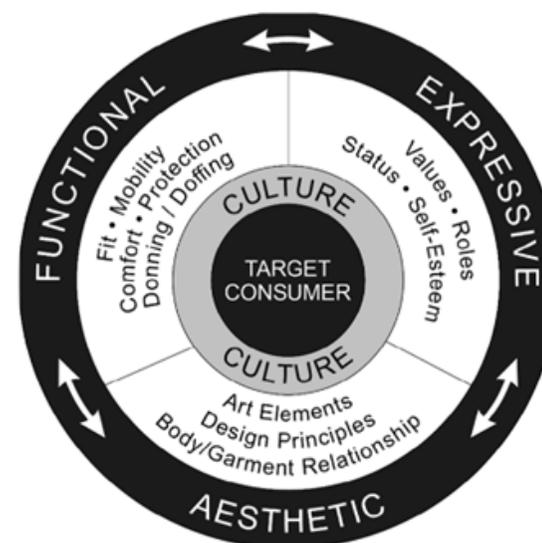
Asimismo, se enfatizaba la importancia de vincular la investigación y la técnica en el proceso creativo. Los artistas eran entrenados en el campo de las bellas artes, adquiriendo habilidades técnicas y conocimientos teóricos para expandir sus posibilidades creativas.

Un aspecto fundamental era otorgar al artista la misión de ser un catalizador de los cambios sociales y la vanguardia artística. Esta visión implicaba utilizar el arte como una herramienta para provocar transformaciones en la sociedad y promover la evolución cultural.

La metodología presentada para este proyecto combina el método y modelo de la Escuela Vkhutemas al marco conceptual de Lamb y Kallal (FEA) y las características del *Avant-Garde*, con el objetivo de generar una amplia gama de procesos creativos para el diseño de indumentaria altamente innovadora. Esta metodología busca fomentar la experimentación, la originalidad y la vanguardia en la creación de propuestas de diseño de moda.

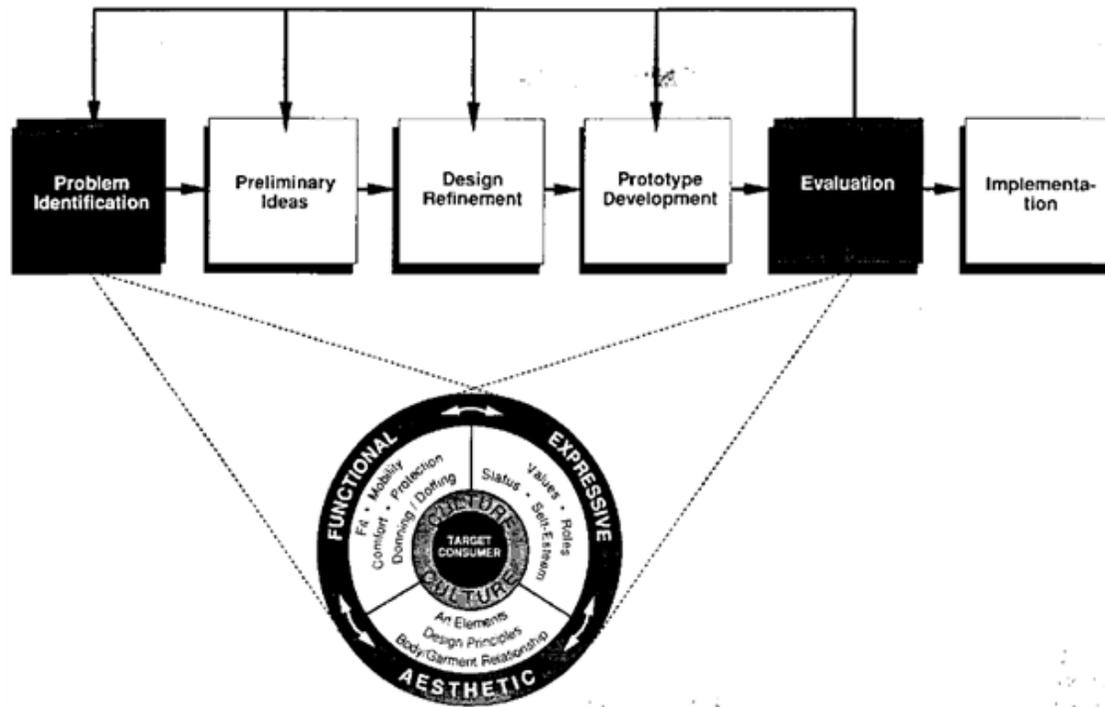
Lamb y Kallal (1992), presenta un enfoque que combina consideraciones funcionales, expresivas y estéticas (FEA) en un marco conceptual para evaluar las necesidades y deseos de los usuarios y desarrollar propuestas de diseño de prendas de vestir. El modelo FEA se utiliza específicamente para diseñar prendas que aborden necesidades especiales dentro de un marco de diseño más amplio. A su vez, este marco de diseño se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. Para los propósitos de esta investigación, se utilizará el método y el modelo mencionados anteriormente y se integrará el método *Avant-Garde* desarrollado por la Escuela VKhute-mas.

Figura 37. Modelo de necesidades del consumidor FEA

Nota. De Lamb & Kallal, (1992).

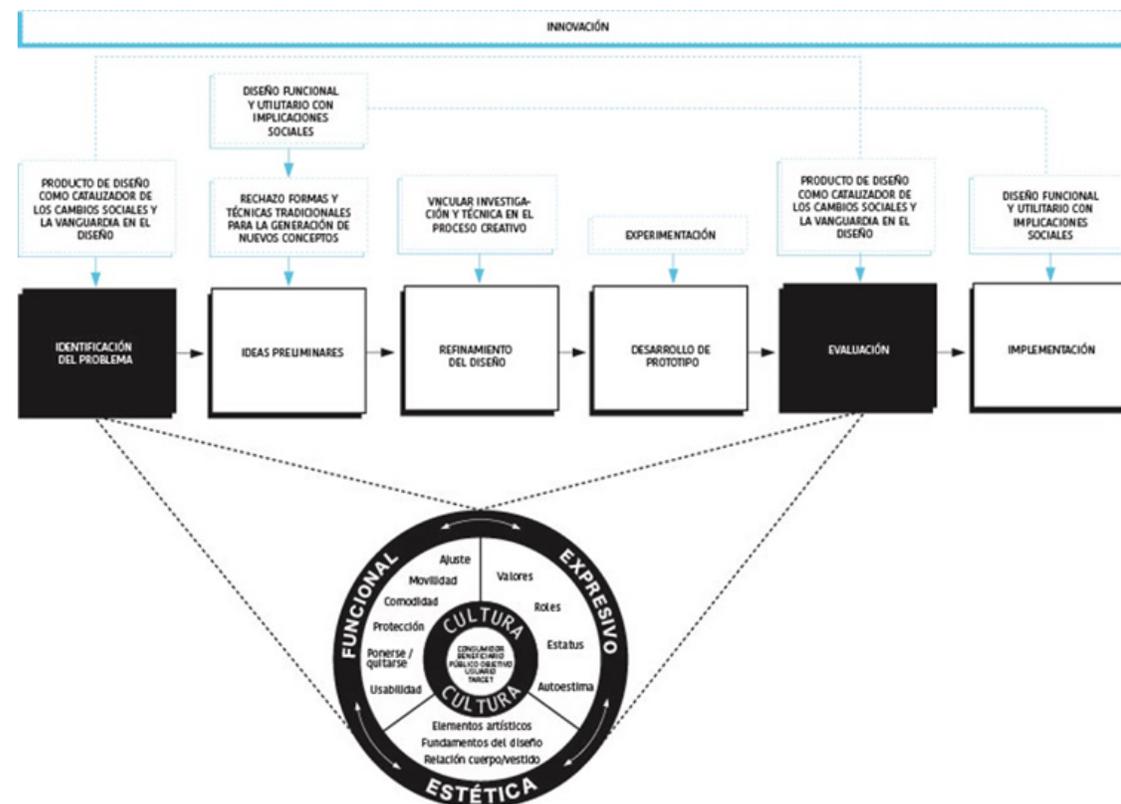
Figura 38. Marco de diseño de prendas de vestir

Nota. De Lamb & Kallal, (1992).

Esto da como resultado el siguiente método a aplicar:

Figura 39. Método a aplicar

Nota. De elaboración propia, (2023).

CAPÍTULO 3

3.- ANTEPROYECTO

3.1.- Ideación

- **Inmersión en el poema y contexto histórico:** El primer paso en nuestro proceso creativo es sumergirnos en el poema "Boletín y elegía de las mitas" y comprender su contenido y contexto histórico. Investigamos los antecedentes de las mitas, un sistema de trabajo forzado utilizado durante la época colonial en América Latina, y exploramos las metáforas y emociones presentes en el poema. Esta inmersión nos permitió capturar la esencia de la resistencia y la opresión en nuestras creaciones con la metodología *Avant-Garde*. Al capturar la esencia de la resistencia y la opresión, fusionamos estos conceptos con los principios de la metodología propuesta.

- **Extracción de elementos clave:** Una vez familiarizados con el poema, identificamos elementos clave que nos inspiraron en el diseño de nuestra colección. Incluyendo símbolos, imágenes, emociones y conceptos presentes en el poema, como la fuerza, la lucha, la identidad cultural y la emancipación. Estos elementos son la base de nuestra narrativa creativa y guían el desarrollo de los diseños. Utilizando nuestra metodología *Avant-Garde*, trascendimos las convenciones de la moda tradicional y exploramos nuevas formas de expresión. Estos elementos clave del poema se convierten en nuestra guía durante el proceso creativo, influyendo en la selección de materiales, las técnicas de construcción y la conceptualización de las prendas. Buscamos transmitir la fuerza y la lucha a través de siluetas innovadoras, el uso inesperado de materiales y la experimentación con técnicas de deconstrucción.

- **Experimentación con formas y texturas:** En la moda *Avant-Garde*, la experimentación con formas, estructuras y texturas es fundamental. Utilizamos la poesía y la rebeldía del poema para crear prendas que desafíen los estándares establecidos. Se exploró siluetas abstractas, volúmenes dramáticos y asimetrías. Se buscó texturas y tejidos deconstruidos que transmitan la resistencia y la historia que queremos contar. A través de estas técnicas, se busca crear diseños no convencionales y disruptivos en base a la metodología *Avant-Garde* creada, que transmitan la esencia de resistencia, liberación y lucha presentes en el poema, además, se exploró técnicas de anudados, perforaciones y desgastado para agregar una dimensión adicional a nuestras creaciones.

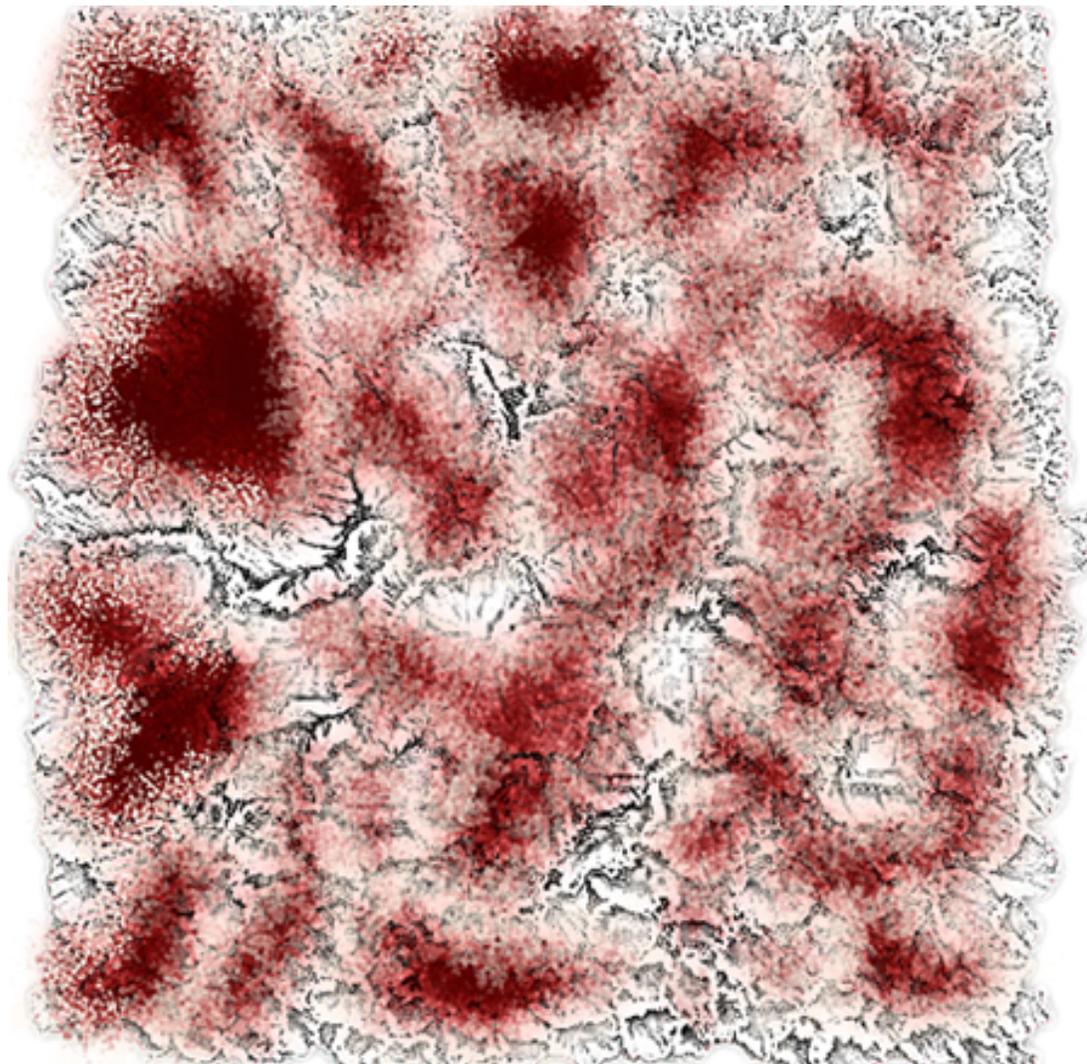
Conclusión: La colección "Fisuras Envolventes" está basada en la poesía y la resistencia, fusionando el arte y la moda para contar una historia poderosa. A través de formas innovadoras, colores vibrantes y texturas, buscaremos desafiar las normas y provocar reflexiones sobre la opresión colonial y la resistencia indígena. Al llevar esta colección a una exposición, esperamos inspirar a otros a valorar y apreciar la diversidad cultural y a cuestionar los sistemas de poder establecidos.

3.2.- Proceso creativo

La extracción de formas y texturas se realiza de manera minuciosa, estudiando detalladamente los fragmentos seleccionados del poema. Se buscó capturar la esencia del sufrimiento, la ira, el dolor y la lucha presentes en el texto, transformando al poema en elementos visuales. Las formas extraídas en líneas curvas representan la fluidez y la fortaleza de los mitas y las formas angulosas reflejan la dureza y el desafío que enfrentaron.

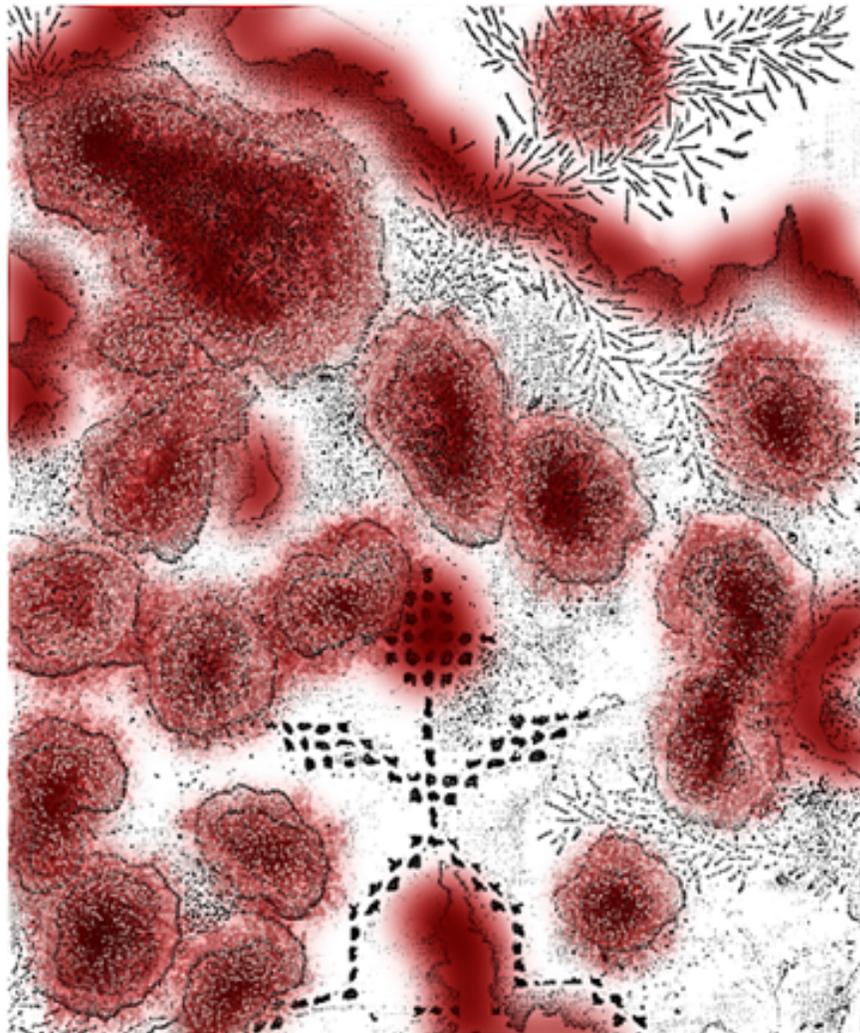
Se presenta a continuación la extracción de formas y texturas:

Figura 41. Extracción de formas y texturas 1

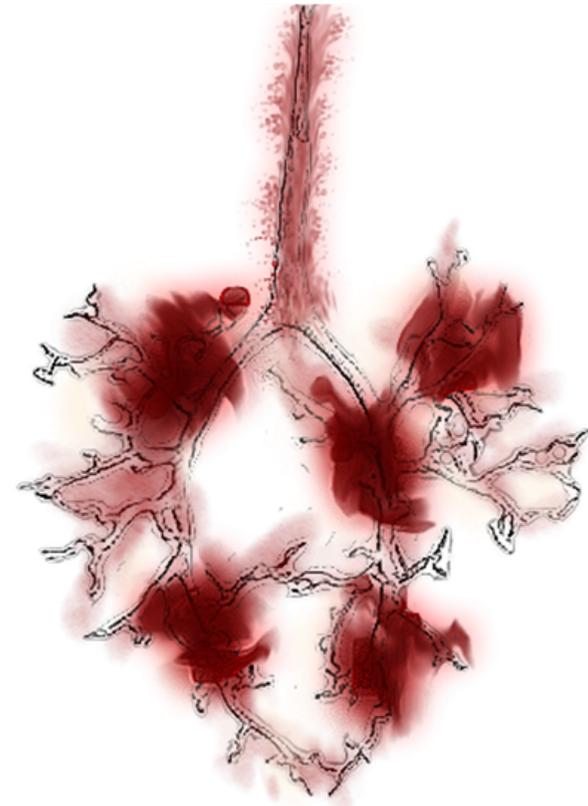
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 42. *Extracción de formas y texturas 2*

Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 43. *Extracción de formas y texturas 3*

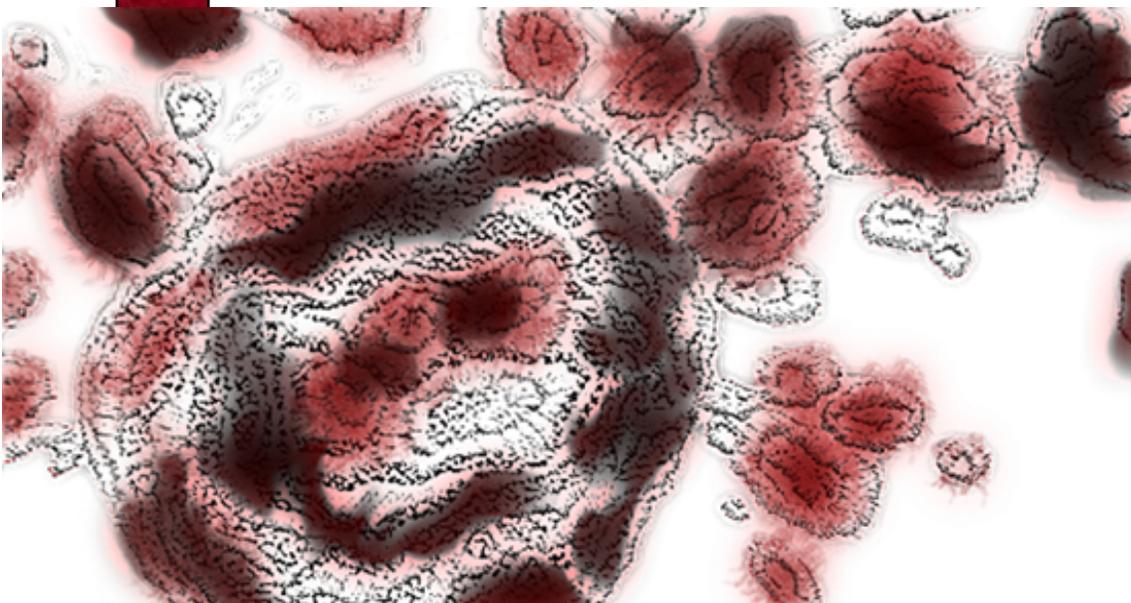
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 44. *Extracción de formas y texturas 4*

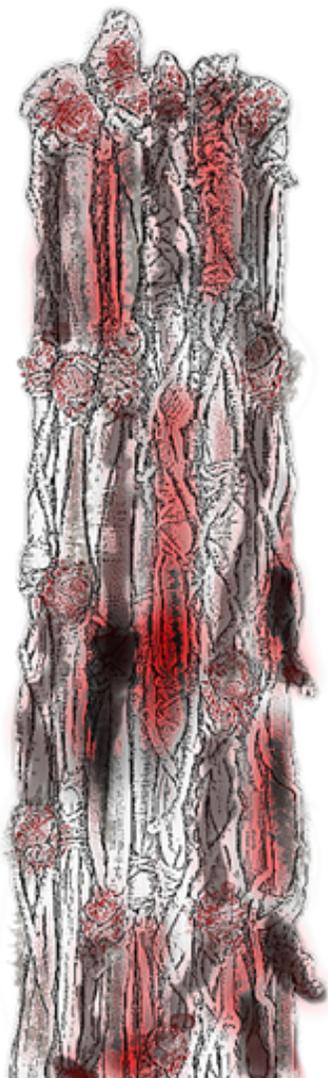
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 45. *Extracción de formas y texturas 5*

Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 46. *Extracción de formas y texturas 7*

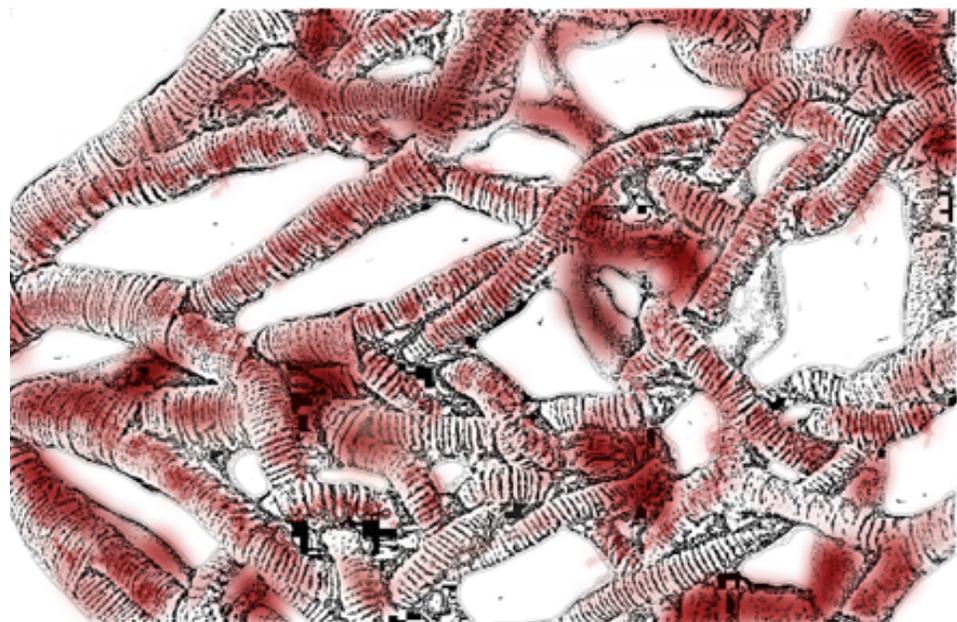
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 47. *Extracción de formas y texturas 6*

Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 48. *Extracción de formas y texturas 8*

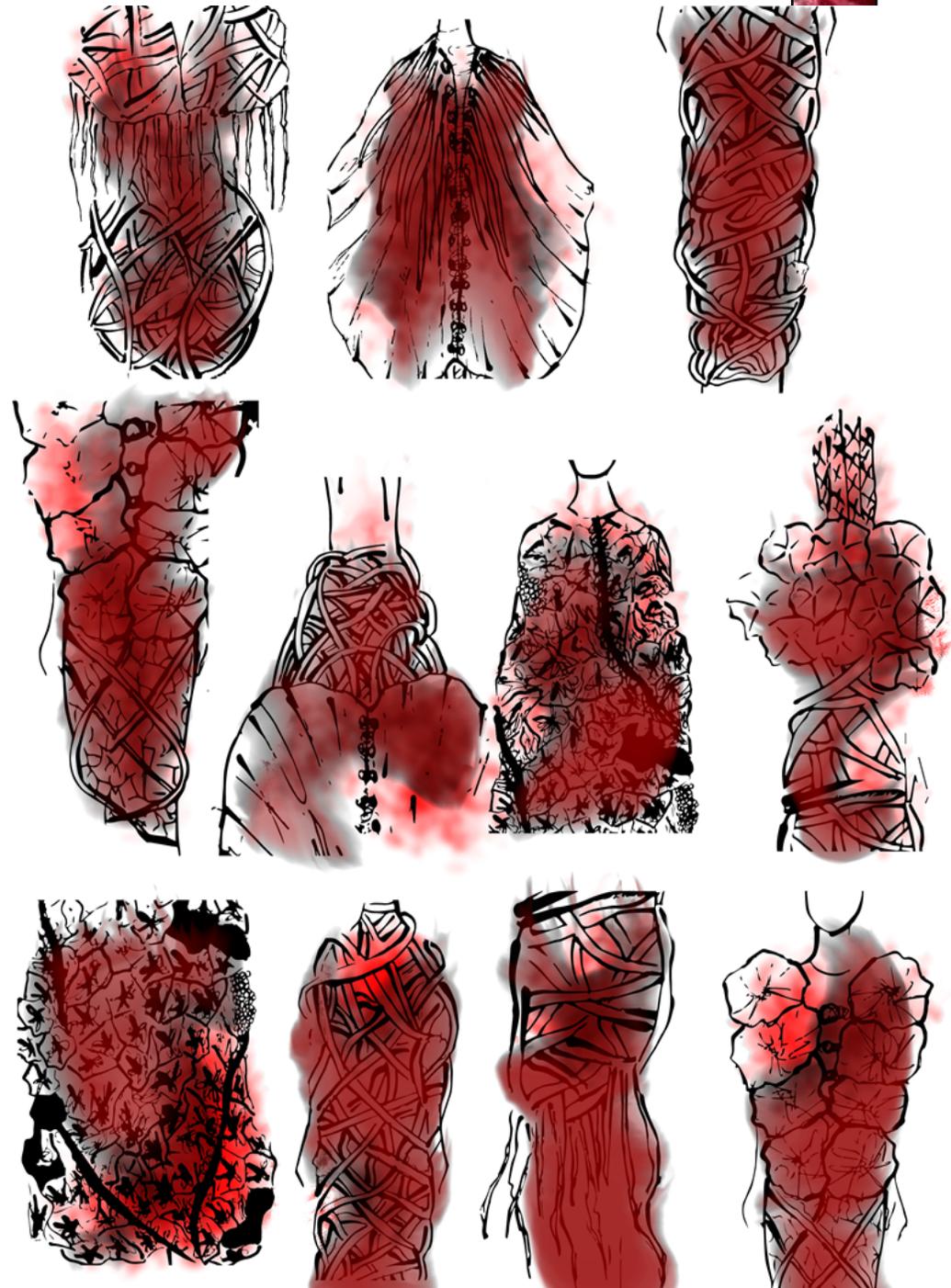
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 49. Bocetación rápida

Se exploraron cortes asimétricos, volúmenes exagerados y estructuras incompletas que desafíen las formas convencionales de la indumentaria. La intención es crear prendas que no solo vistan al cuerpo, sino que lo transformen y lo hagan parte de una experiencia visual y emocional.

3.3.- Bocetación

Se utilizaron las formas extraídas del poema como fuente de inspiración para diseñar siluetas inusuales y vanguardistas. Con el objetivo de romper los esquemas tradicionales, se experimenta audazmente con volúmenes dramáticos, asimetrías, diversas estructuras y cortes sorprendentes. El propósito principal radica en desafiar las convenciones establecidas y crear prendas que transmitan una intensa sensación de rebeldía y transformación. Cada diseño se convierte en una expresión artística que fusiona poesía y moda, brindando una experiencia vanguardista al espectador.

Nota. De elaboración propia, (2023).

CAPÍTULO 4

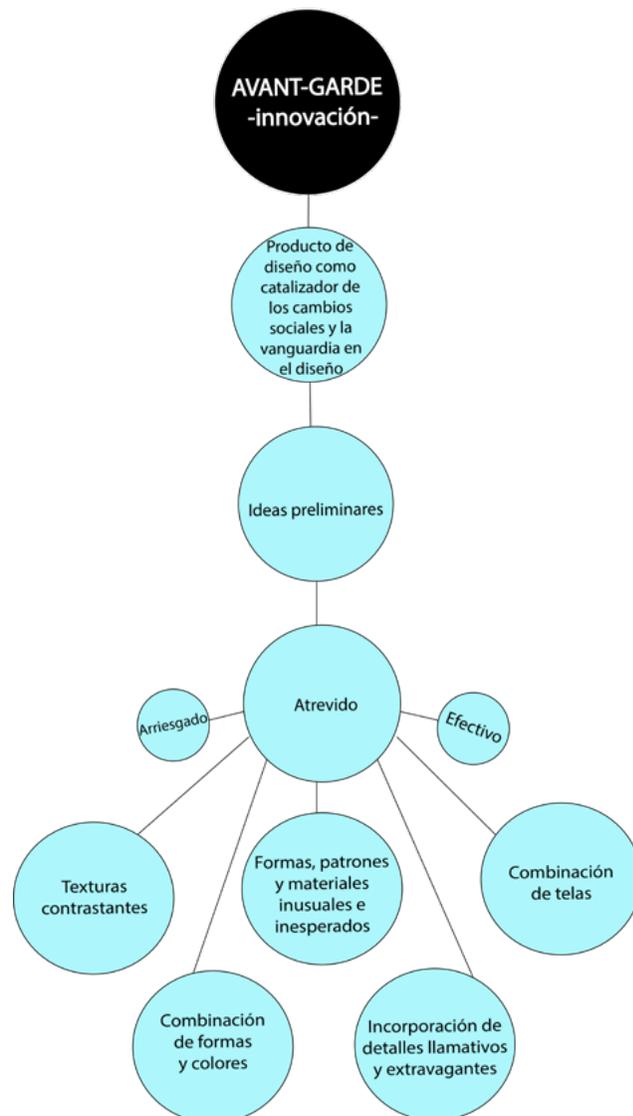
4. - Resultado

4.1.- Diseño Final

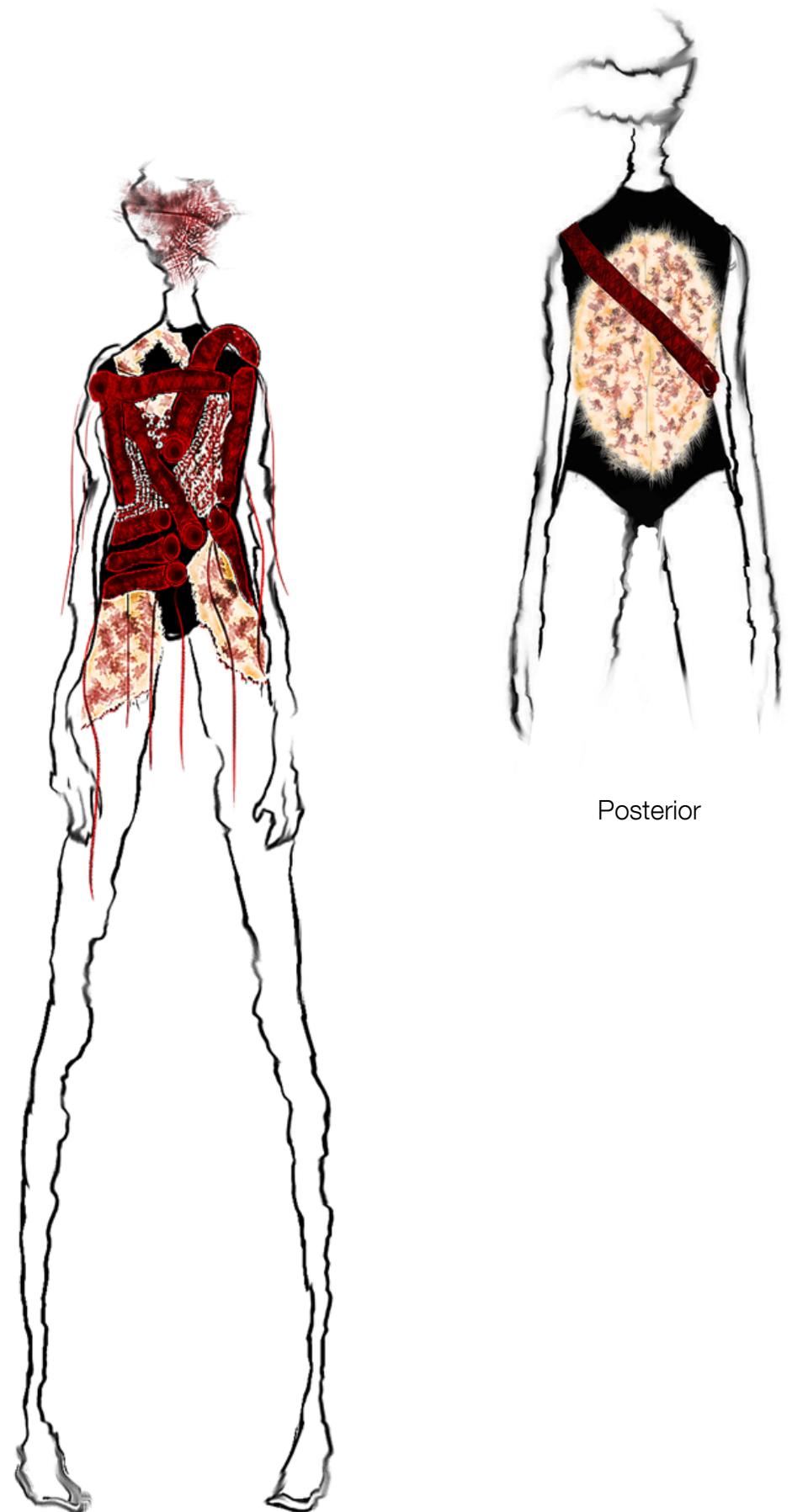
A continuación, se desarrollan los bocetos finales donde se seleccionan la siluetas, formas y texturas desarrolladas anteriormente y se transforman en diseños más detallados para conectar con el movimiento *Avant-Garde* a través de la metodología propuesta en el capítulo 2, una metodología que fomenta la experimentación, deconstrucción y la exploración de nuevas formas y conceptos.

Propuesta 1

Figura 50. Metodología aplicada 1

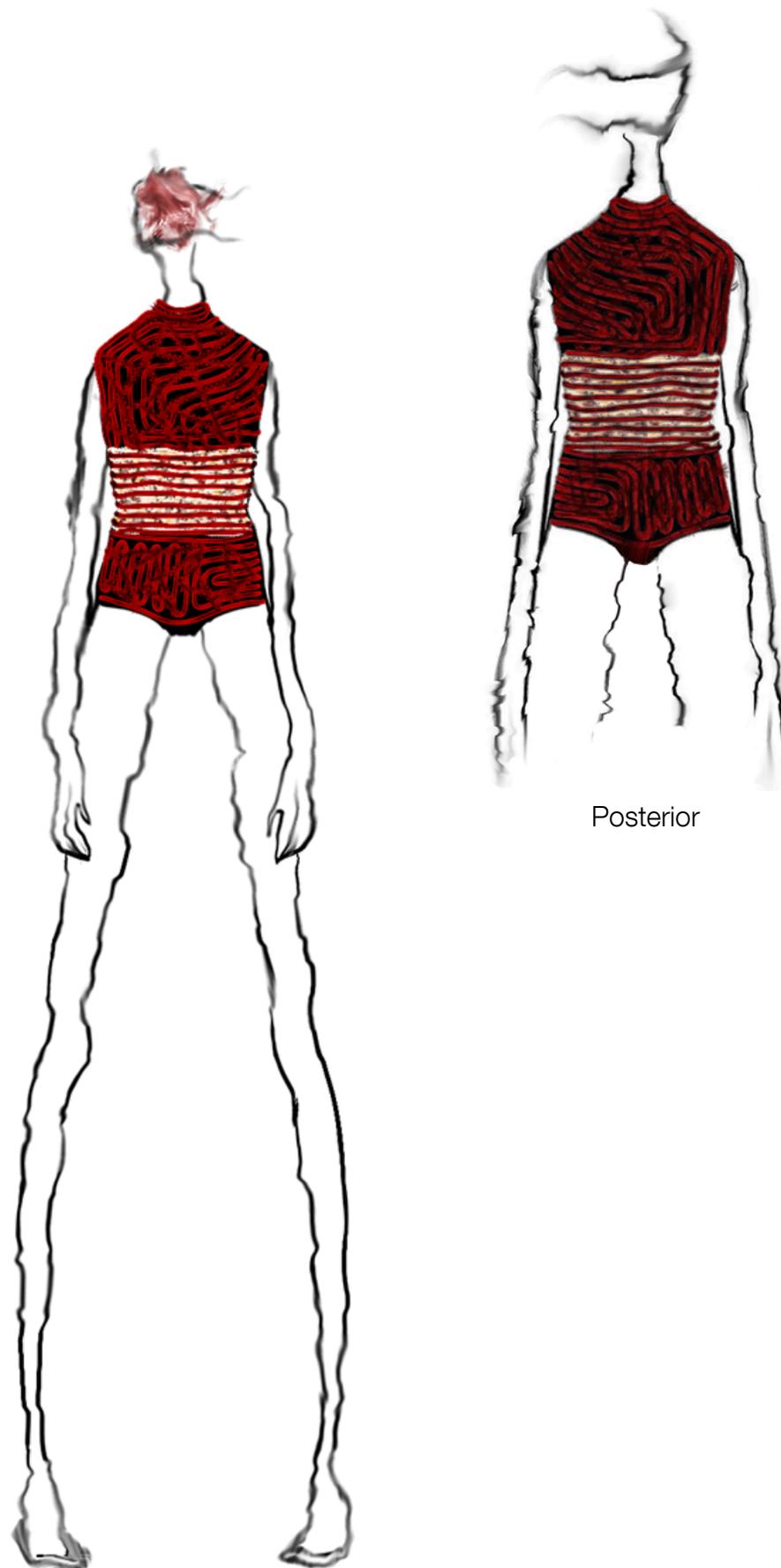
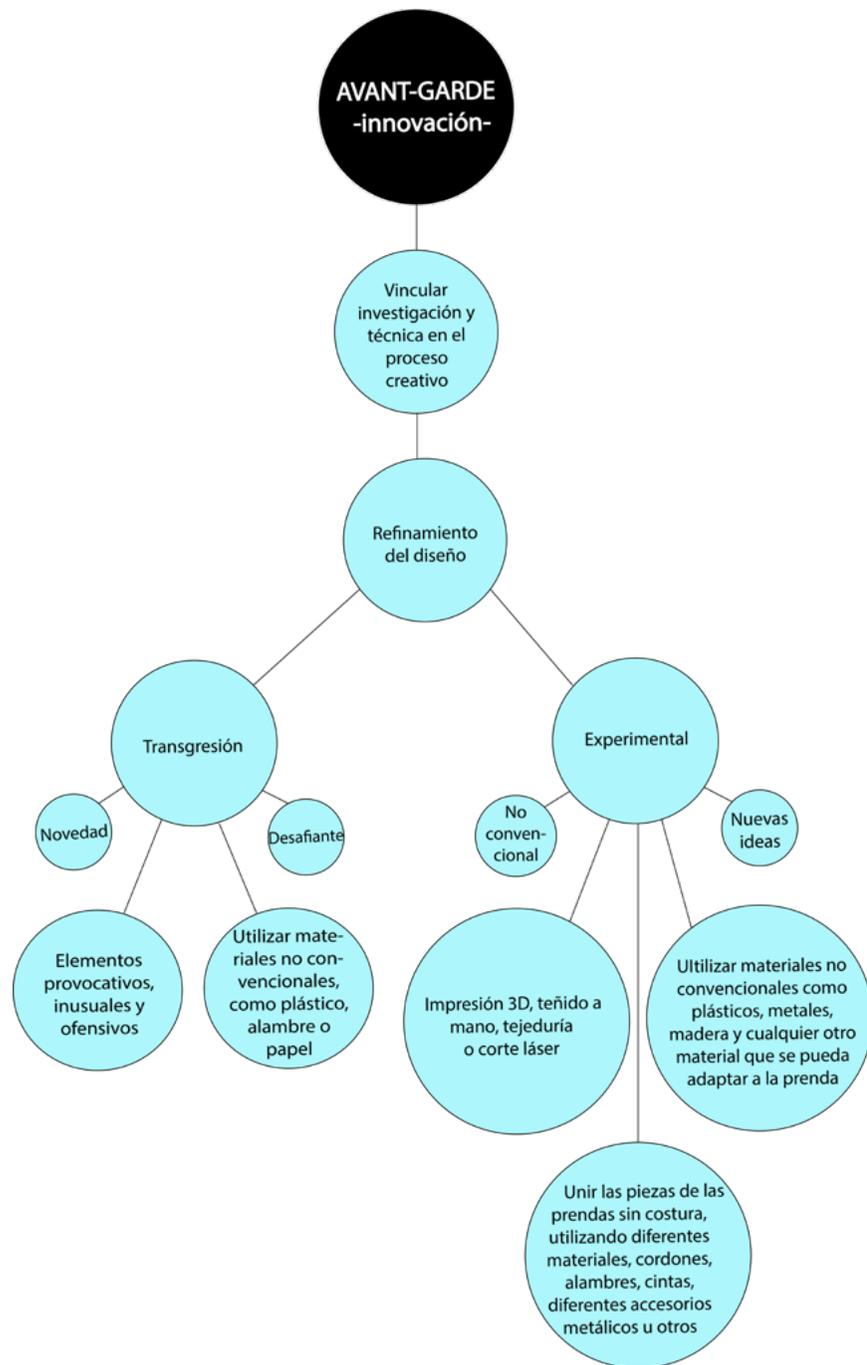
Nota. De elaboración propia, (2023).

Posterior

Propuesta 2

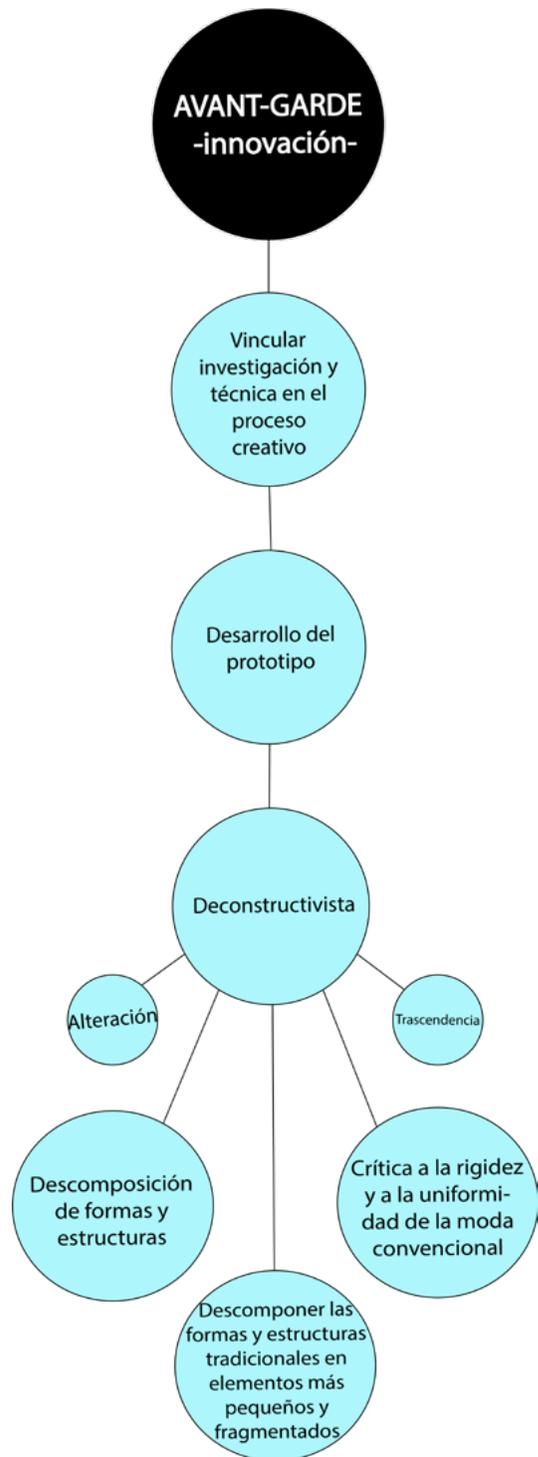
Figura 51. Metodología aplicada 2

Nota. De elaboración propia, (2023).

Propuesta 3

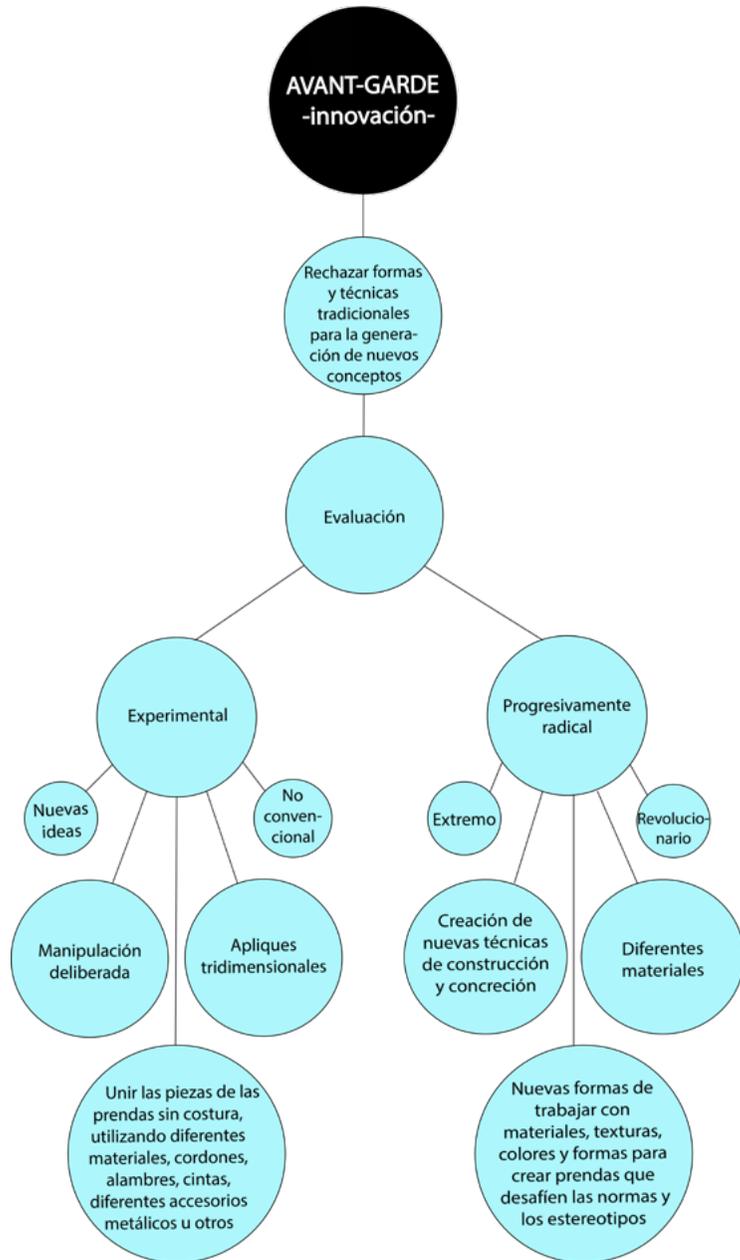
Figura 52. Metodología aplicada 3

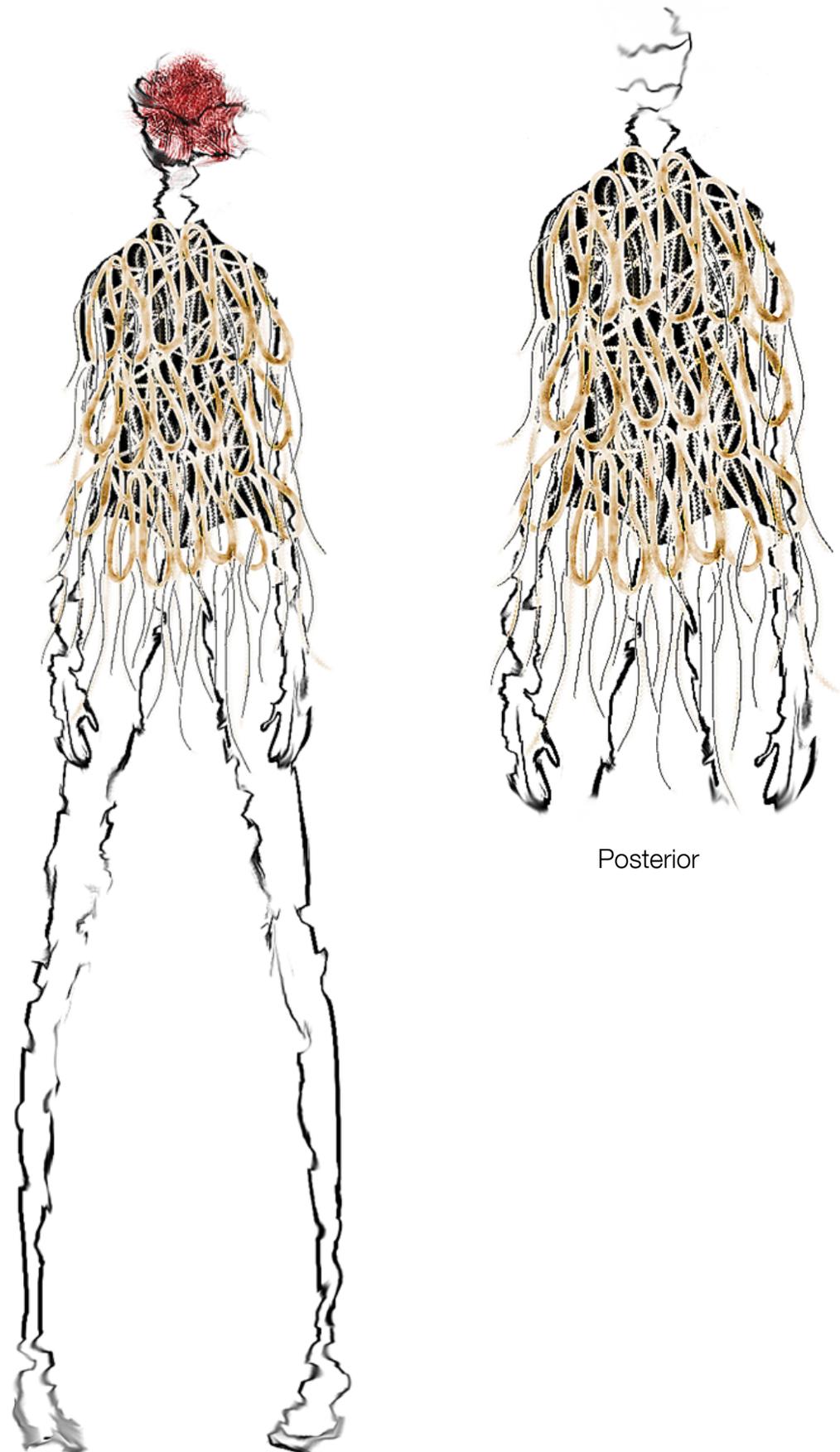
Nota. De elaboración propia, (2023).

Propuesta 4

Figura 53. Metodología aplicada 4

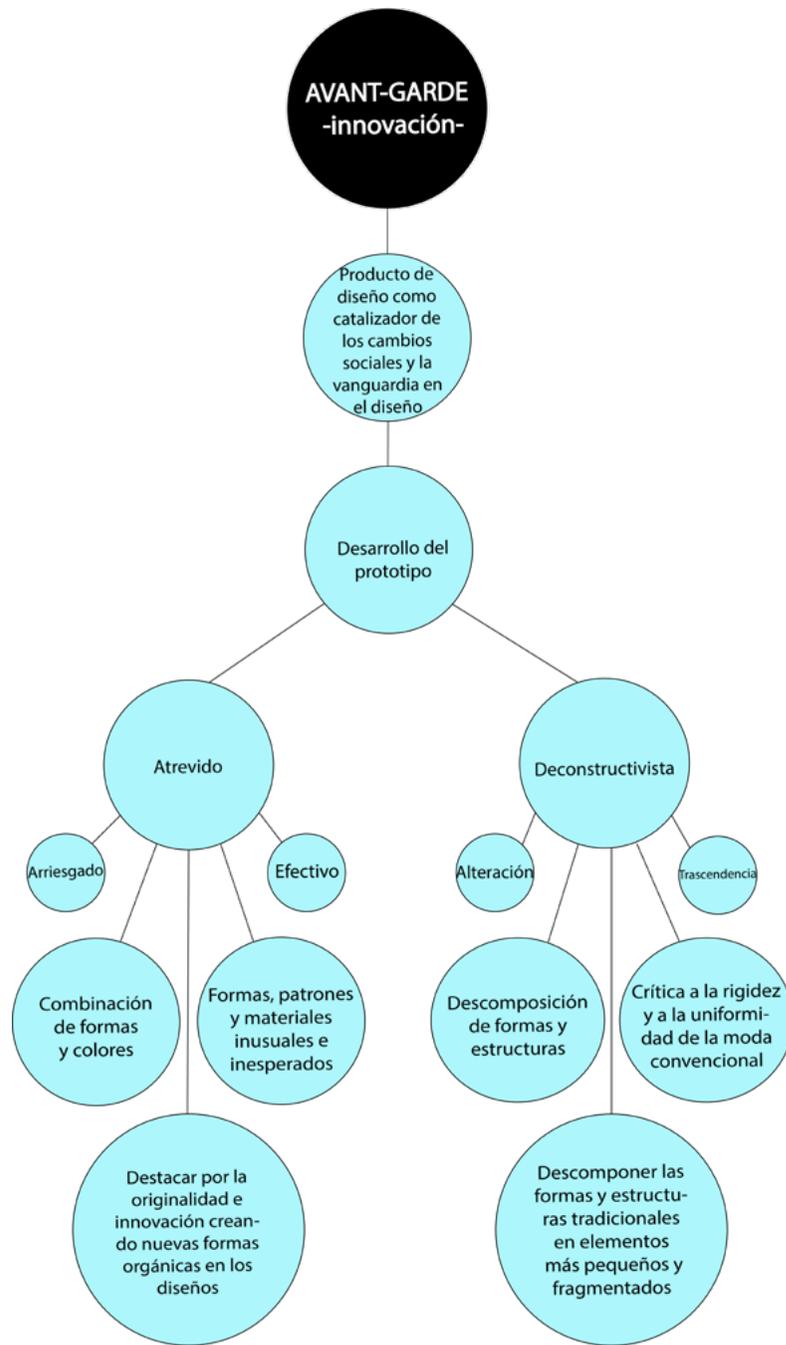

Nota. De elaboración propia, (2023).

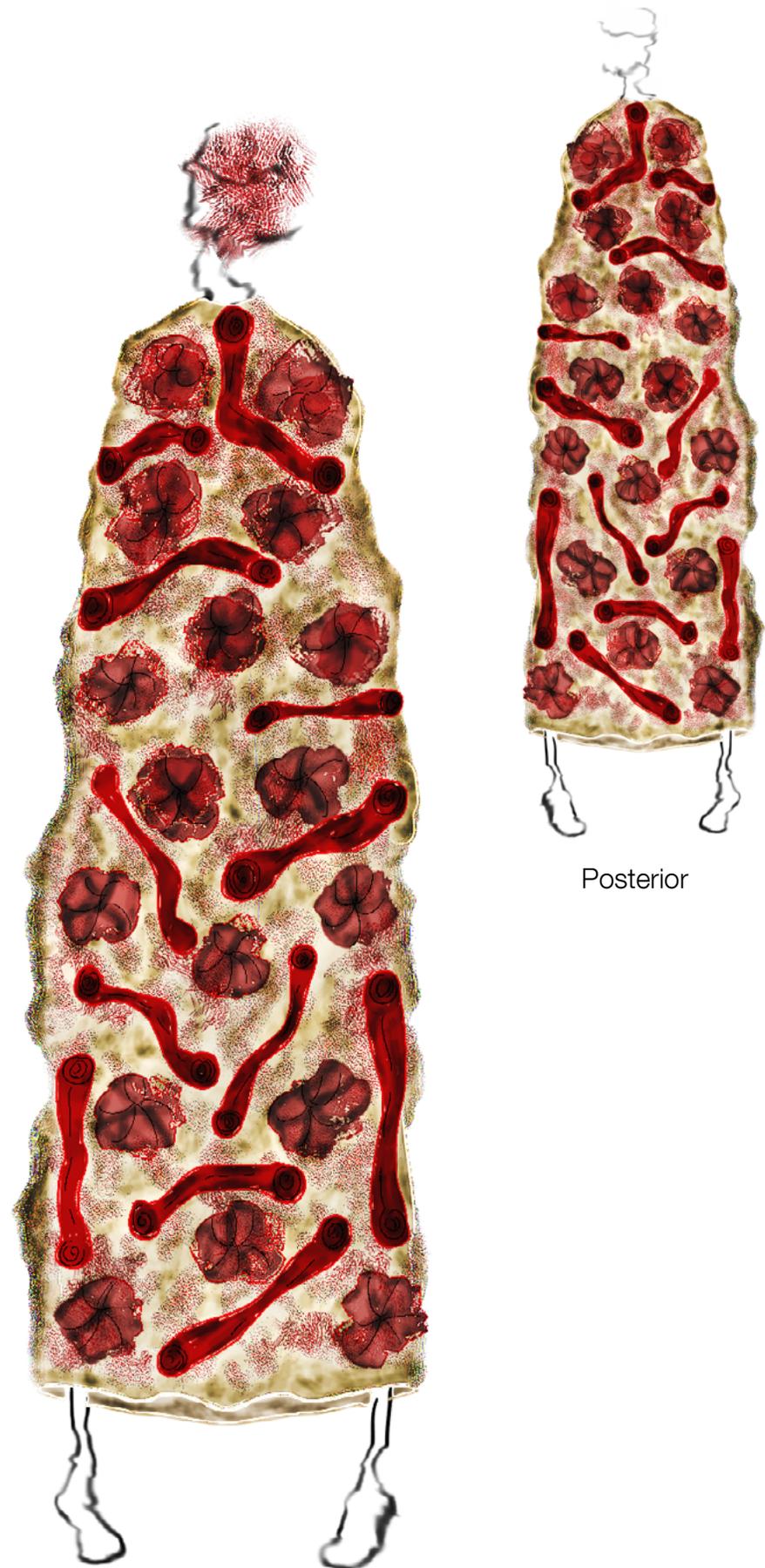

Propuesta 5

Figura 54. Metodología aplicada 5

Nota. De elaboración propia, (2023).

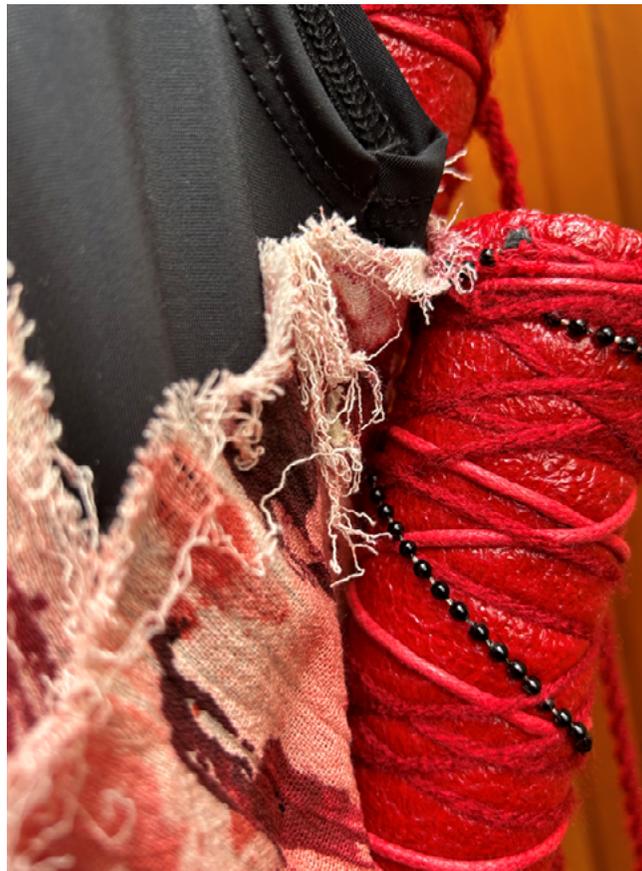
4.2.- Detalles Constructivos

Figura 55. *Detalle constructivo 1*

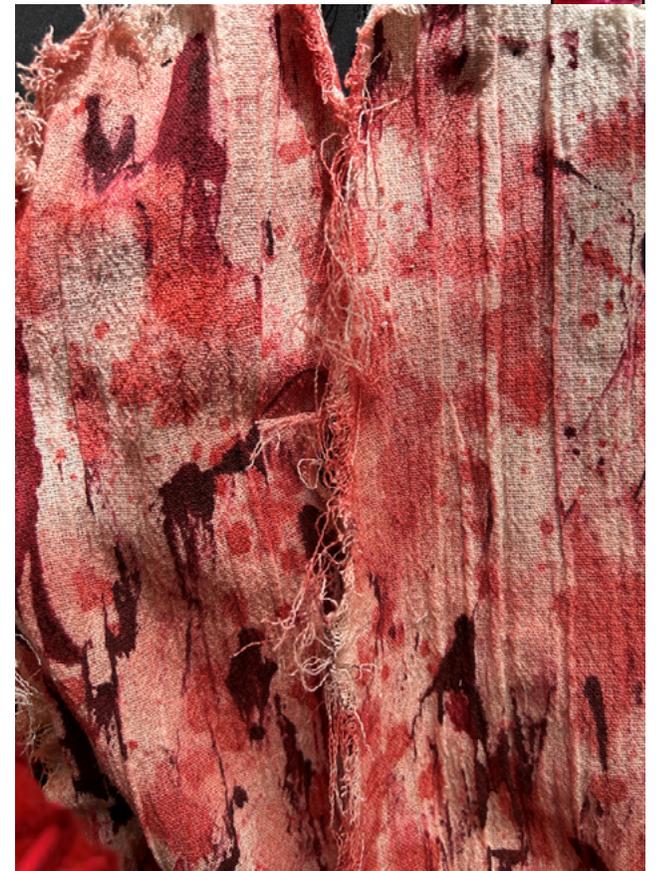
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 56. *Detalle constructivo 2*

Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 57. *Detalle constructivo 3*

Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 58. *Detalle constructivo 4*

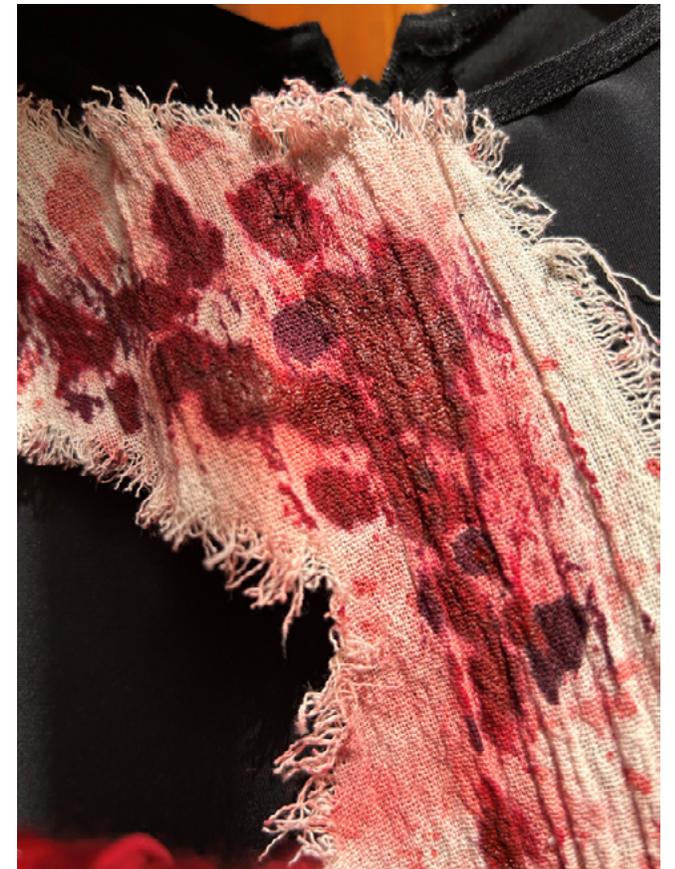
Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 59. *Detalle constructivo 5*

Nota. De elaboración propia, (2023).

Figura 60. *Detalle constructivo 6*

Nota. De elaboración propia, (2023).

4.3.- Producción

Se presenta el código QR donde se expone la producción relacionada con la colección de indumentaria *Avant-Garde* desarrollada en el proyecto.

Figura 61 Código QR

Nota. De elaboración propia, (2023).

Link de producción: <https://drive.google.com/drive/folders/1RrruNG5sZyp45KhIkZ9meWECxAgUqLXO>

CONCLUSIONES

En conclusión, a lo largo de esta tesis se ha abordado la problemática existente en Ecuador, donde prevalece el diseño de indumentaria comercial y se limita la exploración de propuestas innovadoras en el campo de la moda. Para superar esta situación, se ha propuesto y desarrollado una metodología basada en el movimiento *Avant-Garde*, que busca fomentar la creación de indumentaria innovadora y romper con las convenciones establecidas.

Esta metodología ha sido concebida como una herramienta para los diseñadores ecuatorianos, proporcionándoles un enfoque estructurado y creativo para la creación de prendas que desafíen las normas establecidas y ofrezcan nuevas perspectivas en el ámbito de la moda. Se ha destacado la importancia de la experimentación, la libertad creativa y la exploración de materiales y técnicas no convencionales.

Además, se ha enfatizado la necesidad de impulsar la formación y la difusión del movimiento *Avant-Garde* en Ecuador, promoviendo la educación en diseño de indumentaria y el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector. Esto contribuirá a expandir los horizontes del diseño de moda en el país y a abrir espacios para propuestas más arriesgadas e innovadoras.

Es importante resaltar que la implementación de esta metodología requerirá un cambio de mentalidad en la industria de la moda ecuatoriana, así como el apoyo de instituciones y organismos relevantes. Sin embargo, se espera que esta propuesta inspire a diseñadores, estudiantes y actores de la industria a explorar nuevas posibilidades, romper con los esquemas establecidos y generar un impacto significativo en el panorama de la moda en Ecuador.

En base al primer capítulo de este proyecto, se deja sentado las bases para comprender la importancia del *Avant-Garde* en el diseño de indumentaria. Se ha identificado como el movimiento *Avant-Garde* ha influido en diferentes disciplinas y como se ha traducido en propuestas innovadoras y desafiantes en el diseño de moda, así como su impacto en la sociedad y la industria de la moda.

En el marco del primer objetivo se han sentado las bases para comprender la importancia del *Avant-Garde* en el diseño de indumentaria. Se ha identificado como el movimiento *Avant-Garde* ha influido en diferentes disciplinas y se ha traducido en propuestas innovadoras y desafiantes en el diseño de moda, así como su impacto en la sociedad y la industria de la moda.

En el marco del segundo objetivo la metodología propuesta para el campo del diseño de indumentaria, basada en el movimiento *Avant-Garde*, busca fomentar la experimentación, la innovación y la disrupción en el proceso de diseño. Esta metodología proporciona un marco estructurado y flexible que permite a los diseñadores explorar nuevas fronteras creativas y desarrollar propuestas *Avant-Garde* auténticas y significativas. Al adoptar esta metodología, se promueve la evolución y la relevancia del diseño de indumentaria, al tiempo que se contribuye al legado del *Avant-Garde* en la moda.

En el marco del tercer objetivo se ha sido cumplido exitosamente al desarrollar una colección *Avant-Garde* de diseño de indumentaria conceptual, aplicando la metodología propuesta en su proceso creativo. Esta colección representa una manifestación tangible de la creatividad, la innovación y la ruptura de las convenciones en el diseño de indumentaria *Avant-Garde*. Al materializar la colección, se ha demostrado la viabilidad y la relevancia de la metodología propuesta, así como el potencial transformador del *Avant-Garde* en el campo del diseño de indumentaria. Esta colección abre nuevas puertas y perspectivas en la industria de la moda, desafiando la norma y alentando la evolución constante de la creatividad y la expresión personal en el diseño de indumentaria conceptual.

RECOMENDACIONES

En base a los hallazgos y conclusiones presentados en esta tesis sobre la creación de una metodología para desarrollar indumentaria innovadora basada en el movimiento *Avant-Garde*, se presentan las siguientes recomendaciones finales:

- Promover la educación y formación en diseño de indumentaria innovadora.
- Establecer alianzas y colaboraciones entre instituciones y profesionales del sector.
- Obtener apoyo gubernamental y financiero para la investigación y desarrollo de la indumentaria innovadora.
- Crear plataformas de difusión y exposición para mostrar y promover la indumentaria innovadora.
- Fomentar la conciencia y aprecio por la indumentaria innovadora en la sociedad ecuatoriana.

Estas recomendaciones buscan impulsar el crecimiento de la indumentaria innovadora en Ecuador, superando la predominancia de la indumentaria comercial y fortaleciendo la industria de la moda en el país.

Bibliografía:

- Apollinaire, G. (2013). *Concepts of the World: The French Avant-Garde and the Idea of the International, 1910–1940*.
- Artincontext. (2022). Avant-Garde Art – One of the Major Art Movements of the 20th Century. *artincontext.org*. Recuperado de <https://artincontext.org/avant-garde-art/>
- Bauhaus Movement. (2023). Bauhaus Movement. Recuperado de <https://shop.bauhaus-movement.com/teapot-marianne-brandt/>
- Bocov, A. (2021). *Avant Garde as Method: Vkhutemas and the Pedagogy of Space, 1920-1930*.
- Bugg, J. (2009). *Fashion in the interface*. Londres.
- Bürger, P. (1989). *Theory of the Avant Garde*. Manchester University Press.
- Chain, T. V. (2021). AVANT GARDE: DESIGNING THE FUTURE OF FASHION. *Textile Magazine, Textile News, Apparel News, Fashion News*. Recuperado de <https://textilevaluechain.in/news-insights/apparel-fashion-retail-news/fashionvaluechain/avant-garde-designing-the-future-of-fashion/>
- Clozette. (2022). *Who Is Yohji Yamamoto? The Japanese Designer's History, Legacy & More*. Recuperado de <https://cooljp.co//article/yohji-yamamoto-fashion-history-legacy-9803>
- Encyclopedia. (2018). John Galliano. Recuperado de <https://www.encyclopedia.com/history/historians-and-chronicles/historians-miscellaneous-biographies/john-galliano>
- Goodale, C. (2023). What is Avant Garde Fashion? *Archive Avenue*. Recuperado de <https://archiveavenue.com/what-is-avant-garde-fashion/>
- Greenberg, C. (1989). *Art and Culture*. Beacon Press Boston.
- Guillaume, A. (1913). *Concepts of the World: The French Avant-Garde and the Idea of the International, 1910–1940*.
- Henrique, E. (2021, 16 septiembre). Definition of Fashion and Architecture and their Relations. *Fashinnovation*. Recuperado de <https://fashinnovation.nyc/fashion-and-architecture/>
- Ho, B. (2020). A Look into the world of Avant-Garde fashion and it's roots. *AugustMan Singapore*. Recuperado de <https://www.augustman.com/sg/fashion/a-look-into-the-world-of-avant-garde-fashion-and-its-roots/>
- Hyland, V. (2017). How Rei Kawakubo Spent Decades Defining the Avant-Garde. *The Cut*. Recuperado <https://www.thecut.com/2017/04/fashion-designer-rei-kawakubo-has-defined-the-avant-garde.html>
- Jagyasi, P. (2021). *Everything you need to know about avant-garde architecture*. Dr Prem's Life Improving Guide. Recuperado de <https://drprem.com/guide/everything-you-need-to-know-about-avant-garde-architecture/>

- James, B. (2022). *Remembering Thierry Mugler: A Pioneer Of Avant-Garde Haute Couture - Concrete*. Concrete. Recuperado de <https://www.concrete-online.co.uk/remembering-thierry-mugler-a-pioneer-of-avant-garde-haute-couture/>Kallal, L. (2014). *FEA marco conceptual*.
- Lisaadelhi. (2022). Here Are 7 Innovative Ideas Changing the Fashion Industry. *Lisaa Delhi*. Recuperado de <https://www.lisaadelhi.com/7-innovative-ideas-changing-the-fashion-industry/>
- Mallon, J. (2021). The avant-garde designers who haunt and hypnotize us. *FashionUnited*. Recuperado <https://fashionunited.uk/news/fashion/the-avant-garde-designers-who-haunt-and-hypnotize-us/2019041942743>
- Matt. (2023). Avant-Garde Art: The Pioneering, Radical Movements that Challenged Traditional Boundaries. *Filmmaking Lifestyle*. Filmmaking Lifestyle. Recuperado de <https://filmlifestyle.com/avant-garde-art/>
- Skivko, M. (2020). *Deconstruction in Fashion as a Path Toward New Beauty Standards: The Maison Margiela Case*. Recuperado de <https://zmj.unibo.it/article/view/11086/11451>
- The art story. (2021). Avant-Garde Art - Modern Art Terms and Concepts. Recuperado de <https://www.theartstory.org/definition/avant-garde/>
- Zborowska, A. (2015). *Deconstrucción en el diseño de moda contemporáneo: Análisis y crítica*.

Abstract of the project

5

Title of the project Innovation in the design of clothing from methodologies applied in the field of art.

Project subtitle Avant-Garde movement.

Summary:

This research project addresses the problem of innovation in the field of clothing design in Ecuador, which is often limited to commercial proposals and has failed to position the country as a reference in the field of fashion. Thus, a methodology generated from the Avant-Garde movement is proposed, to give an alternative to creative processes commonly used in the disciplinary field. The methodology in the development of an avant-garde collection of the author's clothing design is applied.

Keywords Ecuadorian design, design methodology, avant -garde, avant -garde, deconstruction, experimentation, art.

Students Flores Villalta Jean Carlos

C.I. 0706629284

Code 84986

Director Dis. María del Carmen Trelles, Mgt.

Codirector:

Para uso del Departamento de Idiomas >>>

Revisor:

Nombre profesor revisor

Nº. Cédula Identidad 0103819330

