

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

FACULTAD DE
DISEÑO Y ARTE

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA

**DISEÑO DE AUTOR MEDIANTE LA
EXPLORACIÓN DE TÉCNICAS
ARTESANALES DE SHIBORI,
MANIPULACIÓN TEXTIL Y DESGASTE
FÍSICO SOBRE DENIM**

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO
A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

**LICENCIADA EN DISEÑO TEXTIL
E INDUMENTARIA**

AUTORA:

Luisa Alejandra Gil Marín

DIRECTORA:

Dis. María Isabel Pinos, Mgst.

CUENCA-ECUADOR
2026

FACULTAD DE
DISEÑO Y ARTE

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA

**DISEÑO DE AUTOR MEDIANTE LA EXPLORACIÓN DE TÉCNICAS
ARTESANALES DE SHIBORI, MANIPULACIÓN TEXTIL Y DESGASTE FÍSICO
SOBRE DENIM**

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA

AUTORA: Luisa Alejandra Gil Marín

DIRECTORA: Dis. María Isabel Pinos, Mgst.

CUENCA-ECUADOR

2026

Dedicatoria

Dedico este proyecto a Dios, por guiarme y bendecirme a lo largo de toda mi vida, brindándome la fortaleza necesaria para seguir adelante en cada desafío. A mis padres, **Luis Fernando Gil Gil** y **Sandra Patricia Marín Bisbicuth**, por su apoyo incondicional y por la confianza que siempre han depositado en mí, recordándome que soy capaz de lograr todo lo que me propongo.

Agradecimientos

Agradezco a Dios por guiarme a lo largo de este proceso y por darme la fortaleza necesaria para enfrentar cada desafío. De manera especial, agradezco a mis padres, **Luis Fernando Gil Gil** y **Sandra Patricia Marín Bisbicuth**, por su apoyo constante y por ser el pilar fundamental en mi formación personal y académica. A mi hermano, **Juan Sebastián Gil Marín**, por su acompañamiento y apoyo durante los momentos difíciles. A **Alexander Sisalima, mi pareja**, por ser un apoyo fundamental a lo largo de este proceso y de toda mi carrera, brindándome su respaldo en cada etapa. A mi tutora María Isabel Pinos, por su guía, su ayuda y por aportar al desarrollo de este proyecto desde una mirada crítica y constructiva. Finalmente, agradezco a todas las personas que, de una u otra manera, formaron parte de este proceso y contribuyeron a la realización de este trabajo.

Objetivo General

Potenciar el valor del denim como textil mediante el diseño de autor y el uso de técnicas artesanales, con el fin de promover su aplicación más allá de la moda urbana.

Objetivos Específicos

1. Identificar y describir técnicas artesanales de intervención textil aplicables al denim, con énfasis en el shibori, la manipulación textil y el desgaste físico.
2. Explorar y registrar la aplicación de las técnicas de shibori, manipulación textil y desgaste físico sobre el denim
3. Diseñar el prototipo de un vestido de gala utilizando las técnicas exploradas

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTOS	5
OBJETIVO GENERAL	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
ÍNDICE DE FIGURAS	11
ÍNDICE DE TABLAS	11
ÍNDICE DE ANEXOS	11
RESUMEN	12
ABSTRACT	13
INTRODUCCIÓN	15

C1

1. Contextualización	19
1.1. Diseño Textil y Diseño de Indumentaria:	
Definición y Fundamentos	19
1.1.1. Diseño y tecnologías aplicadas en el diseño textil e indumentaria	20
1.1.2. Rol del Diseño Textil en la Moda Contemporánea	21
1.2. Diseño de Autor: Concepto y Fundamentos Teóricos	22
1.2.1. Diferencias entre Diseño de Autor y Diseño Comercial	23
1.2.2. Identidad, experimentación y discurso del autor	25
1.2.3. Diseño de autor en la moda contemporánea.	26
1.3. Denim: Origen y Relevancia Cultural	28
1.3.1. Estructura, Tipos y Propiedades del Denim	30
1.3.2. Potencial Expresivo y Experimental del Denim	31
1.4. Técnicas artesanales de intervención textil	32
1.4.1. Principios Generales de las Técnicas Artesanales de Intervención textil	32
1.4.2. Procesos de tinturado textil: tinturado natural y tinturado artificial	34
1.4.3. Shibori	35
1.4.3.1. Métodos o Tipos de Amarres en Shibori	36
1.4.4. Manipulación Textil	38
1.4.4.1. Plisado	39
1.4.4.2. Fruncido	39
1.4.4.3. Arrugado	40
1.4.4.4. Presión Térmica	40
1.4.4.5. Superposición Textil	41
1.4.4.6. Costura como Dibujo	41
1.4.5. Desgaste físico y decoloración	42
1.4.5.1. Desgaste Parcial (scraping)	43
1.4.5.2. Frotamiento (Rubbing)	43
1.4.5.3. Bigotes (Whiskering)	44
1.4.5.4. Desgaste Total (Grinding) y Abrasión	44
1.4.5.5. Procesos de decoloración	45
1.4.5.6. Desgaste Mecánico Mediante Herramienta Rotativa	45
1.5. Vestidos de noche	47
1.5.1. Universo de Vestuario Formal y de Gala	47
1.5.2. Tipologías de Vestidos de Noche	48
1.5.3. Características Estéticas y Funcionales	49
1.6. Investigación de Campo sobre Proveedores de Denim en Cuenca	50
1.6.1. Identificación de proveedores locales	50
1.6.2. Tipos de denim disponibles	51
1.6.3. Análisis de precios, calidad y accesibilidad	51
1.6.4. Síntesis comparativa del estudio de campo	51

C2

2. Planificación	57
2.1. Selección de Técnicas	57
2.1.1. Técnicas de Shibori	57
2.1.2. Técnicas de manipulación textil	58
2.1.3. Técnicas de desgaste	59
2.2. Selección de los Tipos de Denim	60
2.2.1. Criterios de experimentación	61
2.2.2. Pruebas preliminares de decoloración	61
2.3. Definición de variables	62
2.4. Matrices Experimentales	62
2.4.1. Matriz Experimental de técnica de Shibori	63
2.4.2. Elaboración de las muestras- Matriz Experimental 1	65
2.4.3. Matriz Experimental general	70
2.4.4. Elaboración de las muestras- Matriz experimental 2	71

C3

3. Desarrollo	79
3.1. Perfil del Usuario	79
3.1.1. Identificación del perfil estratégico	79
3.1.2. Delimitación del usuario	80
3.1.3. Rutina	81
3.1.4. Personalidad	82
3.1.5. Relación con la moda	82
3.2. Investigación de tendencias	85
3.2.1. Tendencias en estampados y superficies textiles	85
3.2.2. Tendencias cromáticas y paletas de color	86
3.2.3. Denim intervenido como tendencia contemporánea	86
3.3. Construcción del concepto	89
3.3.1. Conceptualización de la resistencia desde distintos campos del conocimiento	90
3.3.2. Relación entre el concepto y el estilo personal de la diseñadora	92
3.4. Desarrollo del concepto de diseño	93
3.4.1. Concepto de resistencia aplicado al diseño	93
3.4.2. Conceptualización de la propuesta "Permanencia"	94
3.5. Bocetos iniciales	96
3.5.1. Primer Boceto	97
3.5.2. Segundo Boceto	98
3.5.3. Tercer Boceto	99
3.5.4. Cuarto Boceto	100
3.5.5. Quinto Boceto	101

C3

3.6. Análisis crítico y reformulación de criterios de diseño	102
3.7. Desarrollo de propuestas formales a partir de los criterios de diseño	104
3.7.1. Sexto Boceto	104
3.7.2. Séptimo Boceto	105
3.7.3. Octavo Boceto	106
3.7.4. Noveno Boceto.	107
3.7.5. Décimo Boceto.	108
3.7.6. Undécimo Boceto.	109
3.8. Selección de propuestas finales y validación mediante percepción del usuario	110
3.8.1. Resultados de la valoración por boceto	111
3.8.2. Selección de propuestas finales y validación mediante percepción del usuario	112
3.8.3. Validación de propuestas	113
3.8.4. Percepciones sobre los diseños	113
3.8.5. Definición del diseño final.	114

C4

4.- Resultados	119
4.1.- Desarrollo técnico	119
4.2.- Análisis del diseño seleccionado	119
4.3.- Desarrollo de patronaje	119
4.3.1.- Patronaje del corpiño.	120
4.3.2.- Patronaje de la falda	121
4.4.- Selección de materiales y pruebas técnicas	122
4.5.- Procesos de confección	123
4.6.- Resultado final del diseño	124
4.7.- Fichas técnicas del diseño	128

REFERENCIAS

Bibliografía	138
---------------------	------------

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Componentes esenciales del diseño de autor	22
Figura 2 Estructura conceptual del diseño de autor	23
Figura 3 Diseño de autor de Iris Van Herpen	26
Figura 4 Diseño de autor de Rei Kawakubo	26
Figura 5 Diseño de autor de Carla Fernández	27
Figura 6 Diseño de autor de Alexander McQueen	27
Figura 7 Proceso y resultado del itajime shibori	36
Figura 8 Proceso y resultado del kanoko shibori	36
Figura 9 Proceso y resultado del arashi shibori	37
Figura 10 Proceso y resultado del nui shibori	37
Figura 11 Relieve generado mediante pin tucks (pliegues cosidos) en superficie textil	39
Figura 12 Aplicación del fruncido como técnica de manipulación textil generadora de volumen	39
Figura 13 Superficie textil con arrugado permanente generado por compresión irregular	40
Figura 14 Superficie textil con relieves consolidados mediante presión térmica (termofijado)	40
Figura 15 Superposición textil mediante integración de capas y estructuras contrastantes	41
Figura 16 Intervención textil mediante dibujo con costura generadora de relieve y expresión gráfica	41
Figura 17 Aplicación de desgaste parcial (scraping) sobre denim mediante abrasión manual con lija	43
Figura 18 Efecto de frotamiento (rubbing) sobre denim con desgaste progresivo y transiciones suaves	43
Figura 19 Aplicación de bigotes (whiskering) mediante abrasión localizada sobre denim	44
Figura 20 Desgaste total (grinding) y abrasión intensa sobre denim con roturas controladas	44
Figura 21 Proceso de decoloración localizada sobre chaqueta de denim mediante blanqueamiento	45
Figura 22 Aplicación de desgaste mecánico mediante herramienta rotativa sobre superficie de denim	46
Figura 23 Registro comparativo de pruebas de decoloración en intervalos de 5 minutos de inmersión	61
Figura 24 Corte de las bases textiles de las muestras de 25x25 cm	65
Figura 25 Proceso de doblado en acordeón y fijación en técnica itajime	66
Figura 26 Proceso de trazado, costura y fruncido en técnica nui	67
Figura 27 Proceso de plegado tipo abanico y técnica de pellizco en kanoko	68
Figura 28 Muestras de Shibori obtenidas	68
Figura 29 Aplicación de shibori en muestras de la Matriz 2	72
Figura 30 Proceso del plisado estructural	72
Figura 31 Proceso de dibujo con costura: diseño con tiza y costura a máquina	73
Figura 32 Aplicación de desgaste con lija	73
Figura 33 Aplicación de desgaste con drill	73
Figura 34 Plisado estructural combinado con desgaste mediante lija	74
Figura 35 Muestras generales obtenidas	74
Figura 36 Moodboard del perfil del usuario	84
Figura 37 Moodboard de tendencias aplicado al desarrollo de superficies textiles experimentales en denim	87
Figura 38 Mapa conceptual del concepto de resistencia aplicado al diseño	93
Figura 39 Primera propuesta en boceto	97
Figura 40 Segunda propuesta en boceto	98
Figura 41 Tercera propuesta en boceto	99
Figura 42 Cuarta propuesta en boceto	100
Figura 43 Quinta propuesta en boceto	101
Figura 44 Sexta propuesta en boceto	104
Figura 45 Séptima propuesta en boceto	105
Figura 46 Octava propuesta en boceto	106

Figura 47 Novena propuesta en boceto	107
Figura 48 Décima propuesta en boceto	108
Figura 49 Undécima propuesta en boceto	109
Figura 50 Selección de bocetos finales (6, 7 y 11) para evaluación del usuario	112
Figura 51 Distribución porcentual de la preferencia de las propuestas en la encuesta aplicada	113
Figura 52 Patrón del corpiño con escote halter y asimetría	120
Figura 53 Patronaje de la falda asimétrica	121
Figura 54 Resultado final del diseño (Delantero y posterior)	125
Figura 55 Ficha técnica del delantero del corpiño	129
Figura 56 Ficha técnica del posterior del corpiño	130
Figura 57 Ficha técnica del delantero de la falda	131
Figura 58 Ficha técnica del posterior de la falda	132

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Diferencias entre diseño de autor y diseño comercial	24
Tabla 2 Relación entre técnicas de intervención textil y diseño de autor	28
Tabla 3 Diferencias entre desgaste físico y decoloración en denim	42
Tabla 4 Clasificación de las técnicas de intervención textil aplicadas al denim	46
Tabla 5 Proveedores textiles visitados en la ciudad de Cuenca	50
Tabla 6 Comparación de proveedores locales de denim en Cuenca	52
Tabla 7 Materiales utilizados en el desarrollo experimental sobre denim	53
Tabla 8 Resumen de selección de denim según técnica experimental	60
Tabla 9 Resumen de variables del proceso experimental sobre denim	62
Tabla 10 Matriz experimental 1	64
Tabla 11 Matriz experimental 2	71
Tabla 12 Síntesis de tendencias relevantes para el desarrollo del proyecto	88
Tabla 13 Tabla de construcción del concepto	89
Tabla 14 Concepto de resistencia desde diferentes campos del conocimiento	91
Tabla 15 Cuadro del concepto de la propuesta	94
Tabla 16 Constantes y variables preliminares de la propuesta de diseño	96
Tabla 17 Constantes y variables finales para el proceso de diseño	103
Tabla 18 Evaluación comparativa de bocetos según criterios de diseño	110
Tabla 19 Materiales e insumos utilizados en la confección	123

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexos 1: Fichas de registro del estudio de campo	137
Anexos 2: Fichas técnicas de Shibori	143
Anexos 3: Fichas técnicas matriz experimental general	152
Anexos 4: Preguntas y respuestas de encuesta para elección del diseño final	157

RESUMEN

El presente proyecto explora el potencial del denim en el vestuario de gala mediante el desarrollo de una propuesta de diseño de autor basada en la experimentación textil. Se aplicaron técnicas como shibori, dibujo con costura y desgaste físico para ampliar sus posibilidades expresivas. La metodología fue experimental, incluyendo muestras textiles, análisis del material y desarrollo de bocetos evaluados mediante una matriz comparativa y validación con usuarios. Como resultado, se diseñó una prenda compuesta por corpiño y falda que integra contraste entre ajuste y holgura. Se concluye que el denim puede adaptarse al contexto de gala desde un enfoque técnico y conceptual.

Palabras clave: Denim, diseño de autor, vestuario de gala, experimentación textil, técnicas textiles.

ABSTRACT

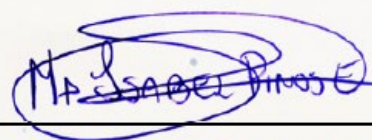
This project explores the potential of denim in evening wear through the development of an author design proposal based on textile experimentation. Techniques such as shibori, stitched drawing, and distressing were applied to expand its expressive possibilities. The methodology followed an experimental approach, including textile samples, material analysis, and sketch development evaluated through a comparative matrix and user validation. As a result, a two-piece garment (bodice and skirt) was designed, integrating contrast between fitted and loose areas. It is concluded that denim can be adapted to evening wear through a technical and conceptual approach.

Keywords: Denim, author design, evening wear, textile experimentation, textile techniques.

Luisa Alejandra Gil Marín
Autora

Dis. María Isabel Pinos, Mgst.
Directora