

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

**FACULTAD DE
DISEÑO Y ARTE**

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA

**DISEÑO DE AUTOR A PARTIR DE LA DECONSTRUCCIÓN DE
ELEMENTOS DE LA VESTIMENTA TRADICIONAL DE CUENCA**

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

AUTOR:

DANIEL ALEJANDRO MOLINA SARMIENTO

DIRECTORA:

DIS. SILVIA ZEAS, PhD

CUENCA – ECUADOR

2026

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

**FACULTAD DE
DISEÑO Y ARTE**

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA

**DISEÑO DE AUTOR A PARTIR DE LA DECONSTRUCCIÓN DE
ELEMENTOS DE LA VESTIMENTA TRADICIONAL DE CUENCA**

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

AUTOR:
DANIEL ALEJANDRO MOLINA SARMIENTO

DIRECTORA:
DIS. SILVIA ZEAS, PhD

CUENCA – ECUADOR

2026

DEDICATORIA

A mis padres, quienes, a pesar de que este camino les generó muchas dudas y desconfianza, me dieron la oportunidad de demostrar que, a pesar de los obstáculos, siempre puedo levantarme y hacerlo mejor. Gracias por apoyarme constantemente y demostrarme que siempre han estado para mí, brindándome todo lo que podían a pesar de las dificultades. Gracias a ustedes pude llegar hasta donde estoy hoy, y espero seguir dedicándoles muchos más logros.

De igual manera, dedico esto a Sophia, por convertirse en una parte importante de mi vida y por inspirarme constantemente con la persona que es. Por su humildad, su sensibilidad, su talento y la manera en que ve el mundo, cualidades que me han motivado profundamente tanto a nivel personal como creativo. Dedico también estas palabras a la tranquilidad y felicidad que transmite, y a la forma en que, sin darse cuenta, se convirtió en uno de mis mayores impulsos para seguir adelante durante este proceso.

Y, por último, dedico esta tesis a todas aquellas personas, seres y expresiones artísticas que demuestran que el diseño, la reinterpretación y la creatividad tienen la capacidad de generar cambios positivos.

A quienes inspiran a otros a través de sus ideas, su sensibilidad, su visión y su manera de transformar lo cotidiano en algo significativo, demostrando que el arte y la creación pueden motivarnos a evolucionar, reflexionar y ser mejores.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco este proyecto a mi padre, quien me ha demostrado que la fuerza de voluntad, la dedicación y la inteligencia pueden llevar muy lejos a una persona cuando realmente se lo propone.

Gracias por confiar en mí ciegamente, por cada sacrificio inexplicable que has hecho a lo largo de los años y por darme siempre lo mejor de ti, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por enseñarme con tu ejemplo lo que significa luchar, perseverar y amar de verdad. Para mí, eres una persona increíble y una inspiración constante, y nunca dejaré de agradecer todo lo que has hecho por mí.

A mi madre, quien ha dejado todo por mí y ha estado siempre presente durante este camino, ayudándome en cada momento y demostrándome de lo que soy capaz. Gracias por compartirme tu creatividad, tu dedicación y tu tiempo, incluso en las noches de desvelo y los momentos difíciles que vivimos juntos.

Gracias también por demostrarme amor y cariño de muchas formas, por estar siempre ahí conmigo y pendiente de mí en cada momento. Le agradezco profundamente todo este proceso porque sin ella no hubiera logrado llegar hasta aquí.

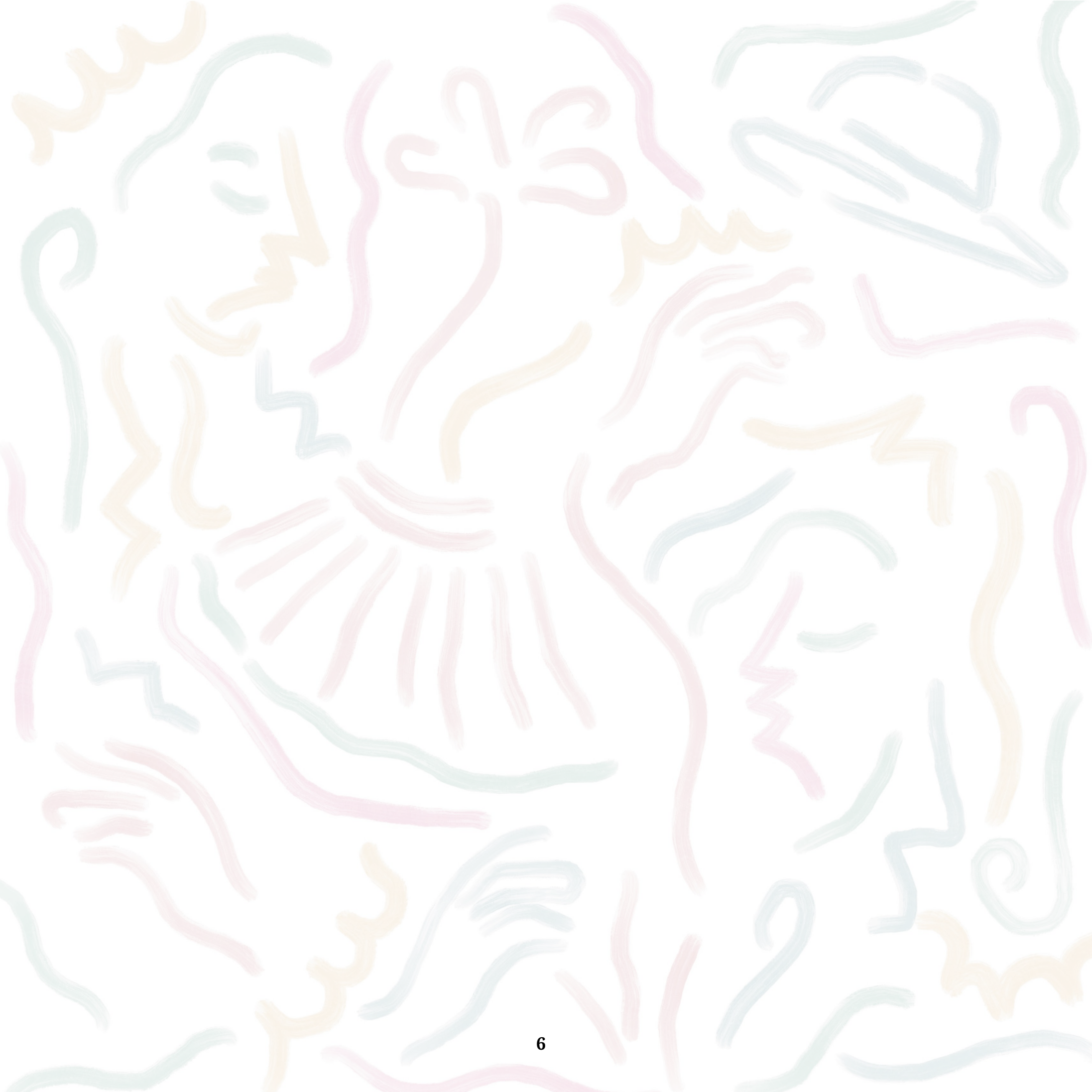
A mi familia multiespecie, quienes me han demostrado lo que significa el amor verdadero, la compañía y la lealtad. A pesar de ser seres de otra especie, han despertado en mí creatividad, curiosidad y, sobre todo, el deseo de ser una mejor persona y ayudar a quienes más lo necesitan.

A Sophia, por acompañarme durante todo este proceso y por estar presente en cada etapa, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por tu comprensión, tu paciencia y el apoyo que me brindaste cuando más lo necesité. Gracias también por compartir conmigo tu tiempo, tus ideas, tu arte y muchas experiencias que hicieron este camino más llevadero. Tu compañía, dedicación y forma de apoyarme fueron fundamentales durante todo este proyecto.

A mi tutora de tesis, Silvia Zeas, por su paciencia, dedicación y tiempo brindado durante el desarrollo de este proyecto. Gracias por guiarnos con compromiso y compartirnos su experiencia y conocimientos como una gran profesional.

Admiro profundamente su inteligencia, criterio y la manera en que revisa cada uno de nuestros proyectos, siempre motivándonos a dar lo mejor de nosotros y a crecer creativa y profesionalmente. Su apoyo, enseñanza y calidad humana dejaron una huella muy especial en este proceso académico.

Finalmente, agradezco a la música, porque sin ella nunca podría ser yo. Gracias por hacerme sentir vivo, por generarme ideas e ilusiones, por crear sensaciones únicas y convertirse en mi inspiración en todo. Por vivir en mí, nacer en mí y ser ese lenguaje sonoro imposible de explicar. Gracias... gracias, música.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	17
-------------------	----

CAPÍTULO 1

1. Contextualización	20
1.1 Origen y evolución del concepto de diseño de autor	20
1.1.1 Concepto de Diseño de Autor	21
1.1.2 Características del Diseño de Autor	22
1.1.3 Diseño de autor en Latinoamérica y en la moda	23
1.2 Vestimenta tradicional de Cuenca	24
1.2.1 Origen y evolución de la vestimenta tradicional cuencana	24
1.2.2 Elementos característicos de la vestimenta tradicional cuencana	24
1.2.3 Simbología cultural y significado de sus componentes	25
1.3 Deconstrucción en el diseño de moda	26
1.3.1 Origen del concepto de deconstrucción	26
1.3.2 Principios estéticos y metodológicos de la deconstrucción	26
1.3.3 Aplicación de la deconstrucción en el diseño de moda	26
1.4 Esquema metodológico para la construcción del estilo propio.....	28
1.4.1 La construcción del estilo como proceso identitario y metodológico.....	28
1.4.2 Descripción del proceso metodológico del diseño	29
1.5 Construcción del estilo propio desde el diseño de autor	32
1.5.1 Identidad creativa	32
1.5.2 Vínculo con el contexto.....	32
1.5.3 Experimentación	33
1.5.4 Narrativa	34
1.5.5 Intención crítica	34
1.5.6 Producción singular	35
Transición hacia el desarrollo proyectual.....	35
1.6 Definición del enfoque neo-estructural	36
1.6.1 Introducción al enfoque neo-estructural	36
1.6.2 Características formales del enfoque neo-estructural.....	36
1.6.3 Funcionalidad y estructura dentro del enfoque neo-estructural.....	37
1.6.4 Relación del enfoque neo-estructural con la deconstrucción.....	37
1.6.5 Relación del enfoque neo-estructural con la vestimenta tradicional cuencana.....	38
1.6.6 Síntesis del enfoque neo-estructural.....	38
1.6.7 Análisis visual del estilo propio.....	39
1.6.8 Análisis visual y estructural de los prototipos.....	45
1.6.9 Cromática como componente del estilo	54
1.6.10 Síntesis y proyección hacia el desarrollo de la colección.....	55

CAPÍTULO 2

2. Brief de diseño	58
2.1 Situación actual de la moda local	58
2.1.2 Necesidad de reinterpretar elementos tradicionales	58
2.1.3 Justificación cultural y estética del proyecto	59
2.2 Objetivos	59
2.2.1 Objetivo general	59
2.2.2 Objetivos específicos	59
2.3 Metodología	60
2.3.1 Enfoque de la investigación	60
2.3.2 Técnicas para el análisis de la vestimenta tradicional	60
2.3.3 Técnicas para aplicar la deconstrucción	60
Fragmentación de la prenda	61
Alteración de la estructura y silueta	61
Descontextualización de elementos	61
Reensamblaje y recomposición	61
Experimentación material y formal	61
2.4 Cronograma de trabajo	61
2.4.1 Fases Del Proceso	63
2.4.2 Actividades por etapa	63
2.4.3 Tiempos Estimados	63
2.5.1 Perfil de usuario	64
2.5.2 Definición de brief	65
2.5.3 Matriz de Brief Proyectual	66
2.5.4 Análisis formal de la vestimenta tradicional de la chola cuencana	68
2.5.5 Deconstrucción de elementos representativos	69
2.5.6 Generación de ideas y bocetos	71
2.5.7 Desarrollo de la propuesta final	71

CAPÍTULO 3

3 Desarrollo del anteproyecto	74
3.1 Sketchbook como herramienta metodológica	74
3.2 Investigación conceptual	83
3.2.1 Contexto cultural e identidad cuencana	84
3.2.2 La chola cuencana como referente cultural	84
3.2.3 Análisis de la vestimenta tradicional de la chola cuencana	85
3.3 Investigación conceptual	86
3.3.1 Problemática contemporánea y pertinencia del proyecto	88
3.4 Construcción conceptual y moodboards	88
3.4.1 Selección de elementos tradicionales a intervenir	89
3.5 Proceso de deconstrucción del traje tradicional	90
3.6 Exploración formal y experimentación	90
3.6.1 Introducción	90
3.7 Selección de propuestas	93

3.8 Desarrollo de propuestas finales	96
3.9 Definición técnica de las prendas (Fichas técnicas)	97

CAPÍTULO 4

4. Prototipos finales	110
4.1.1 Descripción de look final	110
4.1.2 Look 1 entre hilos de macana	110
4.1.3 Análisis constructivo	111
4.1.5 Materiales	112
4.1.6 Técnicas aplicadas	112
4.1.7 Descripción del look 2 Resignificación estructural	114
4.1.8 Análisis constructivo	115
4.1.9 Materiales y técnicas aplicadas	115
4.1.10 Técnicas aplicadas	115
4.2 Evaluación del diseño	117
4.2.1 funcionalidad	117
4.2.2 Identidad estética	117
4.2.3 Relación entre tradición y deconstrucción	117
4.3 Evaluación del diseño	118
4.3.1 Funcionalidad	118
4.3.2 Identidad estética	118
4.3.3 Relación entre tradición y deconstrucción	118
4.4 presentación final	119
4.4.1 Lookbook o registro fotográfico	119
4.4.2 Reflexión crítica del proyecto	127
Conclusiones	128
Recomendaciones	129
Referencias	130

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig 1	<i>Propuesta 1 para traje típico</i>	40
Fig 2	<i>Propuesta 2 para traje típico</i>	40
Fig 4	<i>Posterior de propuesta 1</i>	41
Fig 3	<i>Propuesta 1 para traje conceptual</i>	41
Fig 5	<i>Propuesta 2 para traje conceptual</i>	42
Fig 6	<i>Propuesta 3 para traje conceptual</i>	42
Fig 7	<i>Propuesta 4 para traje conceptual</i>	43
Fig 8	<i>Propuesta 5 para traje conceptual</i>	43
Fig 9	<i>Propuesta 6 para traje conceptual</i>	44
Fig 10	<i>Propuesta 7 para traje conceptual</i>	44
Fig 11	<i>Chompa RUNA</i>	46
Fig 12	<i>Camisa asimétrica</i>	46
Fig 13	<i>Corset jean</i>	47
Fig 14	<i>Corset rosas</i>	47
Fig 16	<i>Traje típico</i>	48
Fig 16	<i>Pantalón complejo</i>	48
Fig 17	<i>Propuesta con símbolos no binarios</i>	49
Fig 18	<i>Saco de vestir con botones dorados</i>	49
Fig 19	<i>Saco de niño con cierre asimétrico</i>	50
Fig 20	<i>Saco de vestir con doble textura</i>	50
Fig 21	<i>Vestido de novia conceptual</i>	51
Fig 22	<i>Traje conceptual</i>	51
Fig 23	<i>Saco de vestir para mujer</i>	52
Fig 24	<i>Gabardina con corte en V</i>	52
Fig 25	<i>Chompa conceptual mochila</i>	53
Fig 26	<i>Chompa conceptual</i>	53
Fig 27	<i>Análisis pollera</i>	69
Fig 28	<i>Análisis traje siglo XX</i>	69
Fig 29	<i>Análisis bolsicón y bordado de pollera</i>	70
Fig 30	<i>Análisis blusa de guipur, Ikat y bordado de flores</i>	70
Fig 31	<i>Portada de sketchbook</i>	75
Fig 32	<i>La chola cuencana como referente cultural</i>	76
Fig 33	<i>Investigación conceptual</i>	77
Fig 34	<i>Moodboards</i>	78
Fig 35	<i>Deconstrucción del traje</i>	79
Fig 36	<i>Exploración formal y experimentación</i>	80
Fig 37	<i>Propuestas</i>	81
Fig 38	<i>Ficha técnica Blusa manga 3/4</i>	82
Fig 39	<i>Artesanías cuencanas</i>	83
Fig 40	<i>Chola cuencana bailando</i>	84
Fig 41	<i>Chola cuencana bailando 2</i>	85
Fig 42	<i>Análisis de los elementos de la pollera</i>	87
Fig 43	<i>Propuestas</i>	93
Fig 44	<i>Boceto final 1</i>	94
Fig 45	<i>Boceto final 2</i>	95
Fig 46	<i>Bocetos finales</i>	96
Fig 47	<i>Ficha técnica Blusa manga 3/4 delantero</i>	98

Fig 48 Ficha técnica Blusa manga 3/4 posterior.....	99
Fig 49 Ficha técnica Falda con bolsicón delantero	100
Fig 50 Ficha técnica falda con bolsicón posterior	101
Fig 51 Ficha técnica Blusa larga delantero	102
Fig 52 Ficha técnica Blusa larga posterior	103
Fig 53 Ficha técnica Falda capas delantero.....	104
Fig 54 Ficha técnica Falda capas posterior.....	105
Fig 55 Prototipo final 1	109
Fig 56 Camisa de guipur con flecos.....	110
Fig 57 Armado de capas.....	111
Fig 54 Técnicas de macramé	112
Fig 58 Superposición de capas.....	112
Fig 59 Prototipo final 2	113
Fig 60 Modelado sobre maniquí.....	114
Fig 61 Drapeado en la tela de la blusa	115
Fig 62 Moldes para blusa.....	115
Fig 63 Falda	115
Fig 64 Bolsicón	115

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Esquema diseño de autor.....	29
Tabla 2 Cronograma de trabajo	60
Tabla 3 Matriz de Brief proyectual.....	64
Tabla 4 Matriz de Brief proyectual.....	65
Tabla 4 Proceso de exploración.....	89
Tabla 5 Tabla de constantes y variables	90

RESUMEN

El proyecto propone el diseño de autor como respuesta a la estandarización de la moda, mediante la reinterpretación de la vestimenta tradicional de la chola cuencana. A través de la deconstrucción, se analizan y transforman sus elementos formales y simbólicos para generar configuraciones contemporáneas sin perder su valor cultural.

La metodología integra identidad creativa, contexto, experimentación y narrativa, estructurando el proceso de diseño. Como resultado, se desarrollan dos outfits bajo un enfoque neo-estructural, que interviene la prenda sin alterar funcionalidad. Como resultado final, se desarrolla una colección contemporánea que revaloriza el patrimonio textil y fortalece una moda local con identidad.

Palabras clave: Estilo Propio, Lenguaje visual, Reinterpretación, Identidad cultural, Moda contemporánea, Patrimonio textil.

ABSTRACT

This project proposes authorial design as a response to the standardization of fashion through the reinterpretation of the traditional clothing of the Chola Cuencana. Through deconstruction as both a conceptual and methodological approach, the project analyzes and transforms the garment's formal and symbolic elements in order to generate contemporary configurations without losing their cultural value. The methodology integrates creative identity, context, experimentation, and narrative as key components that structure the design process.

As a result, two outfits are developed under a neo-structural approach, intervening in the garment without compromising its functionality. The final outcome is a contemporary collection that revalues textile heritage while strengthening local fashion through cultural identity and a distinctive visual language.

Keywords: Personal style, visual language, reinterpretation, cultural identity, contemporary fashion, textile heritage.

Daniel A Molina Sarmiento - Autor

Validar únicamente en FirmaRC.
Firmado electrónicamente por:
**SILVIA GABRIELA
ZEAS CARRILLO**

Dis. Silvia Zeas PhD - Directora

INTRODUCCIÓN

La moda contemporánea atraviesa un proceso de transformación constante en el que la estandarización de estéticas globales ha generado, en muchos casos, la pérdida de referentes identitarios locales. Frente a este escenario, el diseño de autor se plantea como una alternativa crítica que prioriza la construcción de un discurso propio, fundamentado en la investigación, la reflexión conceptual y la conexión con el contexto cultural del diseñador. En este sentido, la autoría en el diseño no se limita a una expresión estilística individual, más bien se consolida como un proceso consciente de interpretación y resignificación del entorno social, histórico y simbólico.

Dentro del contexto ecuatoriano, y específicamente en la ciudad de Cuenca, la vestimenta tradicional de la chola cuencana constituye un referente cultural de gran valor patrimonial. Prendas como la pollera, la blusa bordada y los accesorios tradicionales no solo representan una forma de vestir, sino que encarnan memorias colectivas, prácticas sociales y significados identitarios que han perdurado a lo largo del tiempo. No obstante, estos elementos han sido, en ocasiones, relegados al ámbito folklórico o festivo, limitando su exploración dentro del diseño contemporáneo desde una perspectiva conceptual y autoral.

Ante esta problemática, el presente proyecto de investigación propone la reinterpretación de elementos del traje tradicional de la chola cuencana mediante

procesos de deconstrucción, con el fin de desarrollar una colección de diseño de autor que dialogue entre tradición y contemporaneidad. La deconstrucción se entiende aquí como una metodología creativa que permite analizar, fragmentar y resignificar las estructuras formales y simbólicas de la indumentaria tradicional, posibilitando nuevas lecturas estéticas sin perder el vínculo con su origen cultural.

De igual manera esta investigación se apoya en el estudio teórico del diseño de autor, la identidad del diseñador y la relación entre moda y patrimonio cultural, juntando aportes de diversos autores que destacan la importancia del proceso investigativo como base para la construcción de una propuesta con sentido y coherencia. De este modo, el proyecto no busca una reproducción literal de la vestimenta tradicional, sino una reconfiguración conceptual que contribuya a la deshomonización de la moda local y al fortalecimiento de la identidad cultural a través del diseño.

La vestimenta tradicional cuencana y la deconstrucción como estrategia creativa, estableciendo las bases conceptuales y metodológicas para el desarrollo de la propuesta de diseño. A partir de este enfoque, se plantea una reflexión crítica sobre el rol del diseñador como autor y mediador cultural, capaz de transformar referentes tradicionales en discursos contemporáneos con valor simbólico, estético y cultural.

CAPÍTULO

CONTEXTUALIZACIÓN

1. Contextualización

En este capítulo se desarrolla una aproximación teórica al concepto de diseño de autor, abordando sus orígenes, evolución y principales características dentro del contexto de la moda contemporánea. Se analizan los factores históricos, culturales y sociales que influyeron en su aparición como una alternativa frente a la producción estandarizada y masiva, destacando la importancia de la identidad, la creatividad y la expresión individual en el proceso de diseño. Asimismo, se exploran conceptos relacionados como la deconstrucción, la reinterpretación cultural y la construcción de discursos visuales, los cuales permiten comprender el diseño de autor como una práctica que trasciende lo funcional y se convierte en un medio de comunicación y representación cultural.

1.1 Origen y evolución del concepto de diseño de autor

El concepto de diseño de autor nace de una respuesta crítica hacia la estandarización y homogeneización generada por la revolución industrial y la producción en masa. A partir de los mediados del siglo XX, diversos movimientos de diseño comenzaron a cuestionarse la idea de que el diseño debía ser únicamente funcional, seriado y subordinado a la industria de la moda, entre estos movimientos destaca el Italian Radical Design de los años sesenta y setenta, cuyos representantes como Ettore Sottsass y el grupo Superstudio defendían que el diseñador podía ser un creador con discurso propio, no solo un solucionador de problemas técnicos (Gaugele & Titton, 2022) y así es como surge el periodo del reconocimiento hacia el diseñador como autor.

Posteriormente en la década de los 80s, Memphis Milano fue uno de los colectivos de aquella época que consolidaron una mirada más autoral al demostrar objetos cargados de expresividad, color y una experimentación formal, así en el contexto de diseño dejó de mostrarse únicamente como una disciplina utilitaria y pasó a ser más que eso siendo así un lenguaje crítico y estético, donde la identidad del autor se vuelve parte fundamental del objeto diseñado (Evans, 2003).

Gracias a estos movimientos se abrió camino para que en décadas posteriores surgiera y se consolidara el término “diseño de autor” en disciplinas como arte, objetos, y especialmente en la moda.

Ahora, desde una perspectiva más contemporánea, Miguel (2019) plantea que el diseño de autor se caracteriza por la construcción de un imaginario propio, donde las decisiones formales, materiales y conceptuales responden a la visión personal del diseñador como autor. De esta manera, el valor del diseño aumenta al ser considerado único, ya que el objeto no radica únicamente en su función o acabado técnico, sino también en su capacidad para transmitir un discurso, representar identidades y generar significados culturales. En este sentido, el diseño de autor se aleja de lo genérico y se aproxima a la noción de obra, manteniendo una cercanía conceptual con la creación artística.

En el campo de la moda, esta idea se vuelve especialmente relevante, desde los estudios de Roland Barthes (1967), la moda se entiende como un sistema de signos, donde las prendas funcionan como textos cargados de significado. Esto permitió que el diseñador comience a ocupar un rol narrativo, convirtiéndose en una figura autoral capaz de plantear discursos sobre el cuerpo, el género, la identidad o la tradición. Kawamura (2005) señala que es precisamente este componente simbólico el que legitima al diseñador dentro del sistema de moda como un agente cultural, no solo productivo.

En el contexto latinoamericano, el diseño de autor ha tomado fuerza en las últimas décadas como respuesta a la necesidad de revalorizar técnicas, identidades y tradiciones locales, integrando elementos culturales desde una mirada crítica y contemporánea. En el ámbito ecuatoriano, investigaciones como la desarrollada por el diseñador ecuatoriano ambateño Villacís (2018) evidencian que la construcción de autoría en indumentaria parte de un proceso de investigación del territorio, el patrimonio y los elementos simbólicos que conforman la identidad local, estableciendo una relación directa entre diseño, contexto cultural y discurso autoral.

1.1.2 Concepto de Diseño de Autor

El diseño de autor puede comprenderse como una práctica en la que el diseñador asume una postura creativa profundamente personal, donde cada decisión formal y conceptual responde a una visión propia que busca manifestarse a través de los objetos que produce. A diferencia de las propuestas guiadas únicamente por la funcionalidad o por las demandas del mercado.

Este tipo de diseño se distingue porque la identidad del creador se vuelve un componente visible y determinante, situándose en un rol cercano al de un autor artístico. Como señala Miguel (2019), este enfoque se construye a partir de una intención discursiva que permite al diseñador desarrollar un lenguaje singular, generando piezas que comunican ideas, emociones o reflexiones que superan su dimensión puramente utilitaria. Esta autoría se hace presente en la selección de materiales, en las técnicas empleadas, en las formas adoptadas por cada pieza y en la narrativa que articula el conjunto, logrando así una coherencia conceptual con la visión del diseñador.

Desde una perspectiva semiótica, Barthes (1967) propone que los objetos de moda funcionan como sistemas cargados de significados culturales, capaces de transmitir mensajes dentro de un contexto simbólico determinado. Bajo esta mirada, cuando el diseñador reconoce esa capacidad comunicativa e interviene de manera consciente en ella, construye un discurso autoral que se distancia de la producción industrial o estandarizada. En este sentido, el diseño de autor no se limita a ser una práctica estética, sino que actúa como un medio de comunicación cultural y social en el que el diseñador se posiciona como mediador entre la tradición, la contemporaneidad y su propia experiencia.

A su vez, Kawamura (2005) amplía esta idea al señalar que, dentro del sistema de la moda, el diseñador es legitimado como autor cuando sus decisiones estéticas y conceptuales consolidan un estilo propio, generando una narrativa reconocible en el ámbito cultural. Esto implica que el proceso creativo no solo se oriente a la elaboración de objetos, se orienta más a la construcción de un universo de significado donde cada pieza responda a una lógica coherente que refleje la identidad del diseñador.

El diseño de autor se asocia con la autenticidad, la innovación y la capacidad de cuestionar o reinterpretar elementos provenientes de la cultura visual.

Por otra parte, Villacís (2018) enfatiza que el diseño de autor requiere un proceso de investigación que conecte al diseñador con su contexto territorial, histórico o simbólico. En este sentido, la autoría no surge únicamente de la intuición o de la destreza técnica, esta se crea desde la capacidad de analizar críticamente el entorno y transformarlo en un lenguaje visual y material. Este planteamiento adquiere especial relevancia en proyectos vinculados al patrimonio cultural, ya que permite formular propuestas que respetan la tradición, pero que también la reconfiguran desde una mirada contemporánea.

A partir de estas perspectivas, resulta evidente que el diseño de autor se establece como una práctica donde se une identidad, investigación, narrativa y estética, produciendo objetos que trascienden la función utilitaria y se incorporan dentro de un discurso personal del diseñador. Este concepto se convierte en el fundamento para abordar la reinterpretación y deconstrucción de elementos de la vestimenta tradicional de Cuenca, entendidos como un ejercicio autoral que articula tradición y contemporaneidad desde una postura crítica.

El diseño de autor se comprende como un proceso abierto y no lineal, en el que la construcción del estilo propio no responde a una fórmula predeterminada, sino a un ejercicio continuo de exploración, análisis y reinterpretación. Diversos autores coinciden en que la autoría no surge de la aplicación de un método rígido, sino de la capacidad del diseñador para cuestionar referentes existentes, extraer significados y transformarlos en un discurso personal. Desde esta perspectiva, el estilo se construye a partir de múltiples influencias que, al ser analizadas críticamente, permiten generar propuestas con identidad y coherencia conceptual.

A partir de este enfoque, el presente proyecto adopta la deconstrucción como concepto y estrategia central, entendida como un proceso que permite desarmar, fragmentar y resignificar elementos de la vestimenta tradicional de la chola cuencana para generar nuevas configuraciones formales y simbólicas. Esta aproximación no busca la reproducción literal de la tradición lo que busca es su interpretación consciente desde el diseño de autor, estableciendo un diálogo entre pasado y presente. De este modo, la deconstrucción se convierte en una herramienta fundamental para la construcción del estilo propio, permitiendo desarrollar una propuesta de diseño contemporáneo que fortalezca la identidad cultural desde una mirada crítica y creativa.

1.1.3 Características del Diseño de Autor

El diseño de autor se caracteriza por una serie de elementos que permiten distinguirlo del diseño industrial, comercial o de corte estrictamente funcional. Estos elementos actúan como fundamentos que estructuran la práctica autoral y sirven como parámetros para identificar cómo un diseñador configura un estilo propio. Como indica Miguel (2019), el primer rasgo esencial es la manifestación directa de la identidad del diseñador. Esta se hace evidente a través de decisiones estéticas consistentes, una orientación conceptual particular y la consolidación de un estilo reconocible, donde cada objeto opera como una prolongación del pensamiento y sensibilidad del autor.

Otra característica importante es la apertura hacia la experimentación tanto en las formas como en los materiales. A diferencia del diseño industrial, que prioriza la estandarización, la eficiencia y la producción masiva, el diseño de autor permite una libertad creativa que abarca desde el uso de materiales alternativos hasta la incorporación de técnicas artesanales, procesos mixtos o simbolismos derivados de contextos culturales concretos. Evans (2003) subraya que esta exploración creativa dota a las piezas de un carácter profundamente expresivo y subjetivo, transformándose en vehículos de reflexión estética más que en simples objetos utilitarios.

La construcción de una narrativa también se posiciona como un componente central. En el diseño de autor, los objetos no se crean únicamente para cumplir una función,

son creados para comunicar significados, emociones o posturas críticas. Desde la perspectiva semiótica de Barthes (1967), los objetos se interpretan como textos culturales que revelan el mensaje del diseñador. Esta narrativa puede manifestarse mediante símbolos visuales, resignificaciones de tradiciones, discursos vinculados a la identidad o incluso mediante la integración de referentes históricos, especialmente cuando el diseño establece conexiones con indumentarias tradicionales o patrimoniales.

Del mismo modo, la producción artesanal o en pequeña escala constituye otro rasgo distintivo. Este tipo de elaboración permite un control más minucioso sobre los detalles, la conceptualización y la intención detrás de cada pieza, fortalece la singularidad de cada creación y refuerza la autenticidad del discurso autoral. Kawamura (2005) plantea que la exclusividad y la individualidad son elementos clave dentro del sistema de validación del diseñador como autor, ya que lo posicionan más allá de las dinámicas masivas del mercado global.

El diálogo con el contexto es igualmente fundamental. De acuerdo con Villacís (2018), el diseño de autor se sustenta en un proceso investigativo que vincula al diseñador con su territorio, su memoria colectiva y su identidad cultural. Esta asimilación permite generar piezas que incorporan elementos simbólicos o patrimoniales, resignificándolos desde una visión contemporánea. Así, el diseño de autor no solo crea objetos, lo que produce son propuestas capaces de renovar y reinterpretar materiales, técnicas y estéticas provenientes de tradiciones locales.

El diseño de autor se distingue por su enfoque crítico. En lugar de limitarse a replicar formas existentes, busca cuestionarlas, transformarlas o incluso deconstruirlas. Este aspecto resulta esencial, ya que la reinterpretación de los elementos propios de la vestimenta tradicional de Cuenca requiere un proceso de análisis, fragmentación y reconstrucción simbólica que permita generar nuevas lecturas visuales desde una mirada autoral.

En conjunto, estas características la identidad creativa, la experimentación, la narrativa, la producción singular, el vínculo con el contexto y la intención crítica conforman la base que sustenta la construcción de un lenguaje propio dentro del diseño contemporáneo.

Estos principios serán determinantes para la deconstrucción de la vestimenta tradicional cuencana como un proceso creativo fundamentado en la autoría.

1.1.4 Diseño de autor en Latinoamérica y en la moda

El diseño de autor en Latinoamérica se ha consolidado como una propuesta estética y cultural que responde a los procesos de globalización y a la uniformidad presente en la moda internacional. A diferencia de los mercados donde predomina la producción industrializada, en la región surge una corriente que valora la identidad propia, la reinterpretación del patrimonio y el trabajo artesanal como ejes diferenciadores dentro del sistema moda (Kawamura, 2005). Este desarrollo está directamente relacionado con la búsqueda de narrativas propias, en tanto la moda se entiende como un espacio de expresión cultural y no únicamente como un bien de consumo (Barnard, 2014).

Diversos estudios sobre la moda global señalan que, en el caso latinoamericano, la incorporación de prácticas de resistencia cultural ha sido fundamental para la construcción de un lenguaje propio. Esto se refleja en el uso de técnicas textiles tradicionales, referencias históricas y símbolos identitarios que fortalecen la singularidad estética de la región (Lipovetsky, 2013). A partir de ello, se ha configurado una propuesta contemporánea donde convergen modernidad, memoria y procesos experimentales, situando al diseño de autor como un campo que fomenta la deconstrucción, la reinterpretación de tradiciones y la constante innovación.

Paulicelli (2008) sostiene que el diseño independiente tiende a desarrollarse con fuerza en contextos donde la formación de identidad cultural es un proceso activo, condición característica de muchos países latinoamericanos que históricamente han buscado afirmar su voz frente a influencias externas. Entonces así, el diseño de autor no solo se limita a la creación de objetos estéticos, sino que se convierte en un vehículo discursivo que reivindica la diversidad y la herencia cultural de la región.

En este panorama, numerosos diseñadores latinoamericanos han alcanzado reconocimiento internacional gracias a propuestas en las que prevalece la

conexión territorial, la narrativa visual y la reinterpretación de lo tradicional desde un enfoque contemporáneo. Este planteamiento coincide con Calvera (2010), quien afirma que el diseño de autor se fundamenta en una base conceptual sólida capaz de dialogar con el contexto sociocultural y con la experiencia subjetiva del diseñador.

Desde la academia, la moda latinoamericana se estudia como un espacio donde el diseño de autor adquiere un carácter político y cultural, ya que funciona como un medio para representar identidades locales, cuestionar estructuras hegemónicas y reivindicar la artesanía como recurso estético vigente (Venkatesh et al., 2010). Así, el diseño de autor en Latinoamérica se manifiesta como una plataforma que articula tradición, innovación y crítica cultural, consolidando un lenguaje propio dentro del escenario global de la moda.

El análisis desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores permitió comprender el diseño de autor como un concepto complejo y multidimensional, abordado desde diversas perspectivas teóricas. La identidad, la cultura y el sistema de la moda, evidencian que la autoría en el diseño trasciende lo formal y se vincula con procesos simbólicos y discursivos, resulta fundamental concretar el concepto de diseño de autor a partir de un referente que integre las distintas miradas teóricas y ofrezca una base metodológica aplicable al proceso creativo.

A partir de esta necesidad de concreción teórica, el libro *Diseño de autor* de Pilar Gávito se presenta como un aporte fundamental, ya que propone una visión integradora del diseño de autor basada en la identidad cultural, la investigación contextual y la construcción de un discurso propio. Su enfoque permite sintetizar los aportes teóricos previamente analizados y establecer un eje conceptual sólido para el desarrollo de la investigación.

El diseño de autor constituye un eje fundamental para la presente investigación, ya que permite comprender el proceso creativo como una práctica reflexiva y cargada de significado. En este sentido, el libro *Diseño de autor* de Pilar Gávito se presenta como un referente teórico clave, al abordar la autoría como una construcción conceptual que articula identidad, contexto y discurso, más allá de una cuestión meramente estética.

Gávito (2016) plantea que el diseño de autor surge como una respuesta crítica frente a los modelos de producción estandarizados, en los que el diseñador asume un rol activo como autor y utiliza el proceso creativo como medio de expresión. La autora sostiene que la autoría se construye a través de la investigación del contexto cultural, social e histórico, lo que fundamenta cada decisión formal y diferencia estas propuestas de aquellas orientadas únicamente al mercado.

En el ámbito de la moda, el diseño de autor implica una reinterpretación consciente de referentes culturales, evitando su reproducción literal. Desde esta perspectiva, la tradición se resignifica mediante procesos creativos que dialogan con la contemporaneidad y permiten generar nuevos significados (Gávito, 2016). Esto resulta pertinente para el análisis de la vestimenta tradicional de Cuenca, al promover una mirada crítica y autoral, la propuesta de Gávito permite vincular el diseño de autor con la deconstrucción como estrategia creativa, entendida como un proceso de reinterpretación que transforma estructuras preexistentes sin anular su carga simbólica.

En este contexto, la relación entre diseño de autor y deconstrucción no puede entenderse de manera aislada, sino en vínculo directo con los referentes culturales que dan origen al proceso creativo. En el presente proyecto, dichos referentes se sitúan en la vestimenta tradicional de la chola cuencana, la cual constituye un sistema simbólico y formal fundamental para la reinterpretación desde una mirada contemporánea. Por ello, resulta necesario abordar su origen, evolución y componentes, con el fin de comprender su valor cultural y su potencial dentro del diseño de autor.

1.2 Vestimenta tradicional de Cuenca

La vestimenta tradicional de la chola cuencana constituye una de las expresiones culturales más representativas de la identidad de la ciudad de Cuenca. Sus prendas, materiales y elementos ornamentales reflejan procesos históricos, sociales y simbólicos que han permanecido dentro del imaginario cultural de la región.

A través del tiempo, esta indumentaria ha mantenido su valor patrimonial, convirtiéndose en un referente visual y cultural que evidencia la relación entre tradición, identidad y representación social.

1.2.1 Origen y evolución de la vestimenta tradicional cuencana

La vestimenta tradicional de la chola cuencana tiene su origen en los procesos históricos de mestizaje desarrollados durante la época colonial en la región andina del Ecuador. Esta indumentaria surge como resultado de la interacción entre las prácticas vestimentarias indígenas y las influencias europeas introducidas durante la colonización, consolidándose progresivamente como un símbolo identitario de la ciudad de Cuenca (Maldonado, 2015).

A lo largo del tiempo, estas prendas han experimentado transformaciones en materiales, técnicas y usos, sin perder su carácter representativo dentro del contexto cultural local. Durante los siglos XIX y XX, la vestimenta de la chola cuencana se reafirmó como una expresión de identidad social y cultural, vinculada tanto a la vida cotidiana como a celebraciones y prácticas tradicionales (Maldonado, 2015). En la actualidad, esta indumentaria continúa vigente como referente patrimonial, siendo reconocida no sólo por su valor histórico, sino también por su potencial simbólico dentro de expresiones culturales y artísticas contemporáneas.

1.2.2 Elementos característicos de la vestimenta tradicional cuencana

La vestimenta tradicional de la chola cuencana se compone de diversos elementos que la distinguen formal y visualmente. Entre los más representativos se encuentran la pollera, generalmente elaborada en telas pesadas y de colores intensos; la blusa, caracterizada por bordados artesanales con motivos florales; la faja, que cumple una función tanto estructural como decorativa; y el sombrero, accesorio fundamental que completa el atuendo (Maldonado, 2015).

Estos elementos se destacan no solo por su configuración formal, sino también por las técnicas artesanales empleadas en su elaboración, como el bordado manual y el uso de materiales tradicionales. La combinación de estos componentes da lugar a una silueta reconocible que se ha mantenido como referente visual dentro del imaginario cultural cuencano (Maldonado, 2015).

1.2.3 Simbología cultural y significado de sus componentes

Más allá de su función utilitaria, la vestimenta tradicional de la chola cuencana posee una importante carga simbólica y cultural. Sus componentes no solo responden a necesidades funcionales, sino que actúan como elementos de representación identitaria dentro del contexto social y patrimonial de la ciudad de Cuenca. Según Barthes (1967), la indumentaria puede entenderse como un sistema de signos capaz de comunicar valores culturales, sociales e históricos, por lo que cada elemento del traje tradicional adquiere un significado dentro de su contexto de uso.

En el caso de la vestimenta de la chola cuencana, los bordados presentes en las blusas suelen incorporar motivos florales y formas orgánicas vinculadas con la naturaleza andina, elementos que funcionan como representaciones de memoria cultural, tradición y pertenencia territorial (Maldonado, 2015). Asimismo, la utilización de colores intensos en las polleras responde a prácticas estéticas tradicionales que han permanecido dentro del imaginario cultural cuencano a lo largo del tiempo.

La pollera constituye uno de los componentes más representativos del atuendo debido a su amplitud, composición en capas y riqueza textil. Su volumen y movimiento generan una silueta característica que ha consolidado una imagen visual asociada a la identidad de la chola cuencana (Maldonado, 2015). Del mismo modo, elementos como la blusa bordada, la faja y el sombrero complementan el discurso simbólico de la indumentaria, reforzando valores asociados a tradición, continuidad histórica y representación cultural.

Desde esta perspectiva, la vestimenta tradicional puede comprenderse como un sistema simbólico que comunica identidad y memoria colectiva. En consecuencia, su análisis resulta fundamental dentro del diseño de autor contemporáneo, ya que permite reinterpretar elementos tradicionales mediante procesos de deconstrucción y resignificación cultural (Barnard, 2014).

A partir del análisis de los elementos que conforman la vestimenta tradicional de la chola cuencana, se reconoce que cada prenda posee un valor simbólico y formal particular. Sin embargo, para efectos del presente proyecto, se ha determinado centrar el proceso de investigación y diseño en la pollera, debido a su complejidad estructural, su configuración en capas y su potencial para la exploración formal, material y tecnológica dentro del diseño contemporáneo. La pollera permite abordar procesos de deconstrucción a partir de su volumen, movimiento y composición, ofreciendo múltiples posibilidades de reinterpretación que dialogan con el discurso del diseño de autor y la transformación estructural de la prenda (Calderin, 2013). Esta delimitación metodológica no busca reducir la riqueza integral del traje tradicional, sino profundizar en un elemento específico que funcione como eje conceptual y experimental para el desarrollo de la propuesta.

A partir de esta comprensión simbólica y estructural de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, surge la necesidad de analizar de qué manera estos elementos pueden ser reinterpretados dentro del diseño contemporáneo sin perder su valor cultural. En este sentido, la deconstrucción se presenta como una metodología pertinente, ya que permite estudiar la prenda desde sus componentes formales, estructurales y simbólicos para posteriormente transformarlos y reorganizarlos en nuevas configuraciones de diseño. Por ello, resulta necesario abordar el concepto de deconstrucción en el diseño de moda, sus principios y su aplicación dentro de los procesos creativos contemporáneos.

1.3 Deconstrucción en el diseño de moda

La deconstrucción en el diseño de moda surge como una metodología que permite analizar, intervenir y reinterpretar la estructura tradicional de la prenda. Este enfoque no se limita únicamente a la transformación estética, sino que implica comprender los elementos formales, simbólicos y constructivos que conforman la indumentaria. Dentro del diseño contemporáneo, la deconstrucción se ha consolidado como una herramienta proyectual que posibilita la creación de nuevas configuraciones visuales y conceptuales a partir de la fragmentación, reinterpretación y reorganización de los componentes de la prenda.

1.3.1 Origen del concepto de deconstrucción

El concepto de deconstrucción tiene su origen en el pensamiento filosófico de Jacques Derrida, quien plantea una forma de análisis orientada a cuestionar las estructuras establecidas y los significados aparentemente fijos dentro de un sistema. Desde esta perspectiva, la deconstrucción no implica destrucción, sino un proceso crítico que permite descomponer un objeto o concepto para comprender sus componentes y relaciones internas (Derrida, 1976). Trasladado al campo del diseño, este enfoque permite analizar los objetos más allá de su función superficial, entendiendo que cada elemento responde a una lógica constructiva, simbólica y cultural. En el diseño de indumentaria, la prenda deja de ser únicamente un objeto utilitario para convertirse en un sistema complejo que puede ser analizado, fragmentado y resignificado (Barnard, 2014).

En el contexto del presente proyecto, la deconstrucción se vincula con la necesidad de comprender la vestimenta tradicional como un conjunto de elementos estructurales y simbólicos que pueden ser reinterpretados sin perder su esencia cultural.

1.3.2 Principios estéticos y metodológicos de la deconstrucción

Dentro del diseño de moda, la deconstrucción se manifiesta a través de principios que permiten intervenir la prenda desde una lógica analítica y proyectual. Uno de los principales es la fragmentación, entendida como la descomposición de la prenda en sus partes constitutivas, lo que facilita su análisis estructural (Calderin, 2013).

A partir de este proceso, se desarrolla la alteración de la estructura y la silueta, que implica modificar proporciones, volúmenes y líneas constructivas para generar nuevas configuraciones formales (Seivewright, 2012). Otro principio relevante es la descontextualización de elementos, mediante la cual los componentes de la prenda son extraídos de su función original para ser reubicados en nuevas composiciones, permitiendo resignificarse su valor dentro de un lenguaje contemporáneo (Barnard, 2014).

Finalmente, el proceso culmina con el reensamblaje, en el que los elementos previamente analizados y transformados se reorganizan para dar lugar a una nueva prenda. Este enfoque evidencia que la deconstrucción no se limita a un recurso estético, sino que constituye una metodología de diseño que permite reinterpretar la indumentaria desde una perspectiva contemporánea (Calderin, 2013).

1.3.3 Aplicación de la deconstrucción en el diseño de moda

En el ámbito del diseño de indumentaria, la deconstrucción se acentúa como una estrategia metodológica que permite intervenir la prenda a partir de su análisis estructural. En este sentido, el enfoque de Jay Calderin resulta pertinente, ya que propone que el estudio de la forma, la proporción y la construcción de la prenda constituye la base para su transformación (Calderin, 2013).

Desde esta perspectiva, la deconstrucción implica comprender la estructura de la prenda para posteriormente descomponerla, transformarla y reconfigurar bajo nuevos criterios formales y conceptuales. Este proceso se articula con el desarrollo del presente proyecto, en el cual la vestimenta tradicional es entendida como un sistema que puede ser analizado y reinterpretado.

En el caso específico del traje de la chola cuencana, la deconstrucción permite intervenir elementos como el volumen, la estructura y los detalles decorativos, generando nuevas configuraciones que mantienen un vínculo con la tradición, pero adaptadas a un contexto contemporáneo.

De esta manera, la deconstrucción se establece como el eje metodológico del proyecto, permitiendo construir una propuesta de diseño de autor en la que la identidad cultural no se replica de forma literal, sino que se transforma y resignifica dentro de un nuevo lenguaje de diseño. Poniendo en práctica el análisis realizado con anterioridad de la vestimenta tradicional de la chola cuencana y en tanto que esta es entendida como un sistema simbólico, se elabora una fusión de carácter teórico que hace un desplazamiento de la simple observación descriptiva del tipo de vestimenta hacia un insumo del proceso creativo en este sentido, a la deconstrucción no sólo como instrumento de relectura formal también como un mecanismo de materialización de una postura autoral frente al diseño, en tanto que considera la destreza del creador, por lo que resulta pertinente considerar la construcción de un estilo propio como un proceso que conjuga la identidad propia, el contexto y la metodología para el de pasar de los fundamentos teóricos hacia los fundamentos del proceso proyectual.

A modo de reflexión, la reinterpretación del traje tradicional de la chola cuencana no se plantea únicamente como un ejercicio estético, sino como una intervención en un sistema simbólico profundamente ligado a la identidad cultural de la ciudad. En este sentido, la identidad se entiende como un proceso dinámico y en constante transformación, tal como lo plantea Néstor García Canclini. Desde esta perspectiva, la deconstrucción no busca despojar a la tradición de su significado, sino analizar sus elementos formales y simbólicos para reinterpretarlos en un lenguaje contemporáneo. Elementos como la pollera, el bordado, la superposición de capas y los materiales son asumidos como portadores de memoria y representación social, por lo que su intervención parte del reconocimiento de su valor histórico.

Comprender la indumentaria como un sistema de signos, en el sentido propuesto por Roland Barthes, permite entender que toda transformación formal implica también

un cambio en su significado. Por ello, la deconstrucción se aborda como una metodología de diseño que incluye procesos como la fragmentación, la alteración estructural, la descontextualización y el reensamblaje de la prenda.

De esta manera, el análisis de la vestimenta tradicional deja de ser únicamente descriptivo y se convierte en una herramienta para el desarrollo creativo. La deconstrucción permite reinterpretar la estructura de la prenda y adaptarla a nuevos criterios formales sin perder su vínculo con la tradición. En consecuencia, la propuesta asume una postura crítica frente al riesgo de trivializar el patrimonio cultural. No busca replicar ni sustituir la vestimenta tradicional, sino generar un diálogo entre pasado y presente, donde la identidad evoluciona sin perder su esencia.

La deconstrucción se posiciona como el eje metodológico del proyecto, permitiendo no solo reinterpretar la indumentaria, sino también construir una postura autoral. Así, el diseño se entiende como un medio de mediación cultural, más allá de lo meramente formal.

1.4 Esquema metodológico para la construcción del estilo propio

El esquema metodológico para la construcción del estilo propio plantea una estructura conceptual y proyectual orientada al desarrollo de una propuesta de diseño de autor. Este enfoque integra aspectos relacionados con la identidad creativa, el contexto cultural, la experimentación y la reflexión crítica, entendiendo el diseño como un proceso de construcción progresiva. A través de esta metodología, se busca establecer una relación entre la investigación teórica y la materialización de la propuesta, permitiendo reinterpretar la vestimenta tradicional cuencana desde un lenguaje contemporáneo y una postura autoral.

1.4.1 La construcción del estilo como proceso identitario y metodológico

El presente apartado propone una reflexión en torno a la construcción del estilo propio desde el diseño de autor, entendiendo este proceso como una práctica identitaria y metodológica. A partir de los conceptos desarrollados previamente, como el diseño de autor, la vestimenta tradicional cuencana y la deconstrucción en el diseño de moda, se establece una lectura crítica que permite articular una postura personal frente al proceso de diseño. Esta reflexión no busca cerrar la investigación, sino proyectar una metodología que oriente el desarrollo de la propuesta creativa y fundamente la toma de decisiones dentro del diseño de la colección.

En el diseño contemporáneo, la construcción de un lenguaje propio no responde a un proceso lineal ni a una fórmula preestablecida, lo que hace es responder a la articulación de distintos principios conceptuales que se desarrollan de manera progresiva dentro del proceso creativo. En este sentido, la identidad creativa del diseñador, la experimentación, la construcción de una narrativa, la producción singular, el vínculo con el contexto y la intención crítica se configuran como ejes fundamentales para la consolidación de un estilo propio dentro del diseño de autor.

A partir de esta reflexión, se propone un esquema metodológico que sintetiza estos principios y los organiza como etapas interrelacionadas dentro del proceso de diseño. El esquema no debe entenderse como una secuencia rígida, más bien debe ser una guía que permite estructurar el proceso creativo desde una perspectiva identitaria y crítica.

En este proyecto, dichos principios se aplican específicamente a la deconstrucción de la vestimenta tradicional cuencana, estableciendo una base metodológica que sustenta la reinterpretación del traje típico de la chola cuencana como eje central de la propuesta de diseño.

1.4.2 Descripción del proceso metodológico del diseño

Relación con el proceso de diseño

01

Identidad creativa

Reconocimiento del posicionamiento del diseñador y de su enfoque personal como base para la construcción de un lenguaje propio. Según Calvera (2007), la identidad del diseñador se construye a partir de la experiencia, la memoria cultural y los referentes simbólicos que influyen en el proceso creativo. En esta etapa se define el enfoque neo-estructural, caracterizado por la intervención controlada de la estructura de la prenda, la exploración de volúmenes, la superposición de capas y el uso de recursos contemporáneos sin perder la funcionalidad, se incorporan referentes personales a partir del análisis de trabajos previos del autor (registro visual), los cuales permiten identificar constantes formales y conceptuales que sustentan la construcción del estilo propio (Lawson, 2005).

02

Vínculo con el contexto

Análisis del contexto cultural, territorial y simbólico de la vestimenta tradicional cuencana como punto de partida conceptual. En este sentido, Barthes (1967) plantea que la indumentaria funciona como un sistema de signos capaz de comunicar valores culturales y sociales. Esta etapa permite comprender el valor histórico, social y simbólico de elementos como la pollera, el bordado y los accesorios tradicionales, los cuales serán reinterpretados posteriormente dentro del proceso de diseño.

03

Experimentación

Exploración formal, material y estructural a partir de los elementos seleccionados, permitiendo el cuestionamiento de las formas tradicionales. Lawson (2005) sostiene que la experimentación constituye una fase esencial dentro del proceso creativo, ya que permite explorar distintas soluciones formales y metodológicas. En esta fase se aplican procesos de deconstrucción y se desarrollan bocetos, pruebas de silueta y exploraciones visuales, donde el enfoque neo-estructural se materializa mediante la reorganización de componentes, el trabajo con capas, volúmenes y estructuras (Calderin, 2013). Las imágenes y registros gráficos funcionan como herramientas proyectuales que permiten visualizar y evaluar las propuestas de diseño.

04

Narrativa

Construcción de un discurso conceptual que articula identidad, contexto y experimentación dentro del diseño de autor. Gávito (2016) señala que el diseño de autor se caracteriza por la construcción de propuestas con una intención discursiva y conceptual clara. Aquí se define el significado de la propuesta, estableciendo la relación entre la reinterpretación de la vestimenta tradicional y el lenguaje contemporáneo desarrollado desde el enfoque neo-estructural.

05

Intención crítica

Aplicación de una mirada reflexiva que permite reinterpretar la vestimenta tradicional desde una perspectiva contemporánea. Desde la perspectiva de Derrida (1978), la deconstrucción permite cuestionar estructuras establecidas y generar nuevas lecturas sobre los objetos y sus significados. Se cuestionan las formas tradicionales para generar nuevas lecturas visuales, evitando la reproducción literal y promoviendo una resignificación cultural consciente.

06

Producción singular

Materialización del proceso en piezas de diseño que expresan autoría, coherencia conceptual y lenguaje propio. Según Gávito (2016), el diseño de autor se consolida cuando existe coherencia entre identidad, discurso y propuesta formal. Las prendas finales evidencian la aplicación del enfoque neo-estructural y la integración de los elementos analizados, consolidando una propuesta contemporánea basada en la deconstrucción del traje tradicional cuencano.

A partir de los conceptos teóricos desarrollados previamente, se propone el siguiente esquema metodológico como una guía para la construcción del estilo propio dentro del diseño de autor. Este esquema sintetiza las etapas y principios que intervienen en el proceso creativo, articulando identidad, contexto cultural, experimentación y reflexión crítica como elementos fundamentales para el desarrollo de la propuesta, permite comprender la relación existente entre la investigación conceptual y la materialización del diseño, estableciendo una metodología orientada a la reinterpretación contemporánea de la vestimenta tradicional de la chola cuencana desde el enfoque neo-estructural.

Tabla 1
Esquema diseño de autor

Nota. *Procesos interpretados a partir de la teoría de jay calderin*

El esquema metodológico representa el proceso de construcción del estilo propio como una dinámica no lineal, en la cual las distintas fases se encuentran interrelacionadas. La experimentación y la reflexión permiten retroalimentar continuamente el proceso, posibilitando ajustes y redefiniciones en cada etapa. De este modo, la producción singular no constituye un punto final, sino un momento que puede generar nuevas exploraciones dentro del desarrollo del diseño. En el marco de esta investigación, el esquema metodológico

propuesto orienta la construcción del estilo propio desde una perspectiva proyectual, permitiendo articular los fundamentos teóricos con el desarrollo del proceso creativo. En este sentido, las fases descritas no se limitan a un planteamiento conceptual, sino que se trasladan al campo del diseño, donde se materializan a través de decisiones formales, estructurales y conceptuales que serán desarrolladas en el capítulo correspondiente al proceso creativo.

1.5 Construcción del estilo propio desde el diseño de autor

La construcción del estilo propio dentro del diseño de autor comprende un proceso progresivo en el que intervienen la identidad creativa, el contexto cultural, la experimentación y la reflexión conceptual. Más allá de una propuesta estética, el estilo se configura como una forma de expresión que permite consolidar un lenguaje visual coherente y una postura personal frente al diseño. En este sentido, el desarrollo del estilo propio implica la articulación entre investigación, práctica y reinterpretación, permitiendo generar propuestas contemporáneas que integren identidad, discurso y exploración formal.

1.5.1 Identidad creativa

La identidad creativa constituye el punto de partida para la construcción del estilo dentro del diseño de autor. Más allá de una decisión estética, esta se configura a partir de las experiencias, referencias, intereses y posicionamientos personales del diseñador, los cuales influyen directamente en la manera de concebir y desarrollar las propuestas de diseño. En este sentido, Calvera (2007) sostiene que el diseño se nutre de la memoria cultural, la experiencia individual y los referentes simbólicos que intervienen en el proceso creativo, permitiendo la construcción de un lenguaje propio.

Desde esta perspectiva, el estilo no puede entenderse como un recurso superficial o meramente visual, sino como el resultado de un proceso progresivo de reconocimiento y consolidación de decisiones creativas. Sproles (1985) y Gávito (2016) coinciden en que el estilo se desarrolla mediante la reiteración consciente de elementos formales, conceptuales y metodológicos que reflejan la postura del diseñador frente a su contexto y su práctica.

En el marco del presente proyecto, la identidad creativa se define a partir del enfoque neo-estructural propuesto por el autor, caracterizado por la intervención controlada de la estructura de la prenda, la exploración de volúmenes, la superposición de capas y el uso de

recursos contemporáneos sin alterar completamente la lógica funcional del vestuario. Este enfoque orienta las decisiones de diseño y establece las bases para la construcción de un lenguaje visual coherente.

Asimismo, el reconocimiento del estilo propio se fundamenta en el análisis de trabajos desarrollados previamente durante la formación académica del autor, los cuales permiten identificar constantes formales, estructurales y conceptuales presentes de manera recurrente en el proceso creativo.

Estas exploraciones evidencian una inclinación hacia la reorganización de componentes estructurales, la experimentación con siluetas y el interés por integrar funcionalidad y recursos contemporáneos dentro del diseño de indumentaria.

A través de este proceso de observación y análisis, la identidad creativa se consolida como una herramienta metodológica que permite comprender las decisiones proyectuales no como hechos aislados, sino como parte de una construcción continua del estilo propio dentro del diseño de autor.

1.5.2 Vínculo con el contexto

El vínculo con el contexto constituye una etapa fundamental dentro de la construcción del estilo propio, ya que permite comprender el entorno cultural, social y simbólico desde el cual se desarrolla la propuesta de diseño. En el diseño de autor, la relación con el contexto no implica únicamente tomar referencias visuales, sino establecer un proceso de análisis crítico que permita interpretar los significados culturales presentes en los elementos utilizados.

En este sentido, Kawamura (2005) sostiene que las propuestas de moda adquieren legitimidad cuando existe coherencia entre el discurso del diseñador y el contexto cultural al que hacen referencia.

La investigación desempeña un papel esencial dentro de este proceso, debido a que permite fundamentar las decisiones creativas y evitar aproximaciones superficiales hacia los referentes culturales. Gávito (2016) señala que el diseño de autor se construye a partir de procesos investigativos que anteceden la creación formal, permitiendo que cada elemento integrado en la propuesta responda a una intención conceptual clara.

En el presente proyecto, el vínculo con el contexto se desarrolla a partir del análisis de la vestimenta tradicional de la chola cuencana como referente cultural y simbólico. Elementos como la pollera, los bordados, la composición en capas y determinados recursos cromáticos son entendidos no solo como componentes estéticos, sino como manifestaciones de identidad y memoria cultural. Desde la perspectiva de Barthes (1967), la indumentaria funciona como un sistema de signos capaz de comunicar valores sociales y culturales, por lo que el estudio de estos elementos resulta fundamental para su reinterpretación contemporánea.

El análisis contextual permite comprender las relaciones existentes entre tradición y contemporaneidad dentro del diseño de moda. A partir de ello, la investigación no busca reproducir literalmente la vestimenta tradicional, sino identificar aquellos elementos formales, estructurales y simbólicos que puedan ser resignificados mediante procesos de diseño contemporáneo.

De este modo, el vínculo con el contexto se convierte en una herramienta metodológica que orienta el desarrollo conceptual del proyecto y establece una conexión entre patrimonio cultural, identidad local y diseño de autor.

1.5.3 Experimentación

La experimentación constituye una fase esencial dentro de la construcción del estilo propio, ya que permite explorar distintas posibilidades formales, materiales y estructurales a partir de los conceptos previamente definidos. Dentro del diseño de autor, este proceso posibilita transformar las ideas iniciales en propuestas visuales concretas mediante la práctica, el análisis y la reformulación constante. Lawson (2005) sostiene que la experimentación permite reconocer patrones en la manera en que el diseñador resuelve problemas creativos,

contribuyendo progresivamente a la consolidación de un lenguaje propio.

En este contexto, la experimentación no se limita únicamente a la generación de bocetos, sino que involucra la exploración de siluetas, volúmenes, estructuras, materiales y configuraciones formales que permitan ampliar las posibilidades del diseño. A través del ensayo y error, el diseñador identifica soluciones que responden tanto al concepto del proyecto como a su identidad creativa.

Dentro del presente proyecto, esta etapa se desarrolla mediante procesos de deconstrucción aplicados a la vestimenta tradicional de la chola cuencana. La fragmentación de componentes, la reorganización estructural y la reinterpretación de elementos tradicionales permiten generar nuevas configuraciones visuales desde una perspectiva contemporánea. En este sentido, Derrida (1978) plantea que la deconstrucción implica cuestionar estructuras establecidas para generar nuevas lecturas y significados, principio que se traslada al diseño de indumentaria como una metodología de transformación formal y conceptual.

El enfoque neo-estructural se materializa durante esta fase mediante la exploración de capas, volúmenes y reorganización de elementos constructivos, manteniendo una relación entre innovación y funcionalidad. Calderin (2013) explica que el análisis estructural de la prenda permite intervenir sus componentes sin perder completamente su lógica original, favoreciendo procesos de reinterpretación dentro del diseño contemporáneo. Las exploraciones visuales, pruebas de silueta y registros gráficos funcionan como herramientas proyectuales que permiten evaluar, comparar y reformular las propuestas desarrolladas durante el proceso creativo. De esta manera, la experimentación se consolida como un mecanismo metodológico que articula investigación, práctica y reflexión dentro de la construcción del estilo propio.

1.5.4 Narrativa

La narrativa dentro del diseño de autor constituye el proceso mediante el cual las decisiones formales, conceptuales y simbólicas se articulan para construir un discurso coherente. Más allá de la apariencia estética de una prenda, la narrativa permite comunicar ideas, posturas y significados relacionados con el contexto cultural y la identidad del diseñador. En este sentido, Gávito (2016) señala que el diseño de autor se caracteriza por la construcción de propuestas que poseen una intención discursiva clara, donde cada elemento responde a una visión conceptual específica.

Desde esta perspectiva, el estilo funciona como un lenguaje visual capaz de transmitir significados a través de formas, materiales, estructuras y recursos compositivos. Barthes (1967) sostiene que la moda opera como un sistema de signos, en el cual las prendas comunican información cultural y social. Por ello, la narrativa dentro del diseño de moda no se limita a lo visual, sino que implica la construcción de relaciones simbólicas entre el cuerpo, la identidad y el contexto.

En el presente proyecto, la narrativa se construye a partir de la reinterpretación contemporánea de la vestimenta tradicional de la chola cuencana mediante el enfoque neo-estructural. La exploración de volúmenes, capas y reorganización estructural de los componentes tradicionales permite generar nuevas lecturas visuales que articulan tradición y contemporaneidad dentro de una misma propuesta.

La narrativa se desarrolla a partir de la relación entre identidad creativa, contexto cultural y experimentación formal. Cada decisión proyectual responde a la intención de resignificar elementos tradicionales sin desvincularlos completamente de su carga simbólica original, permitiendo que las prendas funcionen como portadoras de un discurso visual y conceptual coherente.

De esta manera, la narrativa se consolida como un componente fundamental dentro de la construcción del estilo propio, ya que permite otorgar sentido y profundidad al proceso de diseño, estableciendo una conexión entre la propuesta estética y el significado cultural que esta comunica.

1.5.5 Intención crítica

La intención crítica dentro del diseño de autor implica desarrollar una postura reflexiva frente a los elementos culturales, sociales y formales que intervienen en el proceso de diseño. Más allá de la creación estética, esta dimensión permite cuestionar estructuras tradicionales y generar nuevas interpretaciones a partir del análisis conceptual de los objetos y sus significados. En este sentido, Derrida (1978) plantea que la deconstrucción constituye una herramienta de análisis que permite desmontar estructuras establecidas para reinterpretarlas desde nuevas perspectivas.

Aplicada al diseño de moda, la intención crítica no busca eliminar completamente las referencias originales, sino reinterpretarlas mediante procesos de transformación formal y conceptual. De esta manera, el diseñador puede establecer un diálogo entre tradición y contemporaneidad, evitando la reproducción literal de los elementos culturales y promoviendo nuevas lecturas visuales.

En el presente proyecto, la intención crítica se desarrolla a partir de la reinterpretación de la vestimenta tradicional de la chola cuencana desde un enfoque contemporáneo. Elementos como la pollera, los bordados y la composición estructural de las prendas son analizados y reorganizados mediante procesos de deconstrucción, permitiendo resignificar sus componentes dentro de un lenguaje visual actual, esta postura crítica responde a la necesidad de reflexionar sobre la relación entre patrimonio cultural y moda contemporánea. Kawamura (2005) sostiene que la moda funciona como un sistema social capaz de legitimar determinados discursos estéticos y culturales, por lo que reinterpretar elementos tradicionales desde el diseño de autor implica también cuestionar las dinámicas de homogeneización presentes en la moda contemporánea.

Desde esta perspectiva, la intención crítica se convierte en una herramienta metodológica que orienta las decisiones proyectuales del diseñador, permitiendo construir propuestas que integren identidad cultural, experimentación y reflexión conceptual dentro de una misma narrativa visual.

1.5.6 Producción singular

La producción singular representa la materialización del proceso metodológico desarrollado durante la construcción del estilo propio. En esta etapa, las decisiones conceptuales, formales y estructurales previamente analizadas se consolidan en propuestas de diseño que evidencian una identidad visual coherente y una intención autoral definida. Según Gávito (2016), el diseño de autor se caracteriza por la generación de piezas que expresan una visión personal del diseñador, donde cada elemento responde a una construcción conceptual específica.

Desde esta perspectiva, la producción singular no se limita a la elaboración técnica de prendas, sino que constituye el resultado de un proceso de investigación, experimentación y reflexión crítica. Las propuestas finales sintetizan las relaciones entre identidad creativa, contexto cultural, narrativa y reinterpretación contemporánea, permitiendo consolidar un lenguaje propio dentro del diseño de moda.

En el presente proyecto, la producción singular se manifiesta mediante el desarrollo de propuestas contemporáneas basadas en la deconstrucción de la vestimenta tradicional de la chola cuencana. La aplicación del enfoque neo-estructural permite reorganizar elementos tradicionales a través de nuevas configuraciones formales, exploraciones volumétricas y superposición de capas, manteniendo una relación conceptual con el referente cultural original, las prendas desarrolladas evidencian la integración entre funcionalidad, experimentación y discurso conceptual, consolidando una propuesta coherente con los principios del diseño de autor. Esta materialización no busca reproducir literalmente la indumentaria tradicional, sino reinterpretarla desde una perspectiva contemporánea que permita generar nuevas lecturas visuales y culturales.

De este modo, la producción singular constituye la síntesis del proceso metodológico planteado, reflejando la consolidación del estilo propio y la construcción de una propuesta de diseño que articula identidad, patrimonio cultural y contemporaneidad.

Transición hacia el desarrollo proyectual

A partir del desarrollo metodológico planteado, la construcción del estilo propio se entiende como un proceso progresivo que articula identidad creativa, contexto cultural, experimentación, narrativa e intención crítica dentro del diseño de autor. Cada una de estas etapas permite establecer criterios conceptuales y formales que orientan el desarrollo de la propuesta desde una perspectiva contemporánea.

En este sentido, el estilo no se configura únicamente como una manifestación estética, sino como el resultado de un proceso de análisis, reinterpretación y toma de decisiones fundamentadas. La articulación entre investigación y práctica permite consolidar un lenguaje visual coherente, capaz de integrar elementos tradicionales dentro de nuevas configuraciones de diseño.

A partir de ello, el siguiente apartado se orienta a la definición del enfoque neo-estructural como expresión concreta del estilo propio desarrollado en el proyecto. Para ello, se analizarán las características formales, estructurales y conceptuales identificadas en el proceso creativo, así como su relación con la propuesta de diseño basada en la deconstrucción de la vestimenta tradicional de la chola cuencana.

1.6 Definición del enfoque neo-estructural

El enfoque neo-estructural surge como la propuesta conceptual y formal que define el estilo propio desarrollado en la presente investigación. Este enfoque se fundamenta en la reinterpretación contemporánea de la estructura de la prenda mediante procesos de deconstrucción, exploración volumétrica y reorganización de componentes. A través de la intervención controlada de siluetas, capas y estructuras textiles, el enfoque neo-estructural busca establecer un equilibrio entre experimentación, funcionalidad e identidad cultural, consolidando un lenguaje visual coherente dentro del diseño de autor.

1.6.1 Introducción al enfoque neo-estructural

A partir del desarrollo metodológico previo y del análisis de la identidad creativa del autor, se define el enfoque neo-estructural como la base conceptual y formal del presente proyecto. Este enfoque surge de la necesidad de reinterpretar la estructura tradicional de la prenda desde una perspectiva contemporánea, integrando procesos de deconstrucción, exploración volumétrica y reorganización de componentes sin perder completamente la funcionalidad del vestuario. El enfoque neo-estructural se caracteriza por la intervención controlada de las estructuras textiles, la superposición de capas, la exploración de siluetas y el uso de recursos contemporáneos aplicados al diseño de indumentaria. A diferencia de propuestas que transforman radicalmente la lógica de la prenda, este enfoque mantiene una relación reconocible con la estructura original, permitiendo generar nuevas configuraciones formales a partir de la reinterpretación de sus componentes.

Este enfoque se construye a partir de la articulación entre identidad creativa, contexto cultural y experimentación proyectual, consolidando un lenguaje visual propio dentro del diseño de autor. En el marco de esta investigación, el enfoque neo-estructural funciona como una herramienta metodológica que orienta el desarrollo de las propuestas de diseño basadas en la deconstrucción de la vestimenta tradicional de la chola cuencana.

1.6.2 Características formales del enfoque neo-estructural

El enfoque neo-estructural se caracteriza por la exploración e intervención de los componentes estructurales de la prenda como recurso principal de diseño. Su desarrollo se fundamenta en la reorganización de elementos constructivos, la superposición de capas y la experimentación con volúmenes, permitiendo generar nuevas configuraciones formales sin perder completamente la lógica funcional del vestuario.

Una de las principales características de este enfoque es la intervención controlada de la silueta. A diferencia de propuestas que buscan una transformación radical de la forma, el enfoque neo-estructural mantiene una relación reconocible con la estructura original de la prenda, incorporando modificaciones mediante desplazamientos, fragmentaciones y reorganizaciones parciales de sus componentes. Calderin (2013) señala que el análisis estructural de la indumentaria permite comprender la construcción de la prenda como un sistema susceptible de reinterpretación y transformación formal.

El trabajo con capas y volúmenes constituye un recurso recurrente dentro del enfoque. La superposición de materiales y estructuras permite generar profundidad visual, movimiento y nuevas relaciones entre las partes que conforman la prenda. Estas exploraciones formales responden tanto a una intención estética como a la construcción de un lenguaje visual coherente con la identidad del proyecto.

La asimetría y la reorganización compositiva también forman parte de las características del enfoque neo-estructural. Mediante la alteración controlada de líneas, proporciones y estructuras, se busca producir nuevas lecturas visuales sin desvincular completamente la prenda de su referencia original. En este sentido, la deconstrucción funciona como una herramienta metodológica que permite reinterpretar los elementos tradicionales desde una perspectiva contemporánea (Derrida, 1978).

De esta manera, las características formales del enfoque neo-estructural consolidan una propuesta que articula estructura, experimentación y funcionalidad dentro del diseño de autor contemporáneo.

1.6.3 Funcionalidad y estructura dentro del enfoque neo-estructural

Uno de los principios fundamentales del enfoque neo-estructural es la conservación parcial de la lógica funcional de la prenda. Aunque el proceso de diseño implica intervenciones estructurales y transformaciones formales, estas no buscan eliminar completamente la funcionalidad del vestuario, sino reinterpretarla mediante nuevas configuraciones contemporáneas. De este modo, la propuesta mantiene un equilibrio entre exploración estética y utilidad.

La estructura de la prenda se entiende como un sistema flexible capaz de ser reorganizado sin perder totalmente su reconocimiento original. Calderin (2013) sostiene que el análisis de la construcción de la indumentaria permite intervenir sus componentes estructurales para generar nuevas soluciones formales y funcionales dentro del diseño contemporáneo. Desde esta perspectiva, elementos como costuras, capas, uniones y volúmenes dejan de cumplir únicamente una función técnica y adquieren también un valor visual y conceptual.

En el enfoque neo-estructural, la funcionalidad no se limita al uso práctico de la prenda, sino que se relaciona con la manera en que esta interactúa con el cuerpo, el movimiento y el espacio. La reorganización estructural permite modificar la percepción visual de las siluetas sin desvincularlas completamente de su propósito original, generando propuestas que integran innovación y coherencia constructiva, priorizando la exploración de recursos estructurales que aporten versatilidad y dinamismo a las prendas. La superposición de capas, los cambios de proporción y las variaciones en la composición permiten desarrollar configuraciones visuales complejas sin recurrir a la destrucción total de la estructura base. En este sentido, la funcionalidad se convierte en un componente activo dentro del discurso del diseño y no únicamente en un aspecto técnico de la prenda.

De esta manera, el enfoque neo-estructural plantea una relación equilibrada entre intervención formal y funcionalidad, consolidando una propuesta de diseño que articula experimentación estructural, contemporaneidad y uso práctico dentro del diseño de autor.

1.6.4 Relación del enfoque neo-estructural con la deconstrucción

El enfoque neo-estructural mantiene una relación directa con la deconstrucción como metodología de análisis e intervención dentro del diseño de indumentaria. A partir de este enfoque, la prenda deja de entenderse como una estructura fija e inalterable y pasa a concebirse como un sistema compuesto por elementos que pueden ser fragmentados, reorganizados y reinterpretados desde nuevas configuraciones formales y conceptuales.

Derrida (1978) plantea que la deconstrucción permite cuestionar estructuras establecidas para generar nuevas lecturas y significados. Trasladado al campo del diseño de moda, este principio implica analizar los componentes que conforman la prenda para posteriormente transformarlos mediante procesos de intervención estructural. En este sentido, la deconstrucción no se limita a desmontar una pieza, sino que constituye un procedimiento de reinterpretación que permite resignificar sus elementos dentro de un nuevo contexto visual.

Dentro del enfoque neo-estructural, la deconstrucción se manifiesta mediante la fragmentación parcial de componentes, la reorganización de estructuras y la alteración controlada de siluetas y proporciones. Estas operaciones permiten explorar nuevas relaciones entre forma, volumen y funcionalidad, manteniendo ciertos vínculos reconocibles con la estructura original de la prenda.

La deconstrucción posibilita establecer un diálogo entre tradición y contemporaneidad. En el presente proyecto, este proceso resulta fundamental para reinterpretar elementos de la vestimenta tradicional de la chola cuencana desde un lenguaje visual contemporáneo, evitando su reproducción literal y promoviendo nuevas lecturas estéticas y simbólicas.

Desde esta perspectiva, el enfoque neo-estructural utiliza la deconstrucción como una herramienta metodológica que permite transformar elementos tradicionales mediante procesos de análisis, experimentación y recomposición estructural. De esta manera, la propuesta articula identidad cultural, innovación formal y diseño contemporáneo dentro de una misma construcción visual.

1.6.5 Relación del enfoque neo-estructural con la vestimenta tradicional cuencana

El enfoque neo-estructural desarrollado en el presente proyecto se construye a partir del análisis y reinterpretación de la vestimenta tradicional de la chola cuencana como referente cultural y simbólico. Esta relación no busca reproducir literalmente los elementos tradicionales, sino reinterpretarlos mediante procesos de transformación estructural y exploración contemporánea dentro del diseño de autor.

La pollera constituye el principal elemento de análisis dentro de la propuesta debido a su complejidad formal, su configuración en capas y su capacidad para generar volumen y movimiento. Estas características permiten establecer múltiples posibilidades de intervención estructural y experimentación visual, convirtiéndola en un componente fundamental para el desarrollo del enfoque neo-estructural, los elementos como los bordados, las composiciones textiles y determinadas relaciones cromáticas funcionan como referencias conceptuales que aportan identidad y significado a la propuesta.

Desde esta perspectiva, la vestimenta tradicional se entiende como un sistema simbólico capaz de comunicar memoria cultural, identidad y pertenencia social (Barthes, 1967). Por ello, el proceso de reinterpretación desarrollado en el proyecto parte del reconocimiento del valor cultural de estos elementos, evitando su apropiación superficial y promoviendo una resignificación consciente dentro del diseño contemporáneo.

La aplicación del enfoque neo-estructural permite reorganizar componentes tradicionales mediante la fragmentación parcial de estructuras, la superposición de capas y la modificación de proporciones, generando nuevas configuraciones visuales que mantienen una

relación conceptual con el referente original. Este proceso posibilita establecer un diálogo entre tradición y contemporaneidad, donde los elementos culturales son transformados sin perder completamente su carga simbólica. De este modo, la relación entre el enfoque neo-estructural y la vestimenta tradicional cuencana consolida una propuesta de diseño que articula patrimonio cultural, experimentación estructural y lenguaje contemporáneo dentro del diseño de autor.

1.6.6 Síntesis del enfoque neo-estructural

A partir del desarrollo teórico y metodológico planteado en la presente investigación, el enfoque neo-estructural se consolida como la síntesis del proceso de construcción del estilo propio dentro del diseño de autor. Este enfoque integra identidad creativa, contexto cultural, deconstrucción y experimentación estructural como elementos fundamentales para el desarrollo de una propuesta contemporánea basada en la reinterpretación de la vestimenta tradicional cuencana.

La propuesta neo-estructural se caracteriza por la intervención controlada de la estructura de la prenda, la exploración de volúmenes, la superposición de capas y la reorganización parcial de componentes, manteniendo un equilibrio entre transformación formal y funcionalidad. Estas características permiten construir un lenguaje visual coherente que responde tanto a una intención estética como conceptual, el enfoque evidencia una relación directa con los procesos de deconstrucción, entendidos como herramientas de análisis y resignificación de las estructuras tradicionales.

A través de estas operaciones, los elementos de la vestimenta de la chola cuencana son reinterpretados desde una perspectiva contemporánea, generando nuevas configuraciones visuales sin desvincular completamente las prendas de su referencia cultural original.

En este sentido, el enfoque neo-estructural no solo representa una propuesta formal dentro del diseño de moda, sino también una postura reflexiva frente a la relación entre patrimonio cultural y contemporaneidad. La integración entre investigación, experimentación y narrativa permite consolidar una propuesta de diseño de autor que articula identidad, memoria cultural y exploración estructural dentro de un mismo discurso visual.

De esta manera, el enfoque neo-estructural se establece como la base conceptual y metodológica para el desarrollo proyectual de la colección, orientando las decisiones de diseño y consolidando el estilo propio propuesto en la investigación.

1.6.7 Análisis visual del estilo propio

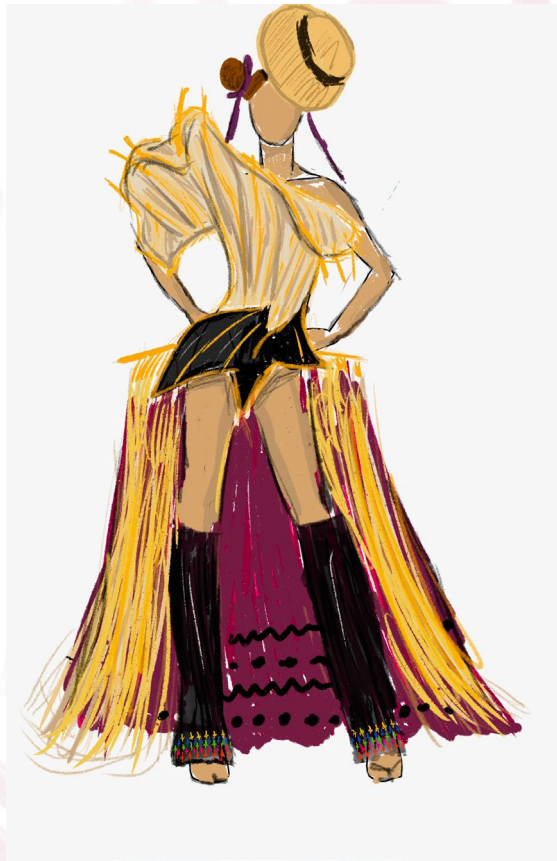
Con el objetivo de evidenciar la construcción del estilo propio y la consolidación del enfoque neo-estructural, se presentan a continuación distintos registros visuales correspondientes a proyectos desarrollados por el autor durante su formación académica. Estas propuestas permiten identificar constantes formales, estructurales y conceptuales que han permanecido de manera recurrente dentro del proceso creativo, contribuyendo a la definición de un lenguaje visual propio.

A través del análisis de las imágenes, se observan recursos relacionados con la exploración volumétrica, la superposición de capas, la reorganización estructural de las prendas y la intervención controlada de las siluetas, elementos que posteriormente se consolidan dentro del enfoque neo-estructural planteado en esta investigación. Posteriormente, se desarrollará el análisis individual de cada boceto, con el fin de identificar las características formales y conceptuales que aportan a la construcción del estilo propio.

Estos registros visuales permiten comprender la evolución del proceso creativo y la manera en que determinadas decisiones formales y metodológicas se han desarrollado progresivamente a lo largo de la formación académica, hasta convertirse en parte fundamental de la identidad visual y conceptual del proyecto.

Fig 1
Propuesta 1 para
traje típico

La propuesta evidencia una exploración estructural enfocada en el volumen y la exageración de la silueta mediante el uso de un corset con varillas expuestas que generan una forma amplia y escultórica.

La integración de la paja toquilla dentro de la estructura de la falda permite reinterpretar materiales tradicionales desde una visión contemporánea, mientras que los bordados y recursos tecnológicos complementan la construcción visual de la prenda. En esta propuesta se empiezan a consolidar recursos recurrentes dentro del estilo propio, como la intervención estructural, la reinterpretación de elementos tradicionales y la búsqueda de siluetas de gran impacto visual.

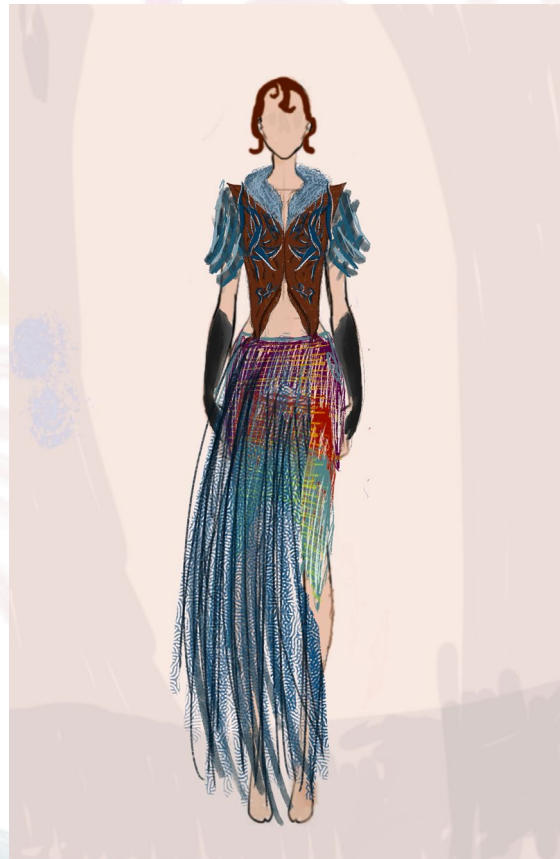
Fig 2
Propuesta 2 para
traje típico

La propuesta desarrolla un proceso de deconstrucción de la pollera tradicional, transformándola progresivamente hasta convertirse en un pantalón, evidenciando nuevas posibilidades estructurales dentro de la vestimenta típica.

El corset mantiene la exploración volumétrica mediante varillas que se expanden hacia las mangas, generando volos exagerados que reinterpretan la silueta tradicional ecuatoriana desde una perspectiva neo-estructural. La combinación entre estructura, movimiento y transformación formal demuestra una continuidad dentro del lenguaje visual del autor.

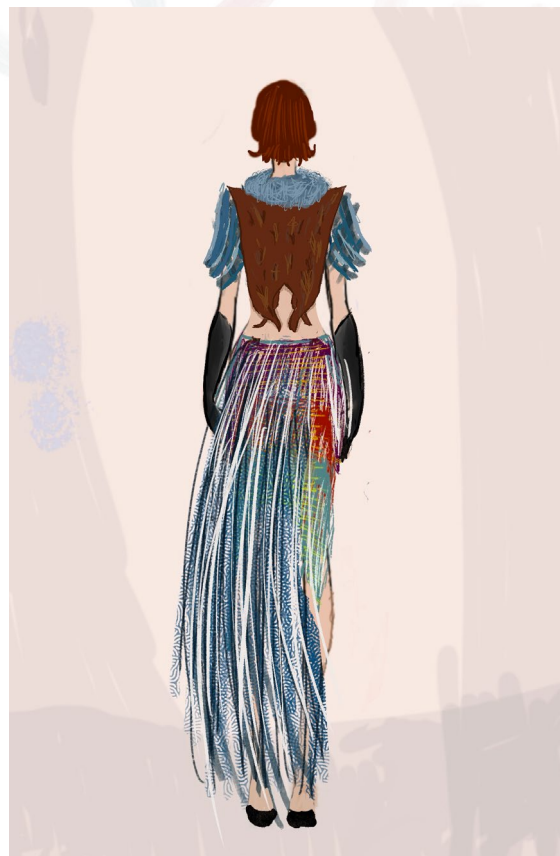
Fig 3
*Propuesta 1 para
traje conceptual*

La propuesta se caracteriza por el uso de retazos textiles reorganizados mediante técnicas de trama y urdimbre, construyendo nuevas superficies y volúmenes a partir de materiales reutilizados.

La incorporación de impresión 3D y piezas de cuero fortalece el carácter experimental y tecnológico del diseño, mientras que la mezcla de retazos de camisas, pantalones y jeans evidencia una constante deconstrucción de prendas convencionales. La exageración de las formas y la reconstrucción estructural consolidan una identidad visual basada en la transformación textil y la experimentación material.

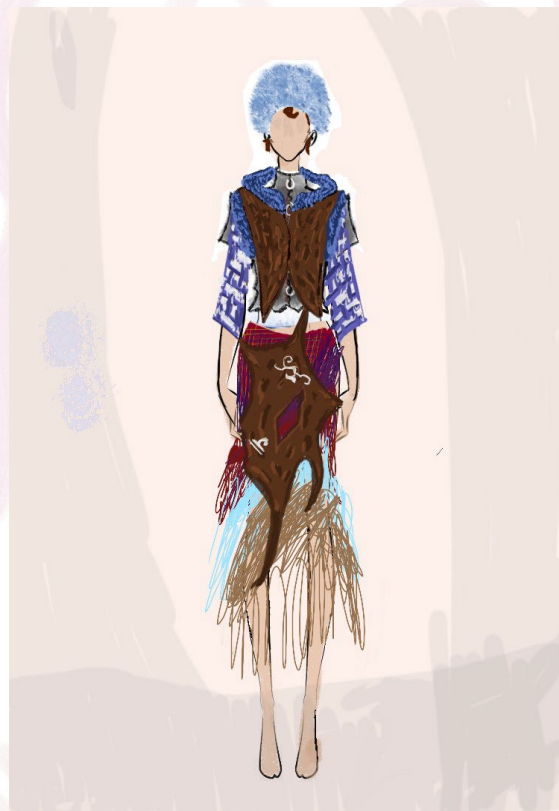
Fig 4
*Posterior de
propuesta 1*

La vista posterior permite evidenciar con mayor claridad el trabajo estructural desarrollado en la propuesta, especialmente en la construcción volumétrica y la distribución de materiales reciclados.

La composición de retazos y las intervenciones textiles refuerzan la intención de reinterpretar elementos cotidianos mediante procesos de deconstrucción y reconstrucción. Esta propuesta representa un punto importante dentro de la evolución del estilo propio, razón por la cual fue seleccionada como diseño final del proyecto.

Fig 5
Propuesta 2 para
traje conceptual

La propuesta mantiene la exploración de tramas y urdimbres construidas con retazos textiles, incorporando superficies desgastadas y fibras expuestas que evidencian el proceso de intervención de las telas.

Los hilos sueltos y acabados incompletos generan una percepción visual vinculada a la deconstrucción y al desgaste como recurso estético. La estructura inferior en cuero y los elementos complementarios en la cabeza fortalecen el carácter conceptual de la propuesta, consolidando una constante experimental dentro del estilo del autor.

Fig 6
Propuesta 3 para
traje conceptual

La propuesta fusiona corsetería en cuero con estructuras realizadas a partir de retazos textiles y denim reciclado, generando contrastes entre rigidez y flexibilidad.

El uso de camisas reutilizadas para la construcción del pantalón evidencia nuevamente la reinterpretación de prendas convencionales mediante recursos de deconstrucción. Asimismo, el tratamiento del peinado y la composición general del conjunto mantienen una coherencia visual relacionada con la exageración de la silueta y la construcción de identidad conceptual.

Fig 7
*Propuesta 4 para
traje conceptual*

La propuesta desarrolla una composición patchwork elaborada con retazos textiles desgastados, donde las uniones visibles y las superficies intervenidas fortalecen el concepto de transformación y reutilización material.

La prenda superior en cuero incorpora argollas metálicas como elementos simbólicos y estructurales, mientras que los complementos inferiores y superiores mantienen la continuidad conceptual del proyecto. Aunque presenta una menor experimentación estructural, conserva recursos recurrentes relacionados con la deconstrucción y la intervención textil.

Fig 8
*Propuesta 5 para
traje conceptual*

La propuesta mantiene la utilización de retazos textiles como recurso estructural recurrente, especialmente en la construcción de la falda mediante técnicas de trama y urdimbre.

El poncho de cuero reinterpretado como camisa introduce una transformación contemporánea de elementos tradicionales, permitiendo evidenciar la constante exploración entre identidad cultural y experimentación formal. Las mangas volumétricas construidas con retazos de denim fortalecen la percepción escultórica y neo-estructural de la propuesta.

Fig 9
*Propuesta 6 para
traje conceptual*

La propuesta presenta una exploración estructural más experimental mediante piezas de cuero moldeadas que generan formas escultóricas y volumétricas en la zona superior del cuerpo.

Los elementos sobresalientes funcionan como símbolos representativos integrados dentro de la construcción de la prenda. Asimismo, la utilización de tramas textiles en mangas y falda mantiene la constante deconstrucción de materiales y la generación de nuevas superficies visuales, reforzando el carácter conceptual y expresivo del estilo propio.

Fig 10
*Propuesta 7 para
traje conceptual*

La propuesta integra un body estructurado con un chaleco y falda en cuero intervenidos mediante símbolos representativos del concepto desarrollado.

Las mangas realizadas con técnicas de trama y urdimbre y el pantalón construido con retazos de camisas consolidan el uso recurrente de materiales reutilizados y procesos de reconstrucción textil. La combinación entre volumen, silueta experimental y transformación de prendas tradicionales evidencia la evolución de un lenguaje visual propio enfocado en la deconstrucción y la reinterpretación estructural.

1.6.8 Análisis visual y estructural de los prototipos

Los siguientes proyectos corresponden a los prototipos desarrollados a partir de los bocetos previamente analizados, representando la materialización de las propuestas conceptuales y estructurales planteadas dentro del proceso creativo. Estas piezas permiten evidenciar de manera concreta la aplicación de recursos relacionados con la deconstrucción, la exploración volumétrica, la reinterpretación de siluetas y la experimentación material, elementos que forman parte de la construcción del estilo propio del autor.

Los prototipos consolidan aspectos funcionales, formales y simbólicos previamente planteados en las fases de conceptualización y diseño, permitiendo comprender cómo las ideas iniciales evolucionan hasta convertirse en propuestas tangibles.

A través de estos proyectos, se observa la integración entre identidad conceptual, estructura y lenguaje visual, fortaleciendo el enfoque neo-estructural desarrollado

Fig 11
Chompa RUNA

Prenda basada en una chompa ochentera, diseñada para responder a condiciones climáticas mediante una capucha extendida con función protectora.

Se vincula con la fase de experimentación al explorar funcionalidad y tecnología, y con la identidad creativa por el interés en soluciones prácticas. Desde el enfoque neo-estructural, mantiene la tipología base, incorporando variaciones sin perder funcionalidad.

Fig 12
Camisa asimétrica

Propuesta que rompe la estructura convencional de la camisa mediante asimetría en la composición.

Se relaciona con la experimentación y la intención crítica, al cuestionar formas tradicionales. Desde el enfoque neo-estructural, modifica la estructura sin eliminar su lógica funcional.

Fig 13
Corset jean

Corset que mantiene su función, pero expone las varillas como elemento visual. Se vincula con la experimentación estructural y la intención crítica.

Desde el enfoque neo-estructural, reorganiza componentes sin alterar la

Fig 14
Corset rosas

Corset que mantiene su función, pero expone las varillas como elemento visual. Se vincula con la experimentación estructural y la intención crítica.

Desde el enfoque neo-estructural, reorganiza componentes sin alterar la función.

Fig 16
Traje típico

Propuesta basada en la fragmentación y reinterpretación del traje tradicional. Se relaciona con el vínculo con el contexto y la experimentación. Desde el enfoque neo-estructural, reorganiza elementos manteniendo su referencia cultural.

Prenda transformable que funciona como chompa y mochila. Se vincula con la experimentación y la producción singular. Desde el enfoque neo-estructural, integra función sin alterar la estructura base.

Fig 16
Pantalón complejo

Propuesta centrada en la silueta a partir del comportamiento del material.

Se relaciona con la experimentación. Desde el enfoque neo-estructural, la innovación se da sin modificar la tipología.

Fig 17
*Propuesta con
símbolos no binarios*

Diseño que introduce cambios sutiles manteniendo funcionalidad. Se vincula con la identidad creativa. Desde el enfoque neo-estructural, aplica intervención controlada.

Fig 18
*Saco de vestir con
botones dorados*

Prenda tradicional con énfasis en el contraste de botones. Se relaciona con la narrativa y la identidad creativa. Desde el enfoque neo-estructural, la intervención es a nivel de detalle.

Fig 19

*Saco de niño con
cierre asimétrico*

Prenda que modifica su estructura mediante cierre no convencional. Se relaciona con la experimentación y la intención crítica. Desde el enfoque neo-estructural, altera la estructura sin perder función.

Fig 20

*Saco de vestir con
doble textura*

Propuesta que combina materiales para generar variación formal. Se vincula con la experimentación.

Desde el enfoque neo-estructural, la innovación se da en materialidad. Proyecto que utiliza reciclaje, capas y formas 3D. Se relaciona con la experimentación y la intención crítica. Desde el enfoque neo-estructural, reorganiza elementos generando volumen

Fig 21
Vestido de novia
conceptual

Propuesta con encajes, transparencias y asimetría. Se vincula con la experimentación y la narrativa. Desde el enfoque neo-estructural, explora forma sin perder coherencia estructural.

Fig 22
Traje conceptual

Proyecto que utiliza reciclaje, capas y formas 3D. Se relaciona con la experimentación y la intención crítica. Desde el enfoque neo-estructural, reorganiza elementos generando volumen.

Fig 23
Saco de vestir para
mujer

Propuestas que destacan por el uso de colores atemporales. Se vinculan con la identidad creativa. Refuerzan la coherencia cromática del estilo.

Fig 24
Gabardina con
corte en V

Fig 25
*Chompa conceptual
mochila*

Prenda transformable que funciona como chompa y mochila. Se vincula con la experimentación y la producción singular. Desde el enfoque neo-estructural, integra función sin alterar la estructura base.

Fig 26
Chompa conceptual

1.6.9 Cromática como componente del estilo

La cromática constituye un elemento recurrente dentro del lenguaje visual del autor, permitiendo reforzar la identidad conceptual y estructural presente en cada propuesta. A partir del análisis de proyectos y prototipos desarrollados previamente, se evidencia una constante utilización de tonalidades verdes, cafés, neutras y colores saturados, los cuales cumplen funciones específicas dentro de la construcción visual de las prendas.

Los tonos verdes, presentes en distintas variaciones cromáticas, suelen utilizarse en propuestas relacionadas con estructuras más funcionales y prendas de carácter formal o urbano, especialmente dentro de ejercicios vinculados a la sastrería y la moltería contemporánea. Estas tonalidades permiten mantener una estética equilibrada y versátil, sin perder fuerza visual dentro de la composición general de las prendas.

Por otro lado, colores como el naranja y el amarillo son empleados principalmente en proyectos conceptuales y experimentales, debido a su capacidad de generar contraste, resaltar volúmenes y enfatizar elementos estructurales dentro de las siluetas. Estas tonalidades permiten dirigir la atención hacia determinadas áreas de la prenda, fortaleciendo el impacto visual y la intención expresiva de las propuestas desarrolladas.

Asimismo, las gamas de cafés, caquis y tonos tierra funcionan como un punto intermedio entre lo formal y lo experimental, aportando equilibrio visual y relación con conceptos vinculados a la materialidad, lo artesanal y la reinterpretación textil. Estas tonalidades generan una conexión constante entre creatividad, estructura y permanencia estética dentro de los proyectos.

Finalmente, los tonos neutros como gris y blanco son utilizados como bases cromáticas y elementos complementarios dentro de las composiciones textiles, permitiendo equilibrar visualmente las propuestas y resaltar las intervenciones estructurales.

En contraste, colores como el azul, celeste y rojo aparecen principalmente en propuestas de carácter urbano y casual, donde el interés principal se centra en la exploración de estructuras, tecnologías textiles y contrastes visuales contemporáneos.

En conjunto, la selección cromática desarrollada dentro de los proyectos evidencia una coherencia visual que acompaña la evolución del estilo propio, permitiendo consolidar una identidad estética vinculada a la deconstrucción, la experimentación estructural y la reinterpretación contemporánea de las prendas.

Pantone 5743 C

Pantone 361 C

Pantone 7716 C

Pantone 1585 C

Pantone 121 C

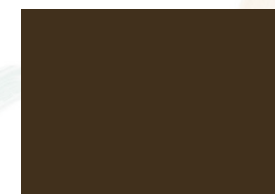
Pantone 1365 C

Pantone 1245 C

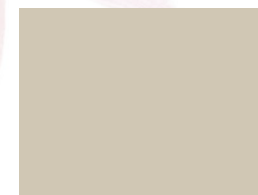
Pantone 4625 C

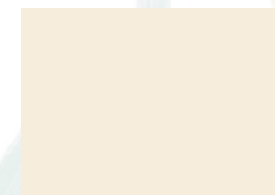
Pantone 476 C

Pantone 4655 C

Pantone gray 2 C

Pantone 7527 C

Pantone 2726 C

Pantone 7687 C

Pantone 186 C

1.6.10 Síntesis y proyección hacia el desarrollo de la colección

A partir del análisis teórico, metodológico y visual desarrollado en el presente capítulo, se consolida el enfoque neo-estructural como la base conceptual y formal del proyecto. La articulación entre identidad creativa, contexto cultural, deconstrucción y exploración estructural permitió definir un lenguaje visual propio orientado a la reinterpretación contemporánea de la vestimenta tradicional de la chola cuencana.

Las evidencias visuales presentadas permiten identificar constantes formales y conceptuales que se mantienen dentro del proceso creativo del autor, demostrando la construcción progresiva del estilo y su relación con los principios del diseño de autor. Entre las constantes formales más relevantes se encuentran la exploración volumétrica, la exageración de la silueta, la superposición de capas, el uso de estructuras intervenidas mediante corsetería y varillas, así como la reconstrucción textil a partir de retazos, tramas y urdimbres. De igual manera, se evidencia una constante utilización de materiales reutilizados, acabados desgastados y procesos de deconstrucción que transforman prendas convencionales en nuevas configuraciones estructurales.

En cuanto a las constantes conceptuales, se identifica una relación recurrente con la reinterpretación de la vestimenta tradicional, la resignificación de elementos culturales y la búsqueda de equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo. Asimismo, el proyecto mantiene una exploración enfocada en la identidad, la experimentación formal y la construcción de propuestas visuales que integran simbolismo, materialidad y expresión estructural como parte fundamental del lenguaje neo-estructural desarrollado en la investigación.

En este sentido, el presente capítulo no solo permitió establecer las bases teóricas y metodológicas del proyecto, sino también definir los criterios conceptuales que orientarán el desarrollo de la colección. A partir de ello, el siguiente capítulo se enfocará en la aplicación proyectual del enfoque neo-estructural mediante el desarrollo del proceso creativo, la experimentación formal y la materialización de las propuestas de diseño.

CAPÍTULO

PLANIFICACIÓN

2. Brief de diseño

El presente brief de diseño se desarrolla a partir del análisis de la relación entre la moda contemporánea, la identidad cultural y los procesos de reinterpretación de la vestimenta tradicional dentro del contexto cuencano. Frente a los efectos de la globalización y la estandarización estética, se evidencia una disminución en la presencia de elementos culturales y simbólicos dentro de las propuestas dirigidas a las nuevas generaciones, generando la necesidad de explorar alternativas de diseño que permitan resignificar estos referentes desde una visión contemporánea.

En este contexto, el proyecto plantea el desarrollo de una colección basada en el enfoque neo-estructural, integrando procesos de deconstrucción, exploración volumétrica y experimentación material como recursos para reinterpretar la vestimenta tradicional de la chola cuencana. A través del diseño de autor, se busca establecer un diálogo entre patrimonio cultural, identidad visual y contemporaneidad, permitiendo construir propuestas que mantengan una conexión conceptual con los elementos tradicionales sin perder innovación estética y funcional.

El presente capítulo abordará los lineamientos conceptuales, visuales y metodológicos que orientan el desarrollo de la colección, definiendo aspectos relacionados con el usuario, contexto, inspiración, cromática, materiales, siluetas y recursos estructurales que servirán como base para la materialización de las propuestas de diseño

2.1 Situación actual de la moda local

En el contexto contemporáneo, la moda se encuentra influenciada por procesos de globalización que tienden a homogeneizar las propuestas estéticas y los modelos de consumo. Lipovetsky (1990) sostiene que la moda moderna responde a dinámicas de renovación constante y difusión masiva que favorecen la estandarización de tendencias a escala global, generando una lógica de consumo acelerado que debilita las particularidades culturales.

De igual manera, Kawamura (2005) explica que la moda funciona como un sistema social que legitima ciertas estéticas mientras invisibiliza otras, especialmente aquellas vinculadas a contextos tradicionales o locales. En este escenario, las expresiones textiles tradicionales suelen ser relegadas al ámbito folclórico o turístico, sin integrarse de manera crítica al diseño contemporáneo.

En la ciudad de Cuenca, reconocida por su riqueza artesanal y patrimonial, la vestimenta tradicional particularmente el traje de la chola cuencana constituye un símbolo identitario de gran relevancia cultural. No obstante, su presencia dentro de la moda urbana actual es limitada, lo que evidencia una desconexión entre el patrimonio textil y las propuestas dirigidas a las nuevas generaciones.

2.1.2 Necesidad de reinterpretar elementos tradicionales

La vestimenta tradicional cuencana posee elementos formales y simbólicos que representan procesos históricos, sociales y culturales. Componentes como el bordado artesanal, el volumen estructural de la pollera, la superposición de capas y la cromática característica constituyen recursos estéticos con potencial creativo. Sin embargo, estos elementos no siempre son abordados desde procesos metodológicos que permitan analizarlos y resignificarlos dentro de un lenguaje contemporáneo. Como señala Barthes (2003), la indumentaria no solo cumple una función utilitaria, su función actúa como sistema de significación cultural. Desde esta perspectiva, reinterpretar una prenda tradicional implica comprender sus códigos simbólicos para transformarlos sin despojarlos de su sentido identitario.

La ausencia de procesos de deconstrucción fundamentados que integren estos elementos al diseño actual genera un vacío en la construcción de una moda local con identidad. En lugar de establecer un diálogo crítico con el patrimonio, muchas propuestas replican modelos externos, debilitando la posibilidad de consolidar un lenguaje propio que articule tradición y contemporaneidad.

2.1.3 Justificación cultural y estética del proyecto

Frente a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un proyecto que permita deconstruir los elementos representativos del traje de la chola cuencana como ejercicio de diseño de autor.

La deconstrucción, entendida como un proceso de análisis y reorganización de estructuras formales, permite fragmentar una prenda para comprender su composición y reconstruirla mediante nuevas configuraciones (Derrida, 1978).

No se busca replicar la vestimenta tradicional, el objetivo es reinterpretarla críticamente, extrayendo elementos como bordado, volumen, detalles estructurales y cromática para adaptarlos a una colección urbana sin género dirigida a jóvenes entre 17 y 22 años.

La propuesta se justifica culturalmente porque promueve la revalorización del patrimonio textil cuencano desde una perspectiva contemporánea, se justifica estéticamente al demostrar que los elementos tradicionales pueden convertirse en recursos creativos vigentes dentro del diseño actual, fortaleciendo la construcción de identidad local en el ámbito de la moda.

2.2 Objetivos

Los objetivos del proyecto permiten establecer la dirección y alcance del proceso de investigación y diseño. A través de estos, se definen las acciones necesarias para desarrollar la propuesta, organizando de manera estructurada las etapas conceptuales, metodológicas y proyectuales. Asimismo, los objetivos orientan la toma de decisiones durante el proceso creativo, permitiendo mantener coherencia entre la investigación teórica, la deconstrucción de la vestimenta tradicional cuencana y el desarrollo de la propuesta contemporánea de diseño de autor.

2.2.1 Objetivo general

Desarrollar un brief de diseño que structure y defina una propuesta de diseño de autor basada en la deconstrucción del traje tradicional de la chola cuencana, orientada al desarrollo de dos outfits contemporáneos.

2.2.2 Objetivos específicos

01

Analizar los elementos formales, simbólicos y culturales del traje tradicional de la chola cuencana dentro de su contexto sociocultural, como base conceptual del proyecto.

02

Definir, a partir del brief, los lineamientos conceptuales, estéticos y metodológicos que guían la propuesta de diseño.

03

Aplicar la deconstrucción como herramienta metodológica para establecer criterios de intervención en la indumentaria tradicional.

04

Explorar procesos creativos que permitan la transformación de los elementos tradicionales en propuestas contemporáneas coherentes con el concepto planteado.

05

Desarrollar bocetos y propuestas de diseño que integren identidad cultural y lenguaje contemporáneo.

06

Concretar el diseño de dos outfits como resultado del proceso proyectual de diseño de autor.

2.3 Metodología

La metodología del proyecto establece los procedimientos y técnicas que orientan el proceso de investigación y desarrollo de la propuesta de diseño. A través de un enfoque cualitativo y proyectual, se busca analizar la vestimenta tradicional de la chola cuencana, comprender sus elementos formales y simbólicos, y aplicar procesos de deconstrucción que permitan su reinterpretación contemporánea. De esta manera, la metodología funciona como una guía estructurada que articula investigación, experimentación y diseño dentro de la construcción de la propuesta de autor.

2.3.1 Enfoque de la investigación

El enfoque metodológico del proyecto se sustenta en una investigación cualitativa y proyectual, donde el diseño es entendido como un proceso de exploración, análisis y toma de decisiones creativas. En este sentido, el proceso de diseño no se desarrolla de manera lineal, se desarrolla a partir de etapas que incluyen la investigación visual, la experimentación material y la reinterpretación formal.

Estudios recientes en diseño de moda evidencian que los procesos creativos contemporáneos integran la investigación y la práctica como un sistema interdependiente, en el que el diseñador analiza, prueba y reformula ideas a partir de la interacción con los materiales y las estructuras (Jang et al., 2025). Este enfoque refuerza la pertinencia de una metodología proyectual aplicada al diseño de autor.

2.3.2 Técnicas para el análisis de la vestimenta tradicional

Para el análisis de la vestimenta tradicional se emplean técnicas de investigación cualitativa que permiten comprender la indumentaria como un elemento identitario y cultural. Estas técnicas incluyen la observación directa, el análisis morfológico de las prendas y el estudio de su contexto simbólico, considerando materiales, procesos de elaboración y significados culturales. Investigaciones recientes sobre indumentaria tradicional en comunidades ecuatorianas demuestran que el análisis de la vestimenta debe abordarse desde una perspectiva cultural y patrimonial, integrando instrumentos como entrevistas y fichajes oficiales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los cuales permiten identificar los rasgos formales, simbólicos y productivos de las prendas tradicionales (Mayorga Viteri et al., 2025). Este enfoque metodológico proporciona una base sólida para la reinterpretación de la vestimenta desde el diseño de autor.

2.3.3 Técnicas para aplicar la deconstrucción

La deconstrucción involucrada en el diseño de indumentaria se considera un procedimiento que permite desmontar la estructura de la prenda para poder reinterpretar su configuración formal y conceptual a partir de otras lógicas. A partir de ello, la deconstrucción no debe considerarse meramente como el proceso de desmontar una pieza sino como una forma de entender

su construcción, analizarla y volcarla en una propuesta contemporánea. De acuerdo con el autor Jay Calderin el análisis formal, de la medida e de la estructura de la prenda es la base para poder intervenir el diseño. En este sentido, la deconstrucción es la estrategia para poder intervenir y poder descomponemos, transformamos y reconfiguramos.

El desarrollo del presente proyecto orientado a la deconstrucción del traje tradicional de la chola cuencana determina las siguientes técnicas.

Fragmentación de la prenda

Descomponer la prenda, entendiendo cada elemento como las partes y componentes de una prenda pudiendo diferenciar elementos como mangas, cuerpos, faldas o elementos decorativos, permitiendo el análisis de una prenda de forma independiente sin perder la forma del conjunto. En el caso del traje tradicional de la chola cuencana: la técnica consiste en separar cada uno de los elementos como la pollera o falda, el blusón, los accesorios a llevar, permitiendo estudiar las estructuras, proporciones y características formales para su reinterpretación.

Alteración de la estructura y silueta

Esta técnica, en cambio, consiste en alterar la forma original de la prenda, es decir, modificar las proporciones, los volúmenes o bien las líneas de construcción. En función del análisis estructural propuesto por Calderin, la silueta puede ser modificada para producir nuevas lecturas visuales. Aplicado el proceso al proyecto, esto quedaría reflejado en la conversión de la amplitud tradicional de la falda hacia volúmenes más controlados o más asimétricos, el blusón en un tipo de estructura más urbana o más contemporánea.

Descontextualización de elementos

Consiste en sustraer dentro de su entorno original sus elementos e incorporarlos en configuraciones nuevas. De esta manera se podría resignificar elementos tradicionales para otorgarles nuevos usos dentro de la creación. En este apartado se podrían realizar transferencias de características de la vestimenta tradicional como

bordados, plisados o tejidos para ir a redirigirlos a otras partes de la prenda o en diferentes piezas, en un juego entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Reensamblaje y recomposición

Una vez que los elementos han sido fragmentados y analizados serán organizados para formar una nueva prenda, es decir, en esta ocasión no se trata de devolver el objeto a su estado original sino de conseguir una propuesta nueva a partir de sus elementos. En el proyecto esta técnica quedaría evidenciada a través de la creación de outfits que combinan elementos reinterpretados del traje tradicional con estructuras de la moda urbana, generando así una estética híbrida.

Experimentación material y formal

La deconstrucción también implica investigar nuevas relaciones con los materiales, que significa probar combinaciones, superponer y modificar los materiales para modificar la percepción de una prenda dado. En el caso del proyecto desarrollado, esta técnica se materializa en la investigación con textiles, capas y acabados que nos permiten la reinterpretación de los materiales tradicionales desde un punto de vista contemporáneo.

En el conjunto las técnicas evidencian que la deconstrucción no es sólo un recurso estético sino una metodología de diseño que nos permite la reinterpretación del patrimonio cultural desde una mirada contemporánea que genera propuestas que tejen identidad, innovación y lenguaje contemporáneo.

2.4 Cronograma de trabajo

El siguiente cronograma establece la planificación de las actividades desarrolladas durante el proceso de investigación y diseño de la presente propuesta. Su estructura permite organizar las diferentes etapas metodológicas y proyectuales, articulando investigación teórica, análisis contextual, experimentación y desarrollo de la colección dentro de un periodo determinado de trabajo.

Tabla 2
Cronograma de trabajo

Actividades	Nov. 2025	Dic. 2025	Ene. 2026	Feb. 2026	Mar. 2026	Abr. 2026	May. 2026	Jun. 2026
Investigación conceptual y contextual	X	X						
Recolección de referentes visuales y culturales	X	X						
Desarrollo de moodboards			X					
Análisis de la vestimenta tradicional			X	X				
Procesos de deconstrucción y exploración estructural				X	X			
Experimentación textil y material				X	X			
Desarrollo de bocetos					X			
Selección y refinamiento de propuestas						X		
Desarrollo de propuestas finales						X	X	
Elaboración de prototipos						X	X	
Desarrollo de fichas técnicas							X	
Redacción y organización del documento final							X	X
Correcciones y ajustes finales								X
Entrega final del proyecto								3 Junio

2.4.1 Fases Del Proceso

El desarrollo del proyecto se organiza en cinco fases interrelacionadas que permiten estructurar el proceso de diseño de manera progresiva. En primer lugar, se plantea una fase de investigación y análisis, orientada al estudio de los elementos formales, simbólicos y culturales del traje tradicional de la chola cuencana, con el fin de comprender su valor dentro del contexto sociocultural. A partir de esta base, se desarrolla la fase de definición del brief, en la cual se establecen los lineamientos conceptuales, estéticos y metodológicos que guiarán la propuesta de diseño.

Posteriormente, se da paso a la fase de ideación y exploración creativa, donde se elaboran moodboards, referentes visuales y primeras aproximaciones formales que permiten traducir el concepto en propuestas de diseño. En continuidad, se plantea la fase de experimentación y desarrollo, en la que se aplican los principios de la deconstrucción mediante la bocetación, exploración de siluetas y transformación de elementos tradicionales. Finalmente, el proceso culmina con la fase de definición de la propuesta final, en la cual se concretan los dos outfits, integrando los aspectos conceptuales y formales desarrollados.

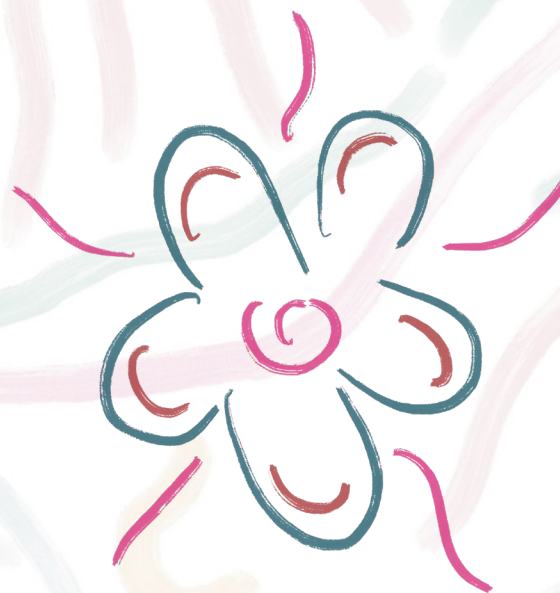
2.4.2 Actividades por etapa

En la fase de investigación y análisis se realiza la recopilación y revisión de información teórica, así como el análisis visual de la vestimenta tradicional. En la fase de definición del brief se establecen el concepto de diseño, el usuario, la intención proyectual y los criterios estéticos que orientan la propuesta. Durante la ideación, se desarrollan moodboards, esquemas conceptuales y referencias visuales que permiten estructurar la dirección creativa.

En la fase de experimentación se elaboran bocetos, pruebas de forma y exploraciones de silueta, aplicando los principios de deconstrucción sobre los elementos identificados. Finalmente, en la etapa de definición, se seleccionan y refinan las propuestas más pertinentes, consolidando el desarrollo de los dos outfits finales.

2.4.3 Tiempos Estimados

El proyecto se plantea en un periodo aproximado de ocho a diez semanas, distribuidas de acuerdo con la complejidad de cada fase. La investigación y análisis se desarrollan en dos semanas, seguidas por una semana destinada a la definición del brief. La fase de ideación y exploración creativa se plantea en dos semanas, mientras que la experimentación y desarrollo de diseño se extiende aproximadamente por tres semanas. Finalmente, la definición de la propuesta final se desarrolla en un periodo de una a dos semanas, permitiendo la consolidación del resultado proyectual.

2.5 Desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto constituye la fase en la que los fundamentos teóricos y metodológicos previamente expuestos se traducen en decisiones proyectuales concretas. Esta etapa se articula directamente con el segundo objetivo específico, orientado a la deconstrucción de elementos representativos de la vestimenta de la chola cuencana para la generación de ideas, permitiendo estructurar el proceso creativo desde una perspectiva crítica, contextualizada y coherente con la investigación realizada.

A continuación, se detallan los componentes que conforman esta fase: la definición del perfil de usuario, la elaboración del brief de diseño y la conceptualización junto con las estrategias creativas que guían el desarrollo de la colección.

2.5.1 Perfil de usuario

La definición del usuario constituye una etapa fundamental dentro del desarrollo proyectual en diseño de indumentaria, ya que permite delimitar el destinatario de la propuesta y orientar las decisiones formales, conceptuales y funcionales del producto. En el ámbito del diseño de autor, el usuario no se concibe únicamente como consumidor, sino como sujeto cultural que establece una relación simbólica con la prenda (Villacís, 2018).

Desde la perspectiva metodológica del diseño, el estudio del usuario implica analizar variables demográficas, psicográficas y socioculturales que influyen en sus hábitos de consumo, valores e identidad (Baxter, 2010). Esta segmentación permite estructurar propuestas coherentes con las necesidades y expectativas del público objetivo, evitando soluciones genéricas o desvinculadas del contexto.

En el presente proyecto, el usuario se define como jóvenes entre 17 y 22 años, pertenecientes a un entorno urbano, con apertura hacia propuestas contemporáneas y sin distinción de género. Esta generación se caracteriza por cuestionar categorías tradicionales y por utilizar

la moda como medio de expresión identitaria y posicionamiento cultural. Según Lipovetsky (2004), la moda contemporánea ha dejado de responder únicamente a tendencias colectivas para convertirse en un espacio de individualización y construcción del yo, fenómeno particularmente visible en públicos jóvenes.

En términos psicográficos, el usuario del proyecto manifiesta interés por el consumo consciente, la revalorización cultural y el diseño con narrativa. Este perfil encuentra correspondencia con lo que WGSN (2026) identifica como consumidores que priorizan autenticidad, significado emocional y conexión comunitaria frente a la producción masiva. Se trata de individuos que buscan productos con carga simbólica, procesos transparentes y vínculos con el territorio.

En el contexto local, este perfil se traduce en jóvenes cuencanos que reconocen el valor del patrimonio cultural, pero que demandan reinterpretaciones acordes con la estética urbana contemporánea. La propuesta de una colección sin género responde a esta sensibilidad generacional, permitiendo que la identidad se construya desde la versatilidad, la apropiación personal y la resignificación cultural.

Por lo tanto, la definición del usuario no se limita a un rango etario específico, se establece un marco conceptual que orienta el proyecto hacia una generación que concibe la moda como herramienta de expresión crítica, identidad y pertenencia cultural.

2.5.2 Definición de brief

El brief de diseño constituye el instrumento estratégico que traduce los fundamentos conceptuales, culturales y metodológicos del proyecto en lineamientos operativos concretos. En el ámbito del diseño de indumentaria, el brief permite articular usuario, contexto, alcance y parámetros formales, garantizando coherencia entre la investigación previa y el desarrollo proyectual (Baxter, 2010).

En el presente proyecto, el brief se formula a partir del segundo objetivo específico: deconstruir elementos representativos del traje de la chola cuencana bordado, volumen, detalles estructurales y cromática para la generación de ideas aplicables a una colección cápsula urbana contemporánea.

Dado que la ciudad de Cuenca se caracteriza por un contexto sociocultural conservador y por condiciones climáticas propias de la región andina, la propuesta se orienta hacia una reinterpretación equilibrada entre experimentación formal y funcionalidad cotidiana. No se trata de una propuesta de alta moda conceptual extrema, sino de una colección de moda cultural contemporánea que dialogue con el entorno urbano local añadiendo también la esencia del diseño de autor.

2.5.3 Matriz de Brief Proyectual

Tabla 3
Matriz de Brief proyectual

FASE DEL PROCESO	DECISIÓN PROYECTUAL	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
01 Investigación conceptual	Recopilación de información visual, cultural y simbólica sobre el traje tradicional de la chola cuencana.	Se analizarán elementos formales, simbólicos y culturales de la vestimenta tradicional para comprender su estructura, significado y relevancia dentro del contexto cultural de Cuenca.
02 Construcción de moodboards	Desarrollo de tableros visuales que sintetizan referencias conceptuales, cromáticas y materiales.	Los moodboards permitirán visualizar la atmósfera estética del proyecto, integrando referencias del traje tradicional, texturas textiles, cromática andina y referentes contemporáneos de moda.
03 Análisis y selección de elementos tradicionales	Identificación de los componentes del traje que serán intervenidos dentro del proceso de diseño.	Se analizará la estructura de las prendas para fragmentar, reorganizar o reinterpretar ciertos componentes, manteniendo la esencia simbólica pero adaptándose a una lectura contemporánea.
04 Deconstrucción del traje tradicional	Aplicación del proceso de deconstrucción como estrategia de reinterpretación del vestuario tradicional.	Se analizará la estructura de las prendas para fragmentar, reorganizar o reinterpretar ciertos componentes, manteniendo la esencia simbólica pero adaptándose a una lectura contemporánea.
05 Exploración formal y experimentación	Desarrollo de pruebas formales que exploren nuevas relaciones entre volumen, estructura y función.	Se realizaron exploraciones mediante manipulación de patronaje, experimentación con estructuras modulares y reorganización de elementos constructivos de la prenda.

Tabla 4
Matriz de Brief proyectual

FASE DEL PROCESO	DECISIÓN PROYECTUAL	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
<p>06</p> <p>Bocetación</p>	<p>Desarrollo de propuestas gráficas preliminares.</p>	<p>A partir de las exploraciones previas se elaborarán bocetos que permitan visualizar diferentes posibilidades de diseño, evaluando proporción, funcionalidad y coherencia estética.</p>
<p>07</p> <p>Selección de propuestas</p>	<p>Evaluación y elección de las propuestas más pertinentes para el desarrollo final.</p>	<p>Se seleccionarán las propuestas que mejor integren la reinterpretación del traje tradicional con el enfoque contemporáneo de diseño de autor.</p>
<p>08</p> <p>Desarrollo de propuestas finales</p>	<p>Refinamiento de las propuestas seleccionadas.</p>	<p>Se definirán con mayor precisión las siluetas, materiales, acabados y detalles constructivos que conformarán los outfits finales de la colección cápsula.</p>
<p>09</p> <p>Definición técnica de las prendas</p>	<p>Elaboración de fichas técnicas.</p>	<p>Se especificarán materiales, procesos de confección, construcción de prendas y detalles estructurales necesarios para la realización de los diseños.</p>

2.5.4 Análisis formal de la vestimenta tradicional de la chola cuencana

El cumplimiento del brief proyectual requiere un análisis formal y estructural de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, con el fin de identificar los elementos susceptibles de ser reinterpretados mediante procesos de deconstrucción. Este análisis no se limita a una descripción estética, sino que aborda variables morfológicas, constructivas y cromáticas que configuran su identidad visual.

La pollera constituye el eje compositivo del traje tradicional. Formalmente, se caracteriza por su silueta amplia, estructura circular y generación de volumen a partir de la acumulación de tela y el uso de pliegues o frunces. Esta construcción produce una relación cuerpo-volumen expansiva, donde la prenda no se ajusta al cuerpo, sino que lo envuelve y amplifica su presencia visual. Desde la teoría de la moda, la indumentaria puede entenderse como un sistema estructurado de signos que comunica identidad social y cultural (Kawamura, 2018). En este sentido, el volumen de la pollera no es únicamente un recurso formal, sino un elemento simbólico vinculado a la tradición y representación cultural.

En cuanto a la estructura, el traje tradicional se compone de un sistema de superposición de capas: blusa bordada, pollera, enagua, rebozo o ikat y accesorios complementarios. Esta lógica de capas genera complejidad visual y jerarquía compositiva. Según Entwistle (2015), el vestir es una práctica corporal situada, donde la construcción de la prenda responde tanto a condiciones climáticas como a normas culturales. En el contexto andino, la superposición cumple funciones térmicas y simbólicas, adaptándose al clima frío de la región.

Desde la dimensión cromática, la vestimenta tradicional cuencana se distingue por el uso de colores saturados e intensos como rojos, fucsias, verdes y azules vibrantes, combinados con bordados multicolores de inspiración floral. Esta riqueza cromática refuerza la visibilidad de la prenda y su carácter festivo. La cromática, entendida como variable proyectual, constituye un elemento identitario que diferencia esta indumentaria dentro del contexto nacional.

El bordado floral representa uno de los componentes más significativos del traje. Su ejecución artesanal no solo aporta textura y ornamentación, sino que también se integra a una dimensión simbólica vinculada a la naturaleza y a la transmisión cultural intergeneracional. De acuerdo con estudios sobre patrimonio textil ecuatoriano, el bordado constituye una práctica que articula memoria, técnica y pertenencia territorial (INPC, 2013).

A partir de este análisis, se identifican como variables formales clave para el proceso de deconstrucción:

Este diagnóstico formal permite fundamentar metodológicamente la fase posterior de deconstrucción, evitando intervenciones arbitrarias y asegurando coherencia conceptual con el patrimonio vestimentario analizado.

Fig 27
Análisis pollera

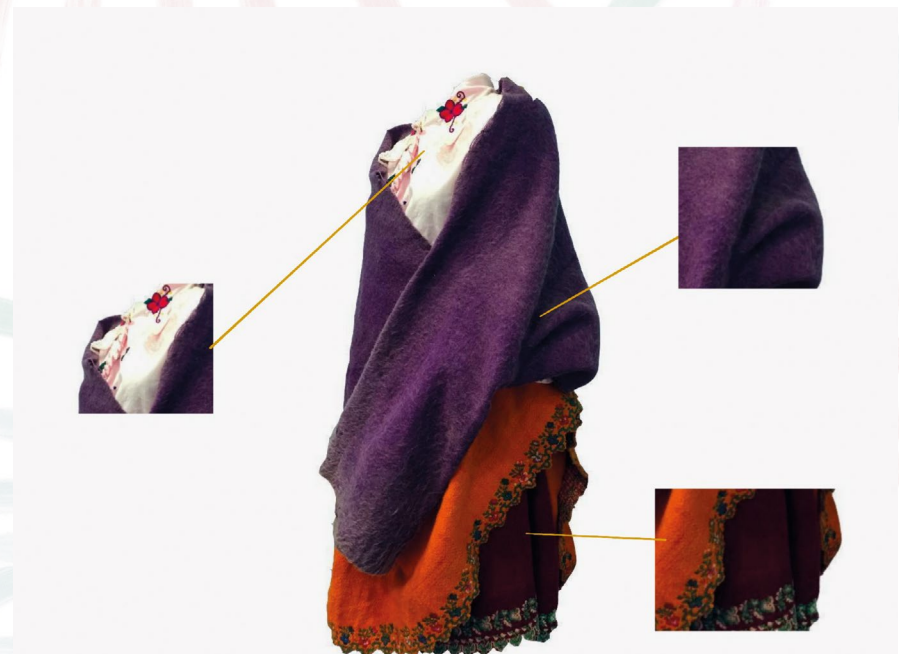
Medina Pons, M. A. (2020). Chica posando con traje típico cuencano morado [Fotografía]. dspace-test.

2.5.5 Deconstrucción de elementos representativos

Una vez identificadas las variables formales del traje tradicional, se procede a la aplicación de la deconstrucción como estrategia metodológica. En el ámbito del diseño, la deconstrucción no implica destrucción literal, es más un proceso de fragmentación, reinterpretación y reorganización estructural de componentes preexistentes (Jang et al., 2025).

En este proyecto, la deconstrucción se aplica específicamente sobre cuatro ejes: volumen, bordado, estructura y cromática. Con respecto al volumen, se explora la reducción, desplazamiento o redistribución del carácter circular de la pollera hacia nuevas configuraciones contemporáneas. Esto puede implicar modular el volumen, concentrarlo en zonas específicas o reinterpretar mediante cortes estratégicos.

Fig 28
Análisis traje siglo XX

Medina Pons, M. A. (2020). Vestimenta mestiza de inicios siglo XIX [Fotografía]. dspace-test.

Fig 29

Análisis bolsicón y bordado de pollera

Medina Pons, M. A. (2020). Bolsicón y Pollera [Fotografía]. dspace-test.

Fig 30

Análisis blusa de guipur, Ikat y bordado de flores

Medina Pons, M. A. (2020). Blusa de Guipur [Fotografía]. dspace-test.

Medina Pons, M. A. (2020). Ikat rosado y negro [Fotografía]. dspace-test.

Medina Pons, M. A. (2020). Bordado de flores [Fotografía]. dspace-test.

Respecto al bordado, el proceso no elimina el elemento artesanal, lo reubica o resignifica dentro de la prenda. La fragmentación del bordado permite transformarlo en paneles, aplicaciones parciales o acentos estructurales, manteniendo su carga simbólica pero modificando su disposición tradicional. En cuanto a la estructura por capas, la deconstrucción analiza la posibilidad de separar, superponer o reconfigurar los componentes del traje en nuevas combinaciones, generando propuestas contemporáneas que dialoguen con la lógica original sin reproducirla literalmente.

Finalmente, la cromática tradicional se estudia para definir qué tonos se conservan íntegramente y cuáles se reinterpretan mediante contrastes, reducciones o monocromías estratégicas. Este proceso se apoya en esquemas gráficos, despieces visuales y pruebas experimentales que permiten visualizar la transformación progresiva de los elementos originales hacia una propuesta de diseño de autor.

2.5.6 Generación de ideas y bocetos

Derivado del proceso de deconstrucción, se inicia la fase de generación de ideas preliminares. En diseño de indumentaria, el boceto constituye una herramienta proyectual que permite materializar visualmente conceptos abstractos y explorar alternativas formales antes de su ejecución material (Baxter, 2010).

Los bocetos desarrollados en esta etapa no representan aún la colección final, son exploraciones formales basadas en las variables previamente analizadas. Cada propuesta responde a decisiones concretas respecto a volumen, estructura, cromática y aplicación del bordado.

La generación de ideas se organiza en torno a tres líneas exploratorias que posteriormente convergen en la colección cápsula de tres outfits. Este proceso garantiza coherencia entre análisis, concepto y resultado final, asegurando el cumplimiento del segundo objetivo específico.

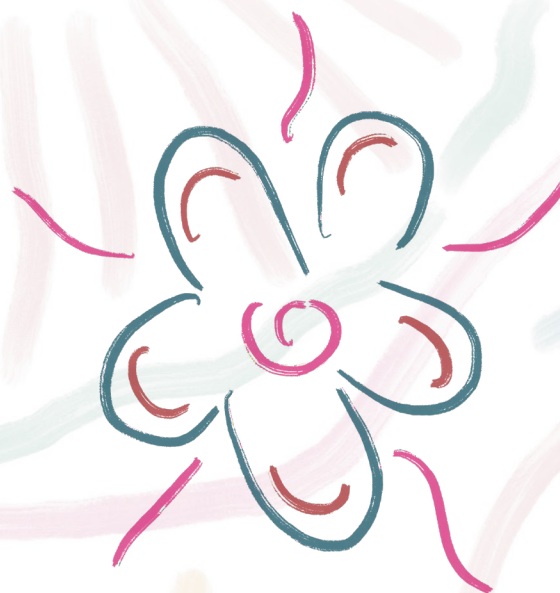
2.5.7 Desarrollo de la propuesta final

El desarrollo de la propuesta final constituye la fase de traducción proyectual del proceso metodológico aplicado en el presente proyecto. A partir del análisis formal de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, se identifican diversos aspectos recurrentes que funcionan como criterios de lectura para la construcción de la propuesta de diseño.

Estos criterios provienen de la observación del sistema vestimentario tradicional y orientan el proceso de reinterpretación sin implicar aún una materialización definitiva de sus componentes. Dentro de estos aspectos se consideran la construcción del volumen, la presencia del bordado, el comportamiento cromático y la lógica de superposición de capas, entendidos como estructuras formales que guían la propuesta.

La colección cápsula no busca reproducir literalmente el traje tradicional, sino reinterpretarlo desde una perspectiva contemporánea, manteniendo su carga simbólica y cultural dentro de un lenguaje de diseño de autor.

Cada propuesta responde a los lineamientos establecidos en el brief proyectual, considerando el perfil del usuario definido y el contexto sociocultural de la ciudad de Cuenca. La colección se configura como una traducción del análisis previo hacia decisiones de diseño aplicadas en cada outfit.

CAPÍTULO

DESARROLLO DEL
ANTEPROYECTO

3 Desarrollo del anteproyecto

El presente apartado corresponde al desarrollo del anteproyecto, entendido como una fase preliminar dentro del proceso creativo y metodológico de la investigación. En esta etapa se recopilan, organizan y analizan los distintos elementos conceptuales, visuales y proyectuales que sirven como base para la construcción de la propuesta de diseño. A través del sketchbook, se documenta el proceso de exploración creativa mediante registros gráficos, referencias visuales, análisis de conceptos, construcción de moodboards, experimentaciones formales y primeros acercamientos al lenguaje visual del proyecto.

3.1 Sketchbook como herramienta metodológica

El sketchbook funciona como una herramienta metodológica y proyectual que permite registrar y evidenciar el desarrollo del proceso creativo durante la investigación. Este recurso integra exploraciones visuales, conceptuales y formales que apoyan la construcción progresiva de la propuesta de diseño.

Su desarrollo inicia con la recopilación de referentes visuales relacionados con la vestimenta tradicional de la chola cuencana, lo que permite un acercamiento inicial al análisis de sus elementos característicos. A partir de esta observación se elaboran mood boards y collages que sintetizan aspectos como la estructura de la pollera, la cromática, los bordados y la composición general del traje, estableciendo relaciones entre el contexto cultural y la intención proyectual.

El sketchbook también recoge el desarrollo conceptual de la colección, incorporando el proceso de deconstrucción de la indumentaria tradicional como base para la exploración formal.

Este proceso se complementa con la experimentación gráfica y la bocetación de ideas, donde se proponen

transformaciones de volumen, estructura y composición a partir de los principios de la deconstrucción aplicados al diseño de indumentaria.

El trabajo incluye la selección y depuración de propuestas, con el análisis de alternativas formales que posteriormente derivan en el desarrollo de fichas técnicas preliminares. Estas fichas permiten aproximarse a la construcción de las prendas desde una perspectiva técnica, considerando su forma, estructura y comportamiento dentro de la colección.

El sketchbook actúa como un registro del proceso de diseño y como un espacio de experimentación donde se integran la investigación teórica, el análisis cultural y la exploración creativa que sustentan el desarrollo de la colección.

Fig 31
Portada de sketchbook

Fig 32

La chola cuencana como referente cultural

LA CHOLA CUENCANA COMO REFERENTE CULTURAL

La chola cuencana no debe entenderse únicamente como una representación folclórica, la chola es un sujeto social que ha desempeñado un papel importante dentro de la dinámica económica y cultural de la ciudad. Su presencia en espacios como mercados y festividades evidencia la continuidad de prácticas tradicionales que refuerzan su identidad dentro del entorno urbano contemporáneo.

Fig 33
Investigación
conceptual

INVESTIGACIÓN CONCEPTUAL

La vestimenta tradicional de la chola cuencana se comprende como un sistema estructural y simbólico en el que cada elemento cumple una función tanto formal como cultural.

Sus componentes, como la pollera, la blusa bordada y la superposición de capas, configuran una identidad visual construida a partir del volumen, el detalle y la materialidad.

TRADICIÓN
SIMBOLISMO
MATERIALIDAD
IDENTIDAD
ESTRUCTURA
VOLUMEN

POLLERA

Volumen, estructura y superposición

CAPAS

Construcción de la silueta.

BLUSA

Bordado como elemento simbólico

Fig 34
Moodboards

CONSTRUCCIÓN DE MOODBOARDS

CONCEPTO DE LA COLECCION

Esta selección responde a criterios tanto estéticos como funcionales, considerando el potencial de reinterpretación de cada componente dentro de un contexto contemporáneo.

PERFIL DE USUARIO

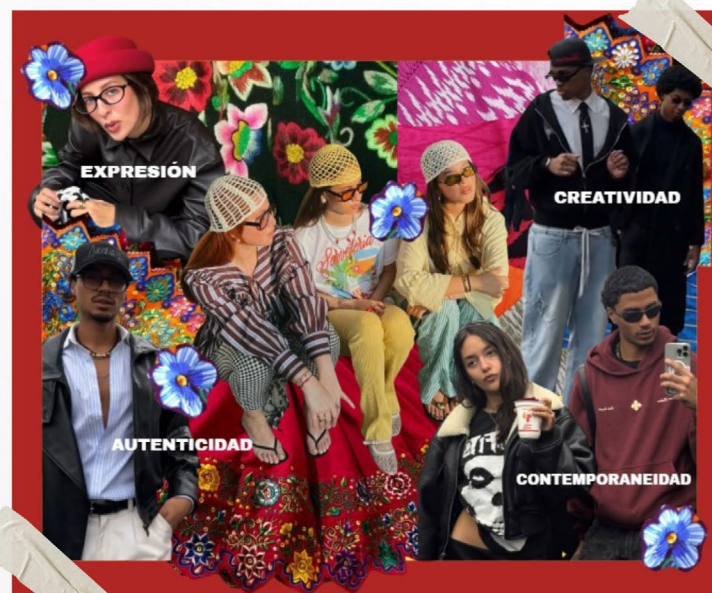

Fig 35
Deconstrucción del
traje

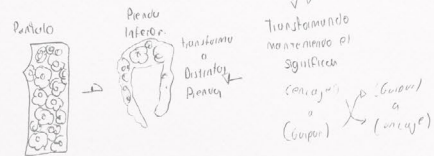
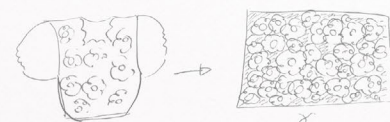
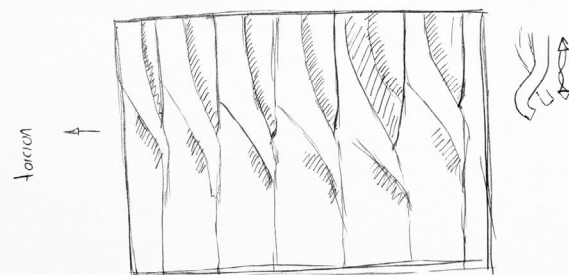
DECONSTRUCCIÓN DEL TRAJE

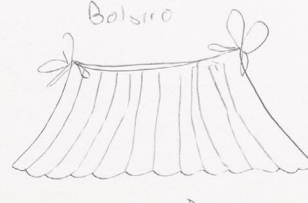
el proceso de
deconstrucción permite
transformar los elementos
tradicionales en nuevas
propuestas formales,
manteniendo su esencia
cultural

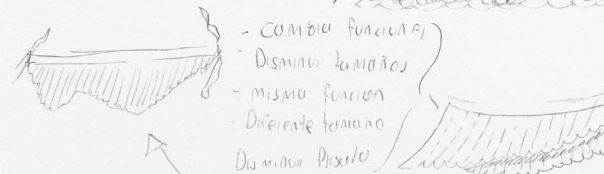
Modificación del Drapeado

Bolsillo

Pollo

- Cambia función
- Disminuir tamaño
- misma función
- Diferente tamaño
- Da misma función

Fig 36
 Exploración formal y
 experimentación

EXPLORACIÓN FORMAL Y EXPERIMENTACIÓN

- Volumen
- Silueta
- Proporción
- Estructura

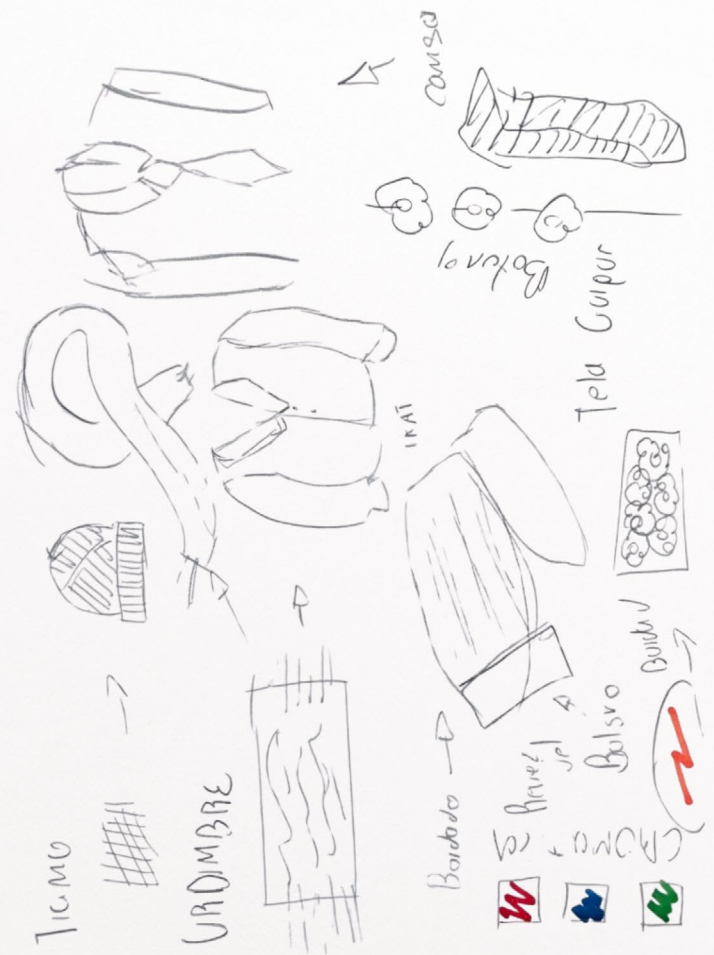
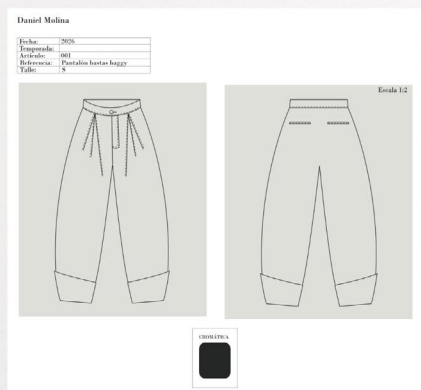

Fig 37
Propuestas

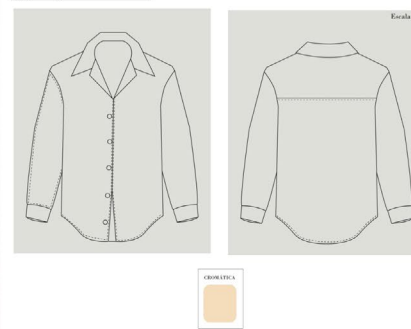
Fig 38
Ficha técnica Blusa manga
3/4

TÉCNICA DE LAS PRENDAS

Daniel Molina

Fecha:	2026
Temporada:	
Año:	001
Referencia:	Camisa con detalles
Talla:	S

Daniel Molina

Fecha:	2026
Temporada:	
Año:	001
Referencia:	Camisa Estampada
Talla:	S

técnica de macramé para la elaboración manual de los flecos, permitiendo generar textura y reforzar la referencia a la macramé desde un enfoque artesanal.

El sketchbook documenta el proceso de desarrollo de la colección desde las primeras exploraciones hasta la definición de las propuestas finales. Su construcción permite registrar actividades vinculadas a la investigación visual, el análisis de referentes y la experimentación formal que sustentan el proyecto.

El proceso inicia con la recopilación de referentes visuales de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, a partir de los cuales se identifican características como la estructura por capas, el volumen de la pollera, la cromática y la presencia del bordado. Estos elementos se utilizan como punto de partida para el desarrollo de la propuesta de diseño.

A partir de esta información se realizan ejercicios de análisis visual y exploración conceptual, en los que se establecen relaciones entre la indumentaria tradicional y la metodología de deconstrucción aplicada al diseño de moda. Este trabajo se complementa con la incorporación de referencias gráficas y estudios de materialidad que permiten ampliar las posibilidades formales del proyecto. El sketchbook incluye la elaboración de moodboards que organizan referencias sobre siluetas, texturas, materiales y composiciones visuales, con el fin de definir la dirección estética de la colección. Estos recursos funcionan como una guía para la construcción del lenguaje visual de la propuesta.

El desarrollo del concepto de colección y la definición del perfil de usuario forman parte del proceso de diseño, permitiendo orientar las decisiones formales y funcionales de las prendas. Posteriormente, se realiza la reinterpretación de la vestimenta tradicional mediante ejercicios de deconstrucción, entendida como la fragmentación y reorganización de sus componentes formales.

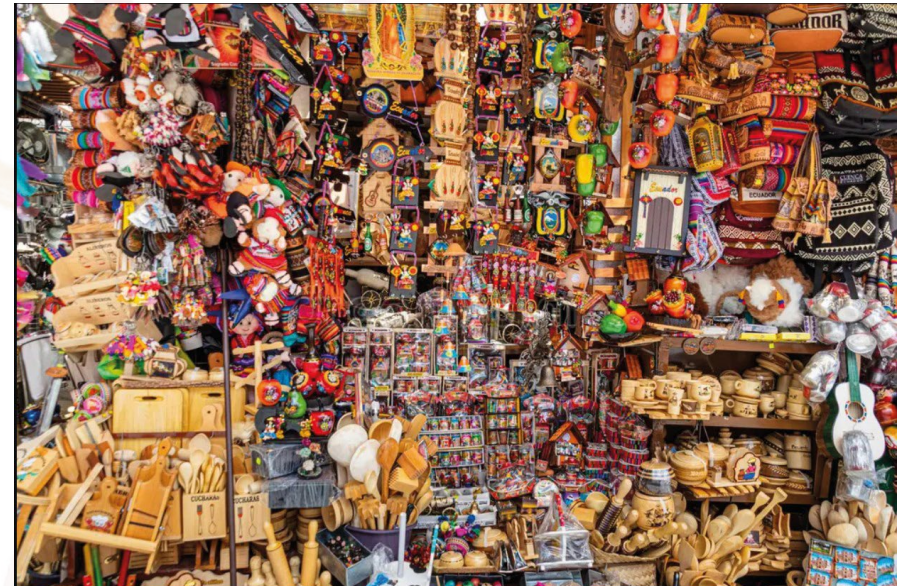
El proceso continúa con la generación de bocetos y pruebas gráficas, donde se exploran distintas soluciones de volumen, estructura y composición antes de llegar a una selección final. Finalmente, se desarrollan las fichas técnicas de las prendas seleccionadas, entre ellas una falda y una blusa, que consolidan la propuesta desde una perspectiva formal y constructiva.

De esta manera, el sketchbook funciona como un registro continuo del proceso de diseño, integrando investigación visual, exploración formal y desarrollo proyectual en la construcción de la colección.

3.2 Investigación conceptual

Fig 39

Artesanías cuencanas

Irina, K.(2023). Artesanías Cuencanas. [Fotografía]. Dreamstime.
<https://es.dreamstime.com/mercado-de-artesan%C3%ADa-cuenca-ecuador-un-gran-n%C3%BAmero-souvenirs-tradicionales-enero-la-regi%C3%B3n-image287535036>

La investigación conceptual constituye la base teórica y contextual del proyecto, permitiendo comprender los elementos culturales, simbólicos y formales que intervienen en el desarrollo de la propuesta de diseño. A través del análisis del contexto cuencano, la figura de la chola cuencana y su vestimenta tradicional, se busca identificar los componentes que funcionan como referentes para la reinterpretación contemporánea. Esta etapa permite establecer una relación entre patrimonio cultural, identidad local y diseño de autor, fundamentando conceptualmente el proceso creativo del proyecto.

3.2.1 Contexto cultural e identidad cuencana

Fig 40

Chola cuencana bailando

Chola Cuencana [Fotografía]. (2025). Wachuma Productora Nacional. <https://www.facebook.com/wachumaproductoracultural/posts/chola-cuencana-micholacapullito-de-amancayagrupaci%C3%B3n-antikunarikcharina-danza-/1235920648535529/>

Según González Fernández (2020) la ciudad de Cuenca está caracterizada por tener una fuerte identidad cultural, forjada a partir de tradiciones, costumbres, prácticas que han llegado a lo largo del tiempo. Estas manifestaciones de la cultura son parte fundamental de la cotidianidad de sus habitantes y constituyen un elemento clave en la construcción de determinadas memorias colectivas que definen el sentido de pertenencia local.

En este sentido la cultura cuencana está muy asociada a los saberes heredados por nuestros antepasados, especialmente la producción artesanal y la expresión textil, por lo tanto no solo es una manera de mostrar el dominio experto sobre unos oficios, es también una carga simbólica social que persiste de generación en generación, por lo que en definitiva se va consolidando una interacción entre cultura e historia en nuestro territorio.

En este sentido el traje tradicional tiene un valor significativo como una manifestación material de identidad cultural, ya que a partir de sus materiales, colores, técnicas y formas refleja las dinámicas sociales y procesos históricos que configuran la identidad de la población cuencana,

de este modo el traje tradicional no solo tiene una función utilitaria, el traje se convierte en un elemento de representación cultural que permite visualizar la herencia y la continuidad de estas prácticas en el presente.

3.2.2 La chola cuencana como referente cultural

La figura de la chola cuencana constituye uno de los referentes culturales más representativos de la ciudad de Cuenca, ya que encarna un proceso histórico vinculado al mestizaje entre las culturas indígenas y españolas. Este proceso dio origen a una identidad particular que se manifiesta no solo en las prácticas sociales, está en las formas de vestir, las cuales han sido preservadas como símbolo de tradición y pertenencia cultural (González Fernández, año).

En este contexto, la chola cuencana no debe entenderse únicamente como una representación folclórica, la chola es un sujeto social que ha desempeñado un papel importante dentro de la dinámica económica y cultural de la ciudad.

Su presencia en espacios como mercados y festividades evidencia la continuidad de prácticas tradicionales que refuerzan su identidad dentro del entorno urbano contemporáneo.

La vestimenta asociada a la chola cuencana adquiere un valor simbólico relevante, ya que cada uno de sus elementos responde a significados culturales específicos, relacionados con aspectos como el estatus social, la identidad territorial y la transmisión de saberes ancestrales. De esta manera, el traje tradicional se configura como un sistema de signos que permite interpretar la historia y evolución de esta figura dentro del contexto cuencano.

Desde una perspectiva de diseño, la chola cuencana se convierte en un referente fundamental para el desarrollo del presente proyecto, ya que su indumentaria ofrece un amplio potencial de reinterpretación a partir de sus cualidades formales, estructurales y simbólicas.

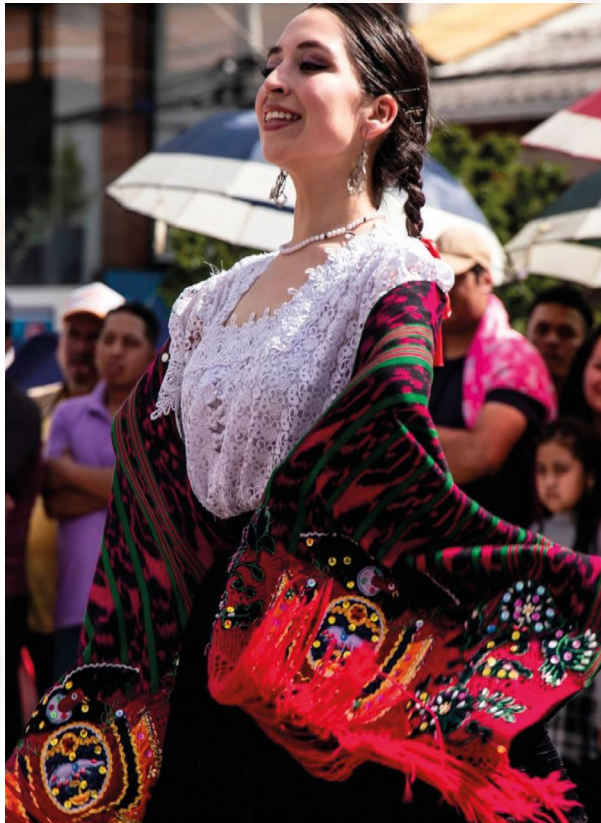
Su análisis permite establecer un vínculo entre tradición y contemporaneidad, abriendo posibilidades para la generación de propuestas de diseño que dialoguen con el contexto actual sin perder su esencia cultural.

3.2.3 Análisis de la vestimenta tradicional de la chola cuencana

La vestimenta tradicional de la chola cuencana constituye uno de los elementos más representativos de la identidad cultural de la ciudad de Cuenca, caracterizándose por la integración de diversas piezas que conforman un sistema estético y simbólico complejo. Estas prendas no solo cumplen una función utilitaria, también reflejan valores culturales, sociales y económicos que han sido transmitidos a lo largo del tiempo (González Fernández, 2020).

Fig 41

Chola cuencana bailando 2

Nota. Chola cuencana bailando Chola Cuencana bailando [Fotografía]. (2025). Wachuma Productora Nacional. <https://www.facebook.com/wachumaproductoracultural/photos>

Entre los componentes principales del traje se encuentran la pollera, la blusa bordada, la macana, el sombrero de paja toquilla y diversos accesorios como collares y aretes. Cada uno de estos elementos presenta características particulares en cuanto a materiales, técnicas de elaboración y acabados, evidenciando un alto nivel de trabajo artesanal que forma parte esencial de la identidad textil de la región.

La pollera, por ejemplo, destaca por el uso de tejidos amplios y estructurados, generalmente elaborados con telas de colores intensos y decorados mediante bordados o aplicaciones. Por su parte, la blusa se caracteriza por incorporar detalles bordados en mangas y cuello, los cuales aportan riqueza visual y refuerzan el carácter ornamental de la indumentaria. La macana, elaborada mediante técnicas tradicionales de teñido como el ikat, introduce un componente simbólico adicional a través de sus patrones y cromática.

En conjunto, estos elementos configuran una propuesta estética que combina volumen, textura y color, generando una identidad visual fácilmente reconocible dentro del contexto cultural ecuatoriano. Convierte a la vestimenta de la chola cuencana en una fuente de inspiración relevante para el diseño contemporáneo, especialmente en procesos que buscan reinterpretar elementos tradicionales mediante estrategias como la deconstrucción.

3.3 Investigación conceptual

Dentro de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, la pollera se posiciona como uno de los elementos más representativos y visualmente predominantes debido a sus características formales, estructurales y simbólicas. Esta prenda no solo define la silueta general del traje, sino que también concentra gran parte de la carga estética e identitaria de la indumentaria tradicional cuencana (González Fernández, 2020).

Desde un punto de vista formal, la pollera se caracteriza por presentar una silueta en forma de "A", generada a partir de una estructura amplia que se expande desde la cintura hacia la parte inferior de la prenda. Este volumen se produce mediante el uso de plisados y fruncidos que permiten mayor amplitud de movimiento y aportan dinamismo visual a la composición. Estas cualidades no solo responden a aspectos funcionales, sino que también contribuyen a la construcción de una identidad visual distintiva dentro del contexto cultural cuencano (González Fernández, 2020).

Encuanto a sus características estéticas, la pollera destaca por el uso de colores intensos, contrastes cromáticos y la incorporación de bordados y aplicaciones decorativas que enriquecen visualmente su superficie. Estos elementos ornamentales trascienden la función decorativa, ya que reflejan procesos artesanales y saberes tradicionales transmitidos de generación en generación, consolidando el valor cultural de la prenda dentro de la comunidad.

Desde una perspectiva estructural, la pollera puede entenderse como una prenda compuesta por múltiples capas y módulos textiles que permiten identificar posibilidades de fragmentación, reorganización e intervención formal. Esta condición la convierte en un elemento especialmente pertinente para ser abordado mediante procesos de deconstrucción, debido a que su complejidad estructural facilita la exploración de nuevas configuraciones dentro del diseño contemporáneo. La pollera no solo funciona como un referente cultural, también como una base proyectual para el desarrollo de propuestas vinculadas al diseño de autor y al enfoque neo-estructural planteado en la investigación

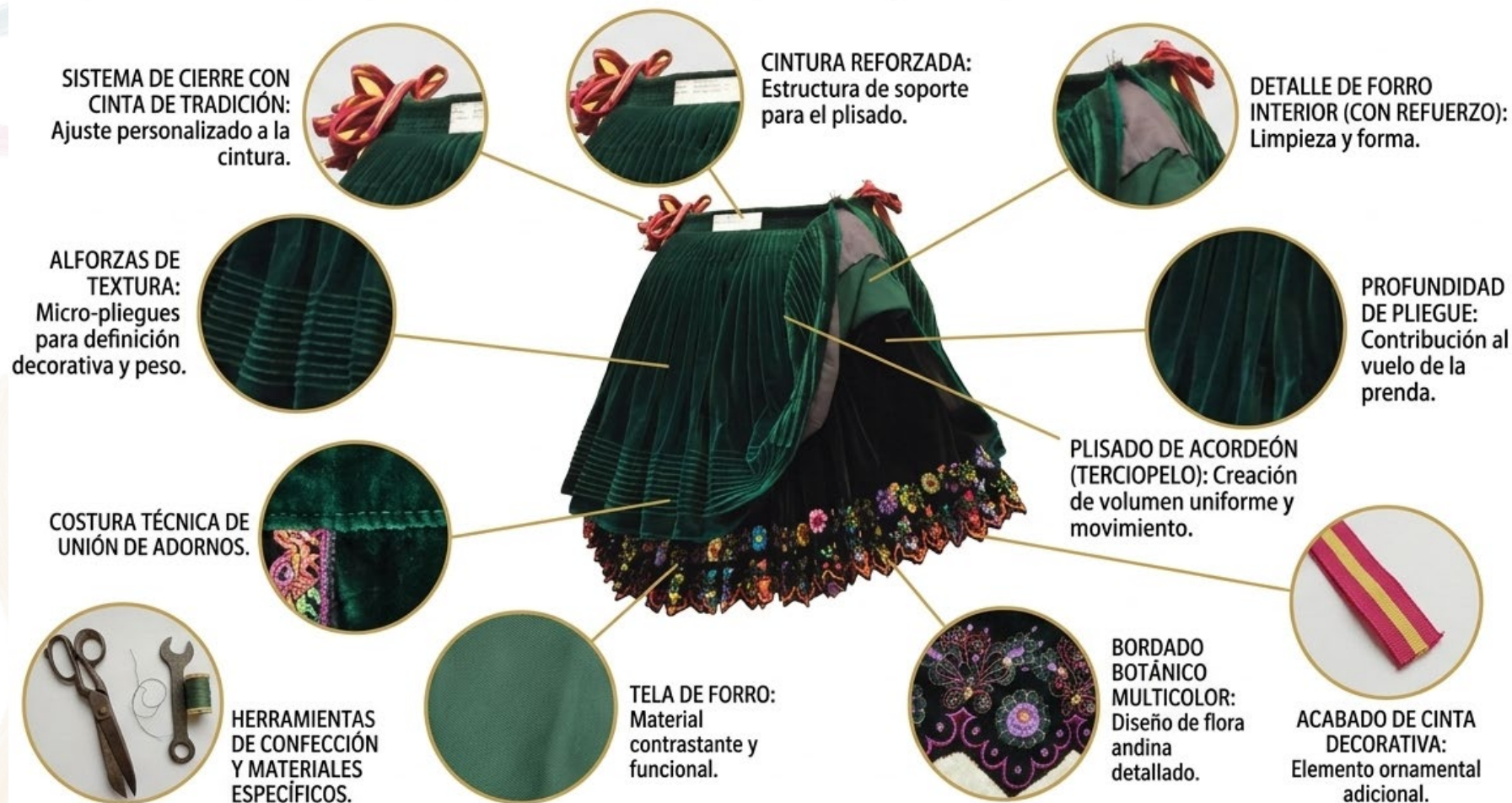

Fig 42

Análisis de los elementos de la pollera

ESTUDIO TÉCNICO: DESGLOSE DE COMPONENTES DE LA POLLERA

Análisis pormenorizado de las técnicas y elementos que constituyen la pollera verde de terciopelo, partiendo de los pasos de confección que determinan su estructura, volumen y ornamentación.

Análisis de los elementos de la pollera, (Autoría Propia, 2020).

En este sentido, la pollera se establece como el eje principal del presente proyecto, no solo por su relevancia cultural, también por su potencial para ser reinterpretada a través de estrategias de diseño de autor. Su análisis permite identificar recursos formales y constructivos que pueden ser transformados para generar propuestas innovadoras que mantengan un vínculo con la tradición, pero adaptadas a un contexto actual.

3.3.1 Problemática contemporánea y pertinencia del proyecto

A pesar del valor cultural, simbólico e identitario que posee la vestimenta tradicional de la chola cuencana, en la actualidad se evidencia una disminución progresiva de su uso dentro de la vida cotidiana, especialmente entre las nuevas generaciones. Este fenómeno responde a diversos factores relacionados con la globalización, la influencia de las tendencias de moda contemporánea y la búsqueda de mayor funcionalidad y comodidad en la vestimenta diaria (González Fernández, 2020).

Como consecuencia, el traje tradicional ha pasado de constituir una indumentaria de uso cotidiano a convertirse principalmente en un elemento asociado a contextos festivos, ceremoniales y representativos. Esta transformación ha generado una desvinculación progresiva entre la población joven y las manifestaciones culturales vinculadas a la vestimenta tradicional, evidenciando el riesgo de pérdida de ciertos valores identitarios y simbólicos presentes dentro de estas prácticas culturales.

Frente a esta problemática, el diseño de autor se presenta como una herramienta capaz de reinterpretar elementos tradicionales desde una perspectiva contemporánea, estableciendo un diálogo entre patrimonio cultural y diseño actual. A través de metodologías como la deconstrucción, es posible analizar, fragmentar y reorganizar los componentes estructurales de la indumentaria tradicional para generar nuevas configuraciones formales y conceptuales acordes con las dinámicas contemporáneas de uso.

En este contexto, el presente proyecto propone la reinterpretación de la vestimenta de la chola cuencana mediante el desarrollo de una colección cápsula urbana contemporánea dirigida a un público joven. La propuesta busca no solo rescatar elementos identitarios de la indumentaria tradicional, sino también adaptarlos a nuevas necesidades estéticas, funcionales y culturales mediante el enfoque neo-estructural desarrollado en la investigación.

De esta manera, el proyecto plantea una alternativa de diseño que contribuye a la revalorización de la cultura local a través de procesos contemporáneos de reinterpretación, permitiendo establecer nuevas relaciones entre identidad, moda y patrimonio cultural dentro del diseño de autor.

3.4 Construcción conceptual y moodboards

La construcción conceptual se desarrolla a partir de la síntesis de los elementos culturales, formales y simbólicos analizados previamente, con el objetivo de establecer una dirección estética coherente para la propuesta de diseño. Los moodboards se constituyen como una herramienta fundamental dentro del proceso creativo, ya que permiten visualizar y organizar referencias que orientan el desarrollo de la colección.

Los moodboards desarrollados incorporan elementos visuales derivados de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, particularmente de la pollera y los recursos ornamentales presentes en el traje tradicional. Entre los principales referentes se encuentran las composiciones en capas, los plisados, los volúmenes amplios, los bordados florales y las relaciones cromáticas intensas características de la indumentaria cuencana. Asimismo, se integran referencias matéricas relacionadas con textiles estructurados, transparencias, guipures y superficies con riqueza visual, las cuales contribuyen a la construcción estética de la propuesta.

Estos elementos son reinterpretados desde una perspectiva contemporánea mediante la incorporación de referentes vinculados a la moda urbana, el diseño de autor y los procesos de deconstrucción estructural. A través de esta combinación visual, los moodboards permiten establecer relaciones entre tradición, experimentación y contemporaneidad, orientando el desarrollo del enfoque neo-estructural y la construcción conceptual de la colección dirigida al usuario objetivo.

La propuesta toma como referencia la paleta cromática presente en la vestimenta tradicional de la chola cuencana, caracterizada por el uso de colores intensos y contrastantes como fucsias, rojos, azules, verdes y tonalidades violetas, frecuentemente visibles en polleras, bordados y elementos ornamentales del traje tradicional. Estas relaciones cromáticas aportan riqueza visual y funcionan como elementos representativos de la identidad cultural cuencana.

Dentro de la colección, dichos colores son reinterpretados y adaptados mediante una paleta contemporánea orientada al contexto urbano, incorporando variaciones tonales, contrastes controlados y combinaciones más estructuradas que permiten mantener una conexión conceptual con el referente tradicional. De esta manera, la propuesta busca integrar elementos cromáticos identitarios dentro de un lenguaje visual contemporáneo, sin perder la carga simbólica y cultural presente en la indumentaria original.

Finalmente, con respecto a las texturas y materiales, se han considerado tanto las superficies tradicionales, como son los tejidos artesanales y los bordados, como los materiales contemporáneos que aportan funcionalidad y polivalencia a las prendas. Se hace un ensayo de combinación de las texturas, buscando el balance del carácter artesanal con el contemporáneo, que pone en valor la naturaleza experimental del diseño de autor.

3.4.1 Selección de elementos tradicionales a intervenir

A partir del análisis previo de la vestimenta tradicional de la chola cuencana y de la construcción conceptual desarrollada mediante los moodboards, se procede a la selección de los elementos que serán intervenidos dentro del proceso de diseño. Esta selección responde a criterios estéticos, estructurales y funcionales, considerando el potencial de reinterpretación de cada componente dentro de un contexto contemporáneo.

Dentro de la propuesta, la pollera se mantiene como el eje principal de intervención debido a su relevancia simbólica y a sus características formales y estructurales, entre ellas el volumen, la composición en capas y la presencia de plisados. Estos elementos permiten

desarrollar procesos de deconstrucción y reorganización estructural acordes con el enfoque neo-estructural planteado en la investigación.

De manera complementaria, se incorporan ciertos elementos secundarios de la vestimenta tradicional, como la blusa bordada y la macana, los cuales funcionan como recursos de apoyo conceptual y visual dentro de la colección. En el caso de la blusa, se consideran aspectos ornamentales y constructivos relacionados con mangas, cuellos y aplicaciones textiles, permitiendo explorar variaciones formales sin perder completamente la referencia al traje tradicional.

La macana se integra como un referente textil y cromático debido a sus patrones, contrastes visuales y valor simbólico dentro de la indumentaria cuencana. Su incorporación se desarrolla principalmente mediante detalles, superposiciones y aplicaciones parciales dentro de las prendas, complementando el lenguaje visual de la propuesta.

La selección de estos elementos responde a la intención de mantener un vínculo claro con la identidad cultural cuencana, priorizando la pollera como núcleo conceptual del proyecto y utilizando los demás componentes como recursos complementarios dentro del desarrollo contemporáneo de la colección.

3.5 Proceso de deconstrucción del traje tradicional

El proceso de deconstrucción aplicado en el presente proyecto se desarrolló a partir del análisis y descomposición de las prendas tradicionales de la chola cuencana, con el objetivo de comprender su estructura y generar nuevas posibilidades de diseño. En este sentido, la deconstrucción no se limita a una reinterpretación estética, sino que implica un proceso de desarme conceptual y formal de la prenda.

En primer lugar, se procedió a desarmar las prendas de manera analítica, identificando sus componentes principales. En el caso de la pollera, se analizaron sus capas, plisados y estructura volumétrica; mientras que en la blusa se estudiaron elementos como las mangas, el cuello y los bordados. Por su parte, la macana fue examinada como un elemento textil independiente, considerando su composición, patrones y comportamiento estructural.

A partir de este análisis, se plantearon procesos de transformación basados en la fragmentación y reorganización de dichos elementos. La pollera fue intervenida mediante la separación de sus capas, permitiendo reinterpretar su volumen a través de módulos independientes. En la blusa, se transformaron las mangas y los bordados, ubicándolos en nuevas posiciones para generar configuraciones formales distintas a la prenda original. Asimismo, la macana fue utilizada como un recurso flexible, integrándose en diferentes partes de las prendas mediante superposiciones y aplicaciones textiles.

De esta manera, el proceso de deconstrucción permite transformar los elementos tradicionales en nuevas propuestas formales, manteniendo su esencia cultural pero adaptándose a un lenguaje contemporáneo. Este enfoque evidencia cómo la fragmentación y reinterpretación de la prenda pueden generar nuevas lecturas dentro del diseño de autor.

El proceso de deconstrucción se fundamenta en los planteamientos de Jay Calderín, quien entiende la deconstrucción en moda como una metodología que implica el análisis estructural de la prenda, su fragmentación y posterior reconstrucción bajo nuevos criterios formales y conceptuales. Desde esta perspectiva,

la deconstrucción no se limita a una alteración estética, más bien constituye un proceso reflexivo que permite reinterpretar los elementos tradicionales dentro de un lenguaje contemporáneo.

3.6 Exploración formal y experimentación

La exploración formal y experimentación corresponde a la etapa en la que los elementos obtenidos durante el proceso de investigación y deconstrucción son transformados mediante pruebas visuales, estructurales y compositivas. A través de la manipulación de volúmenes, siluetas, proporciones y estructuras, se busca desarrollar nuevas configuraciones formales que mantengan una relación con la vestimenta tradicional de la chola cuencana desde una perspectiva contemporánea. Esta fase permite consolidar el enfoque neo-estructural y evaluar distintas posibilidades de diseño dentro de la construcción del estilo propio.

3.6.1 Introducción

La exploración formal constituye una etapa fundamental dentro del proceso de diseño, en la cual se experimenta con distintas configuraciones estructurales y volumétricas a partir de los elementos previamente deconstruidos. En esta fase, se desarrollaron múltiples pruebas orientadas a la generación de nuevas siluetas y relaciones formales, permitiendo ampliar las posibilidades de reinterpretación del traje tradicional de la chola cuencana.

3.6.2 Exploración

Tabla 4

Proceso de exploración

01

Exploración

En el volumen mediante el proceso de la deconstrucción y siguiendo mi autoría en mi propio estilo, si se ha notado un cambio en comparación con el traje de la chola cuencana ya que está en la parte inferior si tiene un volumen muy proporcionado a lo cual en mi desarrollo se ha notado que no se basa mucho en esta por lo cual se podría evidenciar que en términos de volumen se utiliza uno no tan prolongado.

02

Silueta

De igual manera manteniendo el estilo autoral se puede evidenciar que en la silueta de las prendas no se modifica drásticamente ya que estamos hablando de un contexto cultural muy conservador por lo cual no se trató de experimentar mucho en la silueta además como se está siguiendo con el estilo neo estructural la modificación de silueta no se lleva a cabo.

03

Proporción

En términos de proporción se mantiene, tal y como se viene manejando originalmente en el traje típico ya que se espera que no se modifique nada por lo que en nuestro contexto cultural la proporción es muy notoria y se mantiene constantemente.

04

Estructura

Mediante la deconstrucción del traje tradicional de la chola cuencana, se puede evidenciar que es una prenda altamente estructurada ya que tiene capas definidas (pollera, blusa, enagua) por otro lado existe una lógica de construcción clara y también en cada elemento cumple una función simbólica y formal ya que cuando se hace la deconstrucción, no estoy destruyendo esa estructura, sino que se la estudia, se la fragmenta y por último se reinterpreta, este es un punto clave ya que aquí se converge mi estilo con la construcción trabajada.

A partir de los elementos obtenidos en la fase de deconstrucción, se exploraron diferentes posibilidades formales mediante la manipulación de volúmenes, la alteración de proporciones y la reorganización de componentes estructurales. Estas exploraciones permitieron generar propuestas que cuestionan la silueta tradicional, incorporando nuevas lecturas contemporáneas sin perder su referencia cultural.

El proceso se desarrolló a través de la elaboración de bocetos preliminares, en los cuales se experimentó con distintas configuraciones de los elementos deconstruidos. Asimismo, se realizaron pruebas de composición que permitieron evaluar la relación entre forma, función y estética, facilitando la identificación de propuestas con mayor potencial de desarrollo.

Tabla 5
Tabla de constantes y variables

ELEMENTO	CONSTANTE	VARIABLE
Pollera	Referencia cultural 	Reducción y control de volumen
Silueta	Relación torso-falda 	Reorganización estructural
Bordados	Referencia ornamental tradicional 	Reinterpretación contemporánea
Color	Paleta cromática andina 	Adaptación cromática urbana
Estructura	Composición modular y funcional 	Fragmentación y reconstrucción
Capas	Superposición tradicional 	Deconstrucción parcial
Funcionalidad	Uso vestible 	Intervención neo-estructural

3.7 Selección de propuestas

A partir del proceso de exploración formal y experimentación desarrollado previamente, se llevó a cabo una fase de evaluación y selección de propuestas con el objetivo de identificar aquellas que respondieron de manera más coherente al concepto general del proyecto. Este proceso consideró aspectos relacionados con la reinterpretación de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, la aplicación del enfoque neo-estructural, la funcionalidad de las prendas y la coherencia estética dentro del diseño de autor.

Fig 43
Propuestas

En esta etapa se analizaron diversas alternativas generadas durante la fase de bocetación, seleccionando aquellas propuestas que lograban integrar elementos culturales y estructurales de la indumentaria tradicional dentro de un lenguaje contemporáneo. Como resultado, se definieron dos outfits finales que evidencian la aplicación de procesos de deconstrucción y reinterpretación formal a partir de elementos característicos de la vestimenta tradicional cuencana.

El primer outfit se caracteriza por una reinterpretación estructural de elementos representativos de la indumentaria tradicional. La propuesta incorpora una camisa elaborada en guipur, intervenida mediante la aplicación de flecos en la zona de los hombros, los cuales generan movimiento y evocan visualmente la caída textil presente en la macana tradicional. Esta intervención aporta dinamismo a la prenda y refuerza el lenguaje neo-estructural desarrollado en la colección.

La propuesta se complementa con una falda confeccionada a partir de textiles relacionados con la pollera tradicional, reinterpretada mediante una construcción en capas que genera volumen y produce una apariencia envolvente inspirada en la forma en que la macana rodea el cuerpo. Asimismo, la prenda incorpora flecos de color y bordados con referencias simbólicas vinculadas a la vestimenta de la chola cuencana, integrando elementos ornamentales dentro de una composición contemporánea.

Como complemento visual y cultural, el outfit incorpora un sombrero de paja toquilla de proporciones amplificadas, cuya reinterpretación formal permite reforzar la referencia identitaria del contexto cuencano dentro de la propuesta estética general.

Fig 44
Boceto final 1

El segundo outfit plantea una reinterpretación más funcional y contemporánea de los elementos tradicionales. La propuesta incorpora una blusa elaborada en guipur, caracterizada por un trabajo de drapeado que se desarrolla desde el cuello hacia la zona del busto, generando tensión visual y movimiento dentro de la estructura de la prenda. Asimismo, las mangas presentan una construcción elevada y recogida hasta la altura de los codos, reinterpretando ciertos recursos volumétricos de la indumentaria tradicional mediante una intervención estructural más controlada.

En la parte inferior se incorpora una falda de silueta contemporánea y líneas más depuradas, diseñada para responder a dinámicas actuales de uso. La prenda integra un recurso funcional inspirado en el bolsicón tradicional, reinterpretado mediante una pieza desmontable ubicada en la parte frontal de la falda, la cual puede transformarse en un elemento de almacenamiento y funcionalidad contemporánea. Esta intervención permite mantener la referencia conceptual al accesorio tradicional mientras se adapta a necesidades actuales del usuario, la falda incorpora bordados inspirados en los motivos ornamentales presentes en la vestimenta de la chola cuencana, así como textiles de apariencia aterciopelada relacionados visualmente con los materiales utilizados tradicionalmente en la pollera. Estos elementos contribuyen a mantener una conexión simbólica y estética con la indumentaria original dentro de una propuesta contemporánea.

En conjunto, ambas propuestas evidencian un proceso de diseño fundamentado en la reinterpretación contemporánea de la vestimenta tradicional cuencana mediante procesos de deconstrucción, reorganización estructural y exploración formal. De esta manera, la colección establece un diálogo entre identidad cultural, funcionalidad y diseño contemporáneo, consolidando el enfoque neo-estructural planteado en la investigación.

Fig 45
Boceto final 2

Fig 46
Bocetos finales

3.8 Desarrollo de propuestas finales

A partir de la selección de propuestas previamente realizada, se desarrollan las propuestas finales de la colección cápsula, las cuales sintetizan el proceso de investigación, deconstrucción y exploración formal. Cada outfit responde a un enfoque de reinterpretación del traje tradicional de la chola cuencana, integrando elementos simbólicos, estructurales y materiales dentro de un lenguaje contemporáneo. En este sentido, las propuestas finales reflejan una búsqueda por establecer un equilibrio entre identidad cultural y diseño de autor, mediante la transformación de los componentes tradicionales en nuevas configuraciones formales y funcionales.

3.9 Definición técnica de las prendas (Fichas técnicas)

En esta fase se desarrollan las fichas técnicas correspondientes a las propuestas finales, con el objetivo de definir de manera precisa los aspectos constructivos, materiales y funcionales de cada prenda.

Estas fichas permiten establecer los lineamientos necesarios para la confección, detallando elementos como tipo de prenda, materiales, procesos de elaboración y acabados. De esta manera, se garantiza la viabilidad técnica de los diseños, consolidando la relación entre la propuesta conceptual y su posible materialización.

Fig 47

Ficha técnica Blusa manga
3/4 delantero

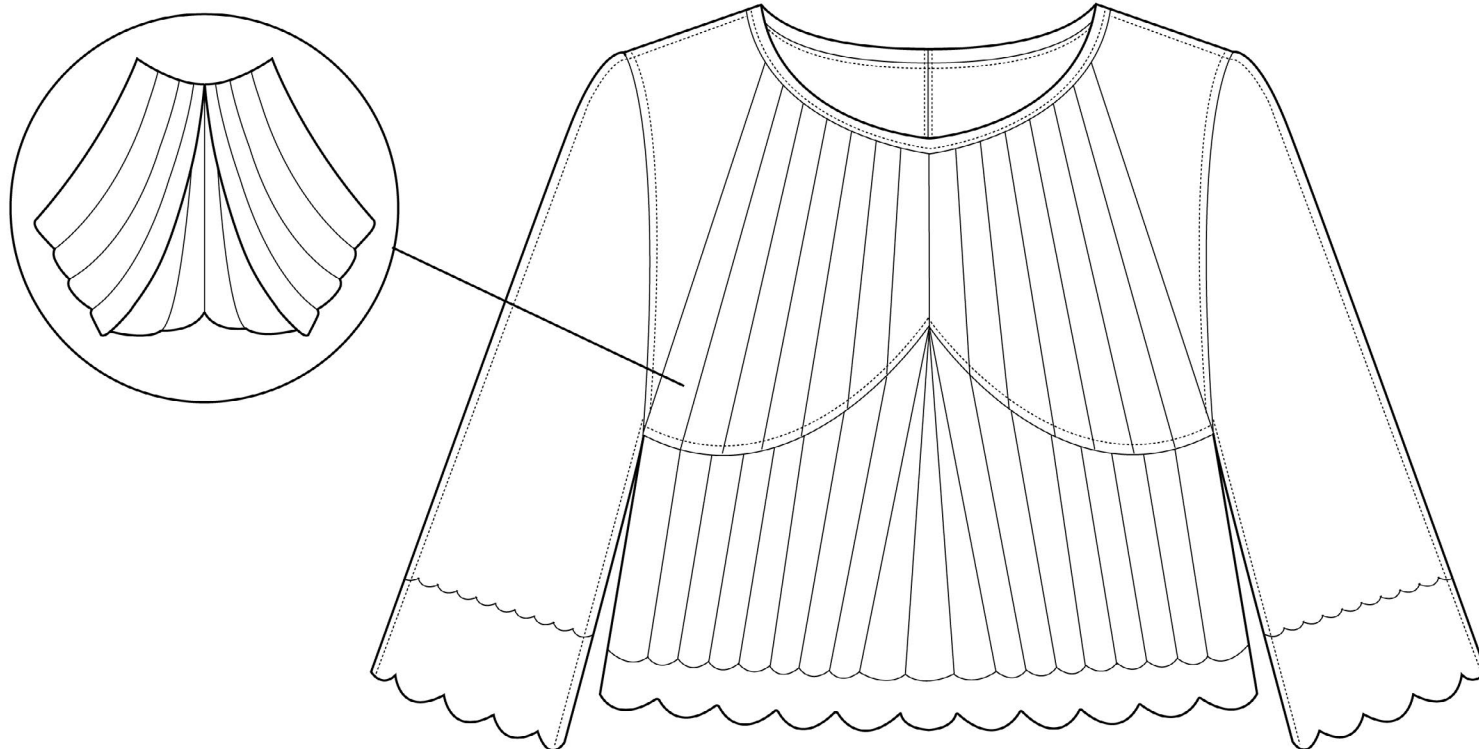
Fecha:	10/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Blusa manga 3/4
Talle:	M

Observaciones:

Cada drapeado debe tener la
misma cantidad de pliegues.

El forro solo va en la parte del busto.

Detalle constructivo
del busto

CROMÁTICA

Pantone Warm
Gray 3 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela Guipur	Importextiles	Poliester 95% Algodón 5%
Tela Carola	Importextiles	Forro Poliester 100%
Botón	Importextiles	Botón plástico para unión de cuello
Hilo	Importextiles	Hilo para costuras

MUESTRAS

Tela guipur
para el cuerpo
de la blusa

Bordados para
mangas y borde
de la blusa

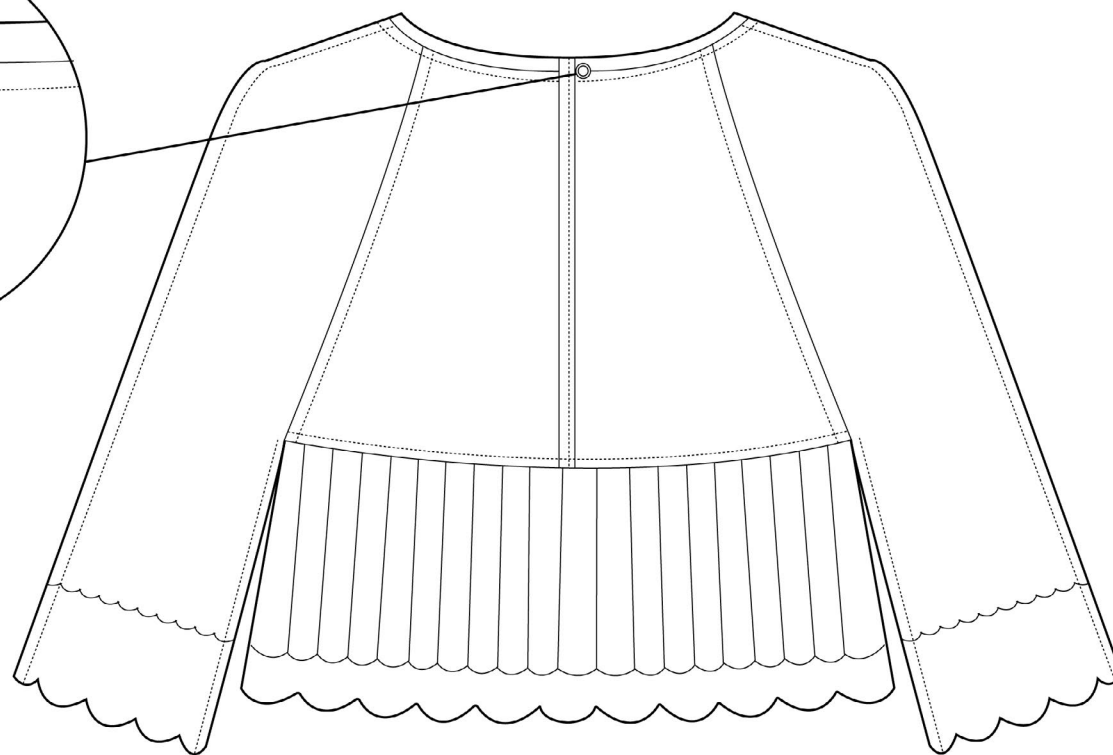
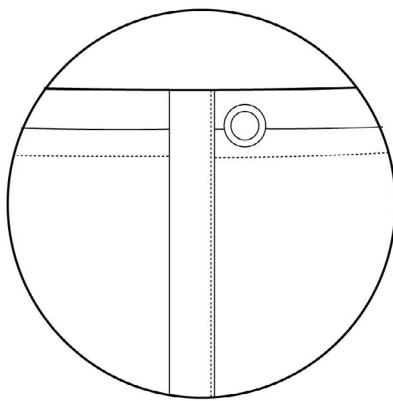
Pliegues para el
busto

Fig 48*Ficha técnica Blusa manga 3/4 posterior*

Fecha:	10/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Blusa manga 3/4
Talle:	M

Observaciones:

La abertura es desde la parte central de la espalda hasta el cuello.

Detalle constructivo del busto**CROMÁTICA**

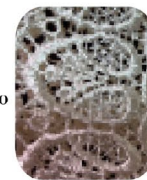
Pantone Warm Gray 3 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela Guipur	Importextiles	Poliester 95% Algodón 5%
Tela Carola	Importextiles	Forro Poliester 100%
Botón	Importextiles	Botón plástico para unión de cuello
Hilo	Importextiles	Hilo para costuras

MUESTRAS

Tela guipur para el cuerpo de la blusa

Bordados para mangas y borde de la blusa

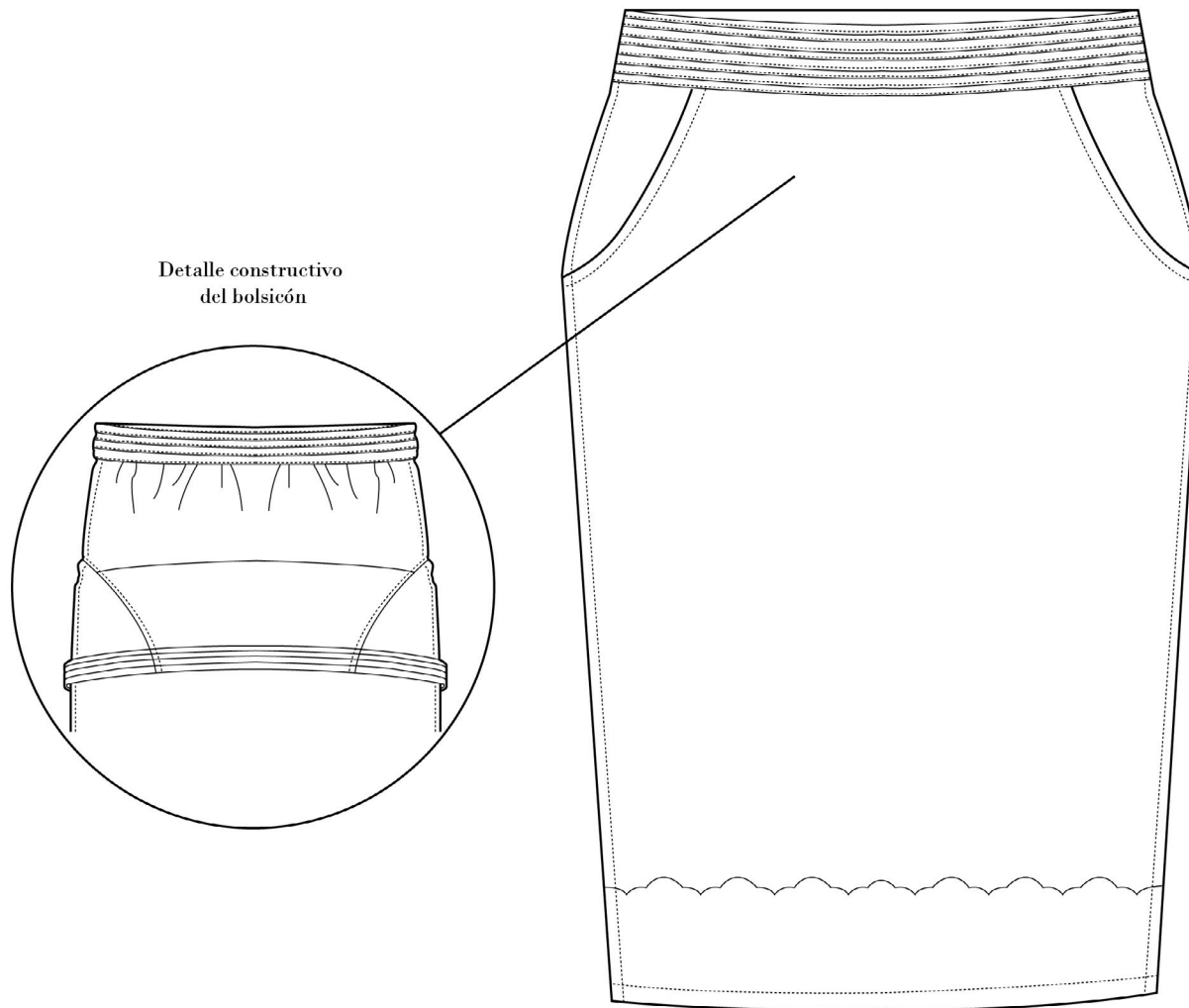
Pliegues para el contorno de la blusa

Fig 49*Ficha técnica Falda con bolsicón delantero*

Fecha:	14/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Falda con reata
Talle:	M

Observaciones:

La reata va amarrada desde la parte de adelante hacia atrás.

CROMÁTICA

Pantone 409 C

Pantone 362 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela terciopelo	Importextiles	Tela seda
Reata	Importextiles	3 yardas de reata
Forro carola	Importextiles	Forro para el bolsicón

MUESTRAS

Reata

Tela terciopelo

Bordado de flores en el filo de la falda

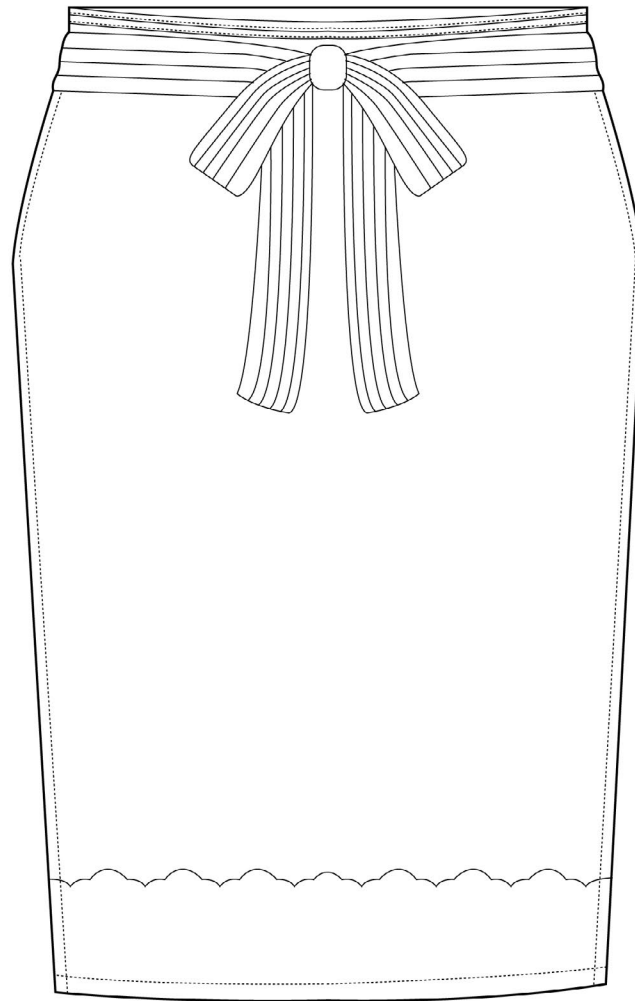
Fig 50

Ficha técnica falda
con bolsicón posterior

Fecha:	14/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Falda con reata
Talle:	M

Observaciones:

Bordado en la parte inferior de la falda

CROMÁTICA

Pantone 409 C

Pantone 362 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela terciopelo	Importextiles	Tela seda
Reata	Importextiles	3 yardas de reata
Forro carola	Importextiles	Forro para el bolsicón

MUESTRAS

Reata

Tela terciopelo

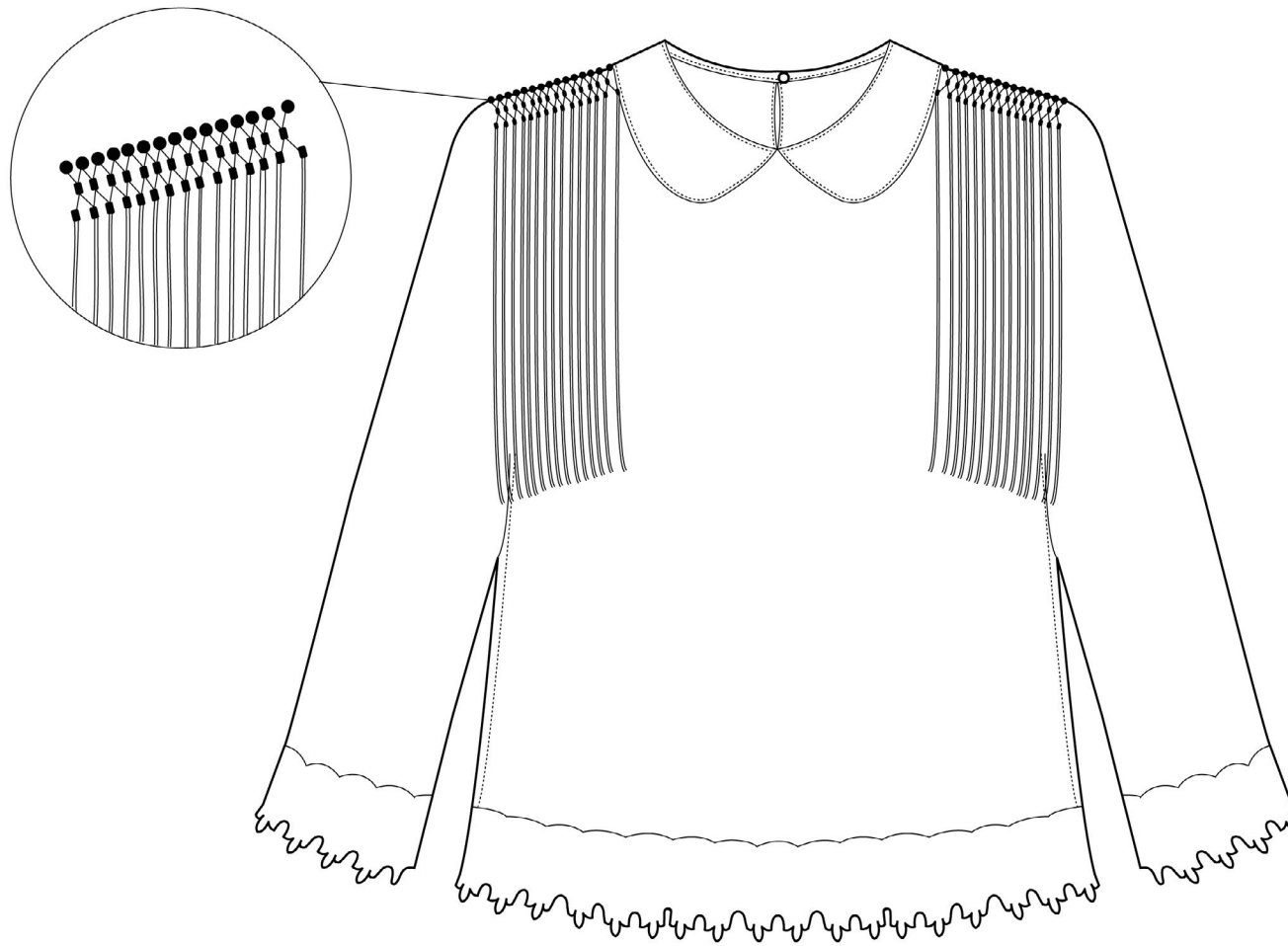
Bordado de
flores en el
filo de la falda

Fig 51*Ficha técnica Blusa larga delantero*

Fecha:	12/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Blusa larga de guipur
Talle:	M

Observaciones:

El forro solo va en la parte del cuerpo y los flecos solo van en la parte delantera de la blusa.

**Detalle constructivo
técnica macramé****CROMÁTICA**

Pantone Cool
Gray 2 C

Pantone 446 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela Guipur	Importextiles	Poliéster 95% Algodón 5%
Hilo de macana	Importextiles	Algodón 100%
Botón	Importextiles	Botón plástico

MUESTRAS

Tela guipur
para la camisa

Flecos con
técnica macramé

Encaje para las
mangas y contorno
de la blusa

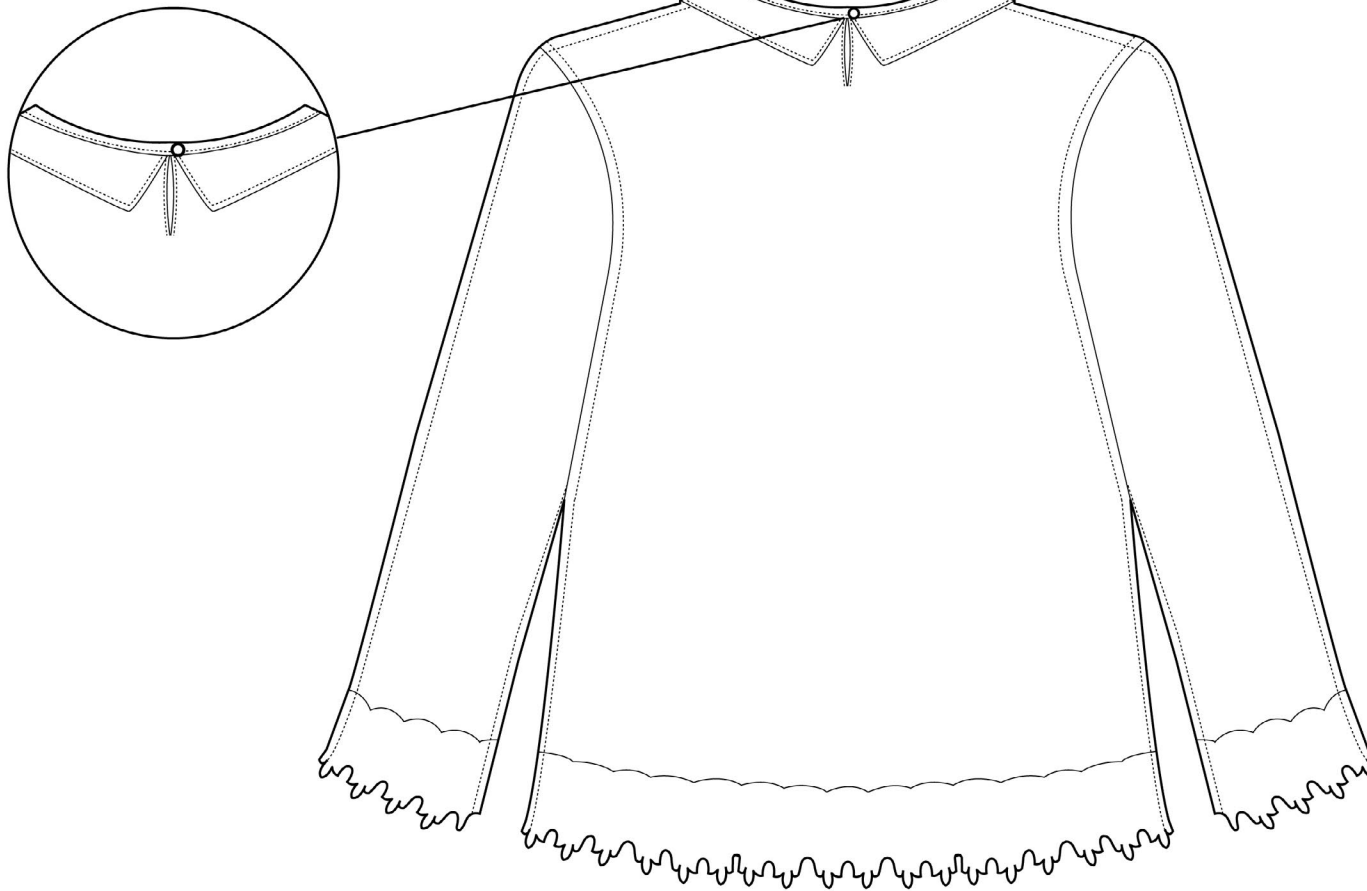
Fig 52*Ficha técnica Blusa
larga posterior*

Fecha:	12/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Blusa larga de guipur
Talle:	M

Observaciones:

La abertura solo va en el cuello con un botón

Detalle constructivo
Botón en la parte posterior

CROMÁTICA

Pantone Cool
Gray 2 C

Pantone 446 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela Guipur	Importextiles	Poliester 95% Algodón 5%
Hilo de macana	Importextiles	Algodón 100%
Botón	Importextiles	Botón plástico

MUESTRAS

Tela guipur
para la camisa

Flecos con
técnica macramé

Encaje para las
mangas y contorno
de la blusa

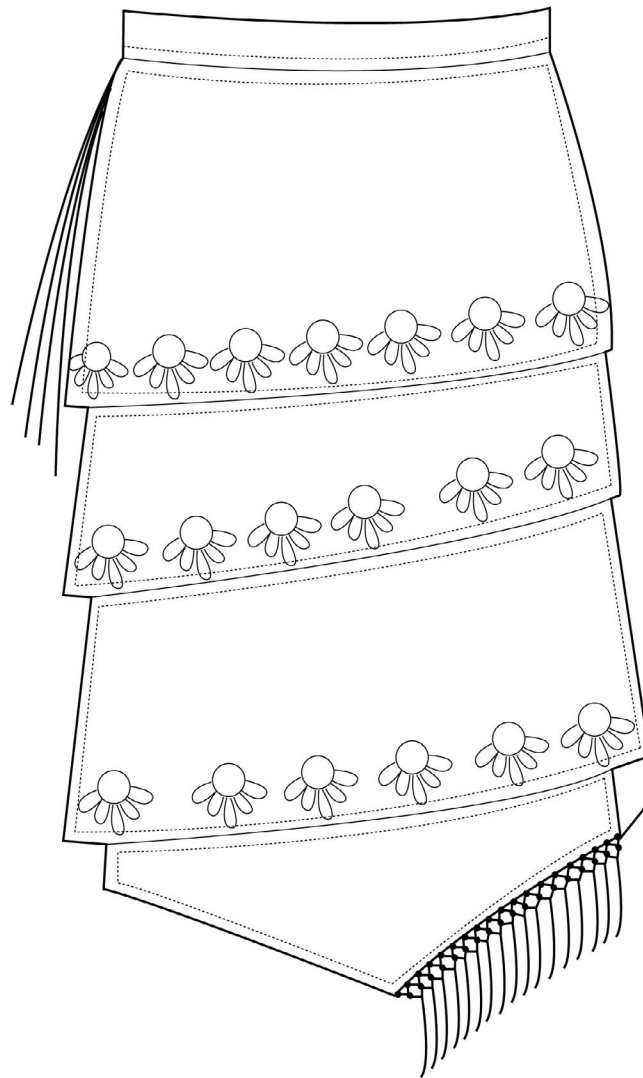
Fig 53

Ficha técnica Falda capas delantero

Fecha:	17/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Falda asimétrica
Talle:	M

Observaciones:

Falda asimétrica con cortes a diferentes alturas de la pierna y con bordados representativos de la chola cuencana.

Detalle constructivo técnica macramé

CROMÁTICA

Pantone 214 C

Pantone 1915 C

MATERIA PRIMA

TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela terciopelo	Importextiles	Tela seda
Hilo de macana	Importextiles	Algodón 100%

MUESTRAS

Flecos técnica macramé

Tela terciopelo

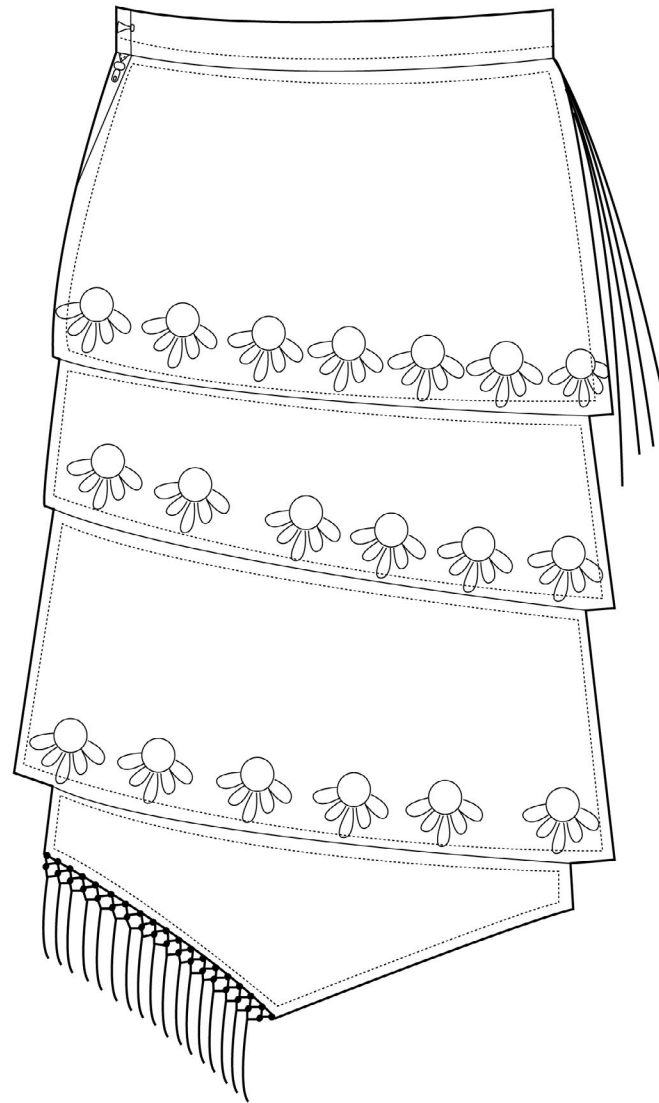
Bordado de flores

Fig 54*Ficha técnica Falda capas posterior*

Fecha:	17/05/2026
Temporada:	Primavera / Verano
Artículo:	001
Referencia:	Falda asimétrica
Talle:	M

Observaciones:

Bordado en la parte inferior de la falda

CROMÁTICA

Pantone 214 C

Pantone 1915 C

MATERIA PRIMA

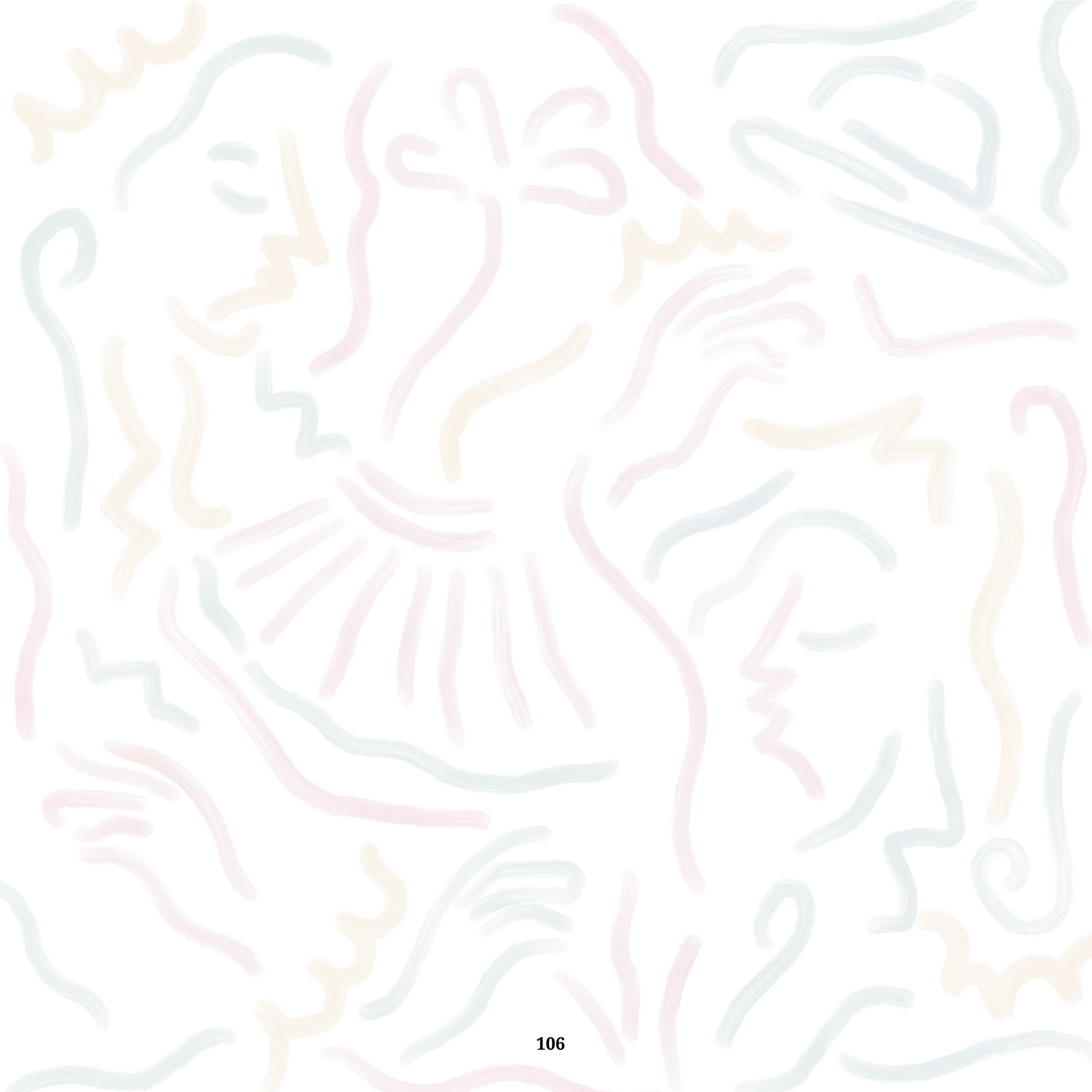
TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Tela terciopelo	Importextiles	Tela seda
Hilo de macana	Importextiles	Algodón 100%

MUESTRAS

Flecos técnica
macramé

Tela terciopelo

Bordado de
flores

The background is a dense, repeating pattern of stylized human figures and hands. Each figure is composed of thick, hand-drawn lines in various colors: red, green, blue, yellow, and pink. The figures are shown in profile, with their arms raised and hands open, suggesting a gesture of unity or celebration. The overall style is vibrant and celebratory.

CAPÍTULO

RESULTADOS

III

4. Prototipos finales

Los prototipos finales constituyen la materialización de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación y desarrollo del proyecto. Su construcción integra los insumos generados en etapas previas, como el análisis de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, la exploración visual en moodboards, la experimentación mediante bocetos y el proceso de reinterpretación formal a través de la deconstrucción de sus componentes estructurales.

En este sentido, las prendas desarrolladas aplican criterios derivados del estudio de la indumentaria tradicional, tales como la estructura por capas, el manejo del volumen, la cromática y la presencia del bordado, los cuales son reinterpretados dentro de una propuesta contemporánea de diseño de autor.

Los prototipos también reflejan el trabajo de exploración formal realizado durante la fase de bocetación, donde se evaluaron distintas soluciones de silueta, construcción y composición antes de definir las propuestas finales. Este proceso permitió depurar alternativas y consolidar decisiones de diseño coherentes con el concepto de la colección.

Finalmente, las piezas resultantes integran los lineamientos establecidos en el brief proyectual y en el desarrollo del concepto de colección, articulando la relación entre investigación, experimentación y construcción técnica. De esta manera, los prototipos finales representan la síntesis del proceso proyectual, evidenciando la transformación de los referentes tradicionales en propuestas de diseño contemporáneo.

4.1.1 Descripción de look final

4.1.2 Look 1 entre hilos de macana

El presente look se configura como una propuesta de carácter estructural con una fuerte base en la indumentaria tradicional cuencana, reinterpretada desde un enfoque contemporáneo.

La composición mantiene elementos representativos de la vestimenta de la chola cuencana, sin embargo, estos son transformados mediante un proceso de adaptación formal que permite su resignificación dentro de un lenguaje actual.

En la parte inferior, la falda toma como referencia directa la pollera tradicional, tanto en materialidad como en simbolismo, al emplear terciopelo como tejido principal. Su construcción se aleja de la forma convencional al plantear una estructura en capas superpuestas que evocan la envoltura de la macana.

Esta configuración genera una lectura dinámica de la prenda, donde la superposición sustituye el volumen tradicional, manteniendo una silueta más controlada y estructurada. La incorporación de flecos en el borde inferior refuerza la referencia a la macana, trasladando un elemento textil identitario hacia una nueva lógica compositiva.

Fig 55
Prototipo final 1

En la parte superior, se presenta una reinterpretación de la blusa tradicional mediante una tipología de camisa. Aunque conserva elementos característicos como el encarrujado en mangas el cual es propio de la indumentaria de la chola cuencana, introduce modificaciones significativas en su construcción.

El cuello tipo camisa rompe con la morfología tradicional, generando un contraste entre lo clásico y lo contemporáneo. El forro se convierte en un elemento visible que emerge hacia el exterior, aportando una lectura de capas y evidenciando una intención deconstructiva en la prenda.

Adicionalmente, en la zona de los hombros se incorpora un tratamiento textil a través de flecos que remiten a la técnica de la macana, extendiéndose desde el cuello hacia las mangas. Este recurso no solo aporta textura, también actúa como elemento de transición entre las partes de la prenda, reforzando la cohesión conceptual del look.

El conjunto se complementa con un sombrero de paja toquilla, elemento icónico de la identidad ecuatoriana, que aporta equilibrio visual y reafirma el vínculo con el contexto cultural de referencia.

4.1.3 Análisis constructivo

La camisa fue desarrollada a partir de un patrón base de blusa tradicional de guipur, el cual fue modificado para adaptarse a una tipología de camisa. El cuerpo se ajustó a un largo a la altura de la cintura y cadera, mientras que el patrón fue intervenido mediante la incorporación de un cuello tipo camisa, elemento que reemplaza el acabado tradicional.

La prenda se compone de una capa externa en guipur y una capa interna de forro. El forro fue integrado desde la estructura interna y extendido hacia el exterior en la zona del cuello, generando una exposición controlada de las capas. Esta decisión permitió trabajar la transparencia del material sin perder estabilidad estructural.

Las mangas fueron construidas a partir del sistema de encarrujado tradicional, extendiéndose desde el hombro hasta la muñeca para mantener la referencia formal original dentro de una nueva configuración.

Posteriormente, se incorporaron flecos en la zona de los hombros, fijados sobre la línea superior de la manga, estableciendo una conexión directa con la ubicación de la macana en la indumentaria tradicional.

Fig 56

Camisa de guipur con flecos

La falda fue desarrollada a partir de un patrón base modificado, el cual fue fragmentado en múltiples módulos. Cada módulo fue cortado en terciopelo y montado de manera escalonada sobre una base estructural, siguiendo un orden de construcción en cascada.

Este sistema permitió generar una composición por capas que envuelve el cuerpo, evitando el uso de fruncidos tradicionales para controlar la caída del material. Las capas fueron dispuestas de forma progresiva, donde cada pieza depende de la anterior para su correcta fijación, construyendo así la volumetría de la prenda. El resultado es una estructura que simula la envoltura de la macana mediante una lógica tridimensional aplicada al cuerpo.

Fig 57

Armado de capas

Finalmente, se incorporaron flecos en el borde inferior de la falda como remate constructivo. Estos fueron añadidos una vez definida la estructura general, reforzando la lectura visual de la prenda y su relación con el referente textil.

El conjunto evidencia un proceso de deconstrucción aplicado tanto en el patronaje como en la construcción, a través de la modificación del molde base, la fragmentación de las piezas y la exposición de elementos internos, generando una nueva configuración formal a partir de referentes tradicionales.

4.1.4 Materiales y técnicas aplicadas

4.1.5 Materiales

Para el desarrollo del presente look se emplearon materiales directamente vinculados a la indumentaria tradicional cuencana, seleccionados con el objetivo de mantener una relación conceptual con el contexto cultural de referencia.

Entre los principales materiales se encuentran el terciopelo, utilizado en la confección de la falda y asociado tradicionalmente a la pollera; el guipur, empleado en la parte superior como reinterpretación de las blusas típicas; y el forro, que cumple no solo una función estructural, también estética al ser expuesto como parte del diseño. Como complemento, se incorpora el sombrero de paja toquilla, reforzando la identidad del conjunto.

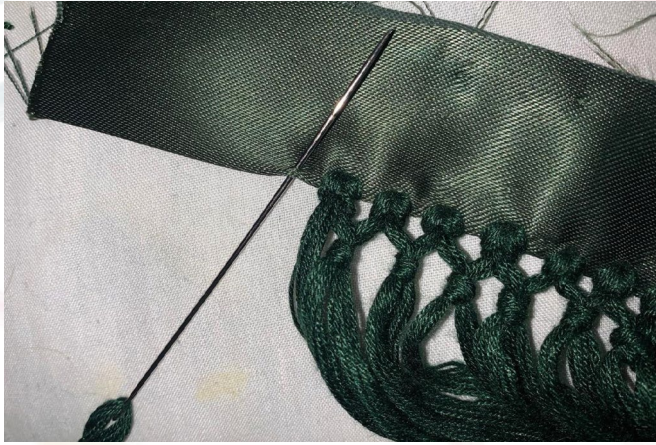
Adicionalmente, se integran elementos textiles inspirados en la macana, específicamente en la aplicación de flecos tanto en la zona de los hombros como en el borde inferior de la falda, los cuales fueron elaborados manualmente como parte del proceso experimental del proyecto.

4.1.6 Técnicas aplicadas

En el desarrollo del look se aplicaron diversas técnicas de construcción y experimentación textil que responden tanto a procesos tradicionales como a una reinterpretación contemporánea de los mismos.

Se empleó la técnica de macramé para la elaboración manual de los flecos, permitiendo generar textura y reforzar la referencia a la macana desde un enfoque artesanal.

Fig 54
Técnicas de macramé

En la construcción de la falda, se utilizó la técnica de superposición de capas, mediante la cual se estructuró la prenda en niveles que simulan la envoltura textil, controlando la caída del material para mantener una silueta definida. Esta decisión implicó un trabajo de modelado estructural para evitar la deformación del terciopelo.

Fig 58
Superposición de capas

Para la parte superior, se aplicó la técnica de "encarrujado" (fruncido) en mangas, propia de la blusa tradicional, adaptándola a una nueva tipología de prenda, se trabajó con construcción de sastrería ligera, especialmente en el desarrollo del cuello tipo camisa, generando contraste con los elementos tradicionales.

El uso del forro expuesto responde a una lógica de deconstrucción, evidenciando las capas internas de la prenda y rompiendo con la idea de acabado oculto, convirtiendo lo interno en parte del lenguaje visual.

Finalmente, se incorporaron procesos de intervención textil manual, tanto en la aplicación de flecos como en la integración de elementos decorativos, reforzando el carácter artesanal del proyecto.

4.1.7 Descripción del look 2 Resignificación estructural

El segundo look se desarrolla a partir de una reinterpretación contemporánea de elementos característicos de la vestimenta tradicional de la chola cuencana, abordados desde una lógica neo-estructural y funcional. La propuesta busca mantener referencias culturales visibles mediante la transformación de componentes tradicionales en recursos formales adaptados a dinámicas actuales de uso.

En la parte superior, se presenta una blusa elaborada en guipur, material asociado tradicionalmente a la indumentaria femenina cuencana. La prenda incorpora un trabajo de drapeado que se origina desde el cuello y desciende hacia la zona del busto, tomando como referencia los pliegues y fruncidos presentes en la cintura de la pollera tradicional. Esta intervención genera movimiento y profundidad visual dentro de la estructura de la prenda, reinterpretando elementos tradicionales desde una composición contemporánea.

Fig 59

Prototipo final 2

La construcción de las mangas presenta una elevación estructural en la zona superior, generando una ligera proyección en hombros que remite a la configuración característica de las mangas tradicionales de guipur. Sin embargo, esta referencia es intervenida mediante una reducción y control del volumen, adaptándola al lenguaje neo-estructural planteado en la colección.

En la parte inferior, se desarrolla una falda de silueta recta y construcción más depurada, diferenciándose del volumen característico de la pollera tradicional. Esta decisión responde a la intención de incorporar una lectura más contemporánea y funcional dentro del conjunto, manteniendo una relación equilibrada entre estructura y minimalismo formal.

La propuesta incorpora además un recurso funcional inspirado en el bolsicón tradicional. Mediante un sistema de cordones ajustables ubicados en la parte frontal de la falda, se permite desmontar parcialmente una pieza externa de la prenda, revelando un compartimento de almacenamiento de gran formato integrado en la estructura. Una vez reajustada la pieza frontal, el sistema vuelve a integrarse visualmente dentro de la falda, manteniendo una apariencia limpia y continua.

Esta intervención permite reinterpretar la funcionalidad tradicional del bolsicón desde una lógica contemporánea y urbana, complementariamente, la falda incorpora bordados inspirados en los motivos ornamentales presentes en la vestimenta de la chola cuencana, así como textiles de apariencia aterciopelada relacionados visualmente con la materialidad de la pollera tradicional. Estos recursos permiten conservar una conexión conceptual con la indumentaria original mientras se desarrolla una propuesta alineada con el diseño contemporáneo y el enfoque neo-estructural.

4.1.8 Análisis constructivo

La blusa fue desarrollada a partir de un patrón base de prenda superior ajustada, posteriormente intervenido mediante la incorporación de drapeados estructurados en la zona frontal. El drapeado se construyó desde el cuello hacia el busto mediante manipulación textil controlada, generando tensión y movimiento dentro de la superficie de la prenda.

Las mangas fueron modificadas mediante una elevación parcial en la zona superior, creando una proyección estructural controlada que reinterpreta las mangas tradicionales de guipur desde una composición más depurada. La longitud fue reducida hasta la altura de los codos, permitiendo una lectura más contemporánea de la silueta.

En la parte inferior, la falda fue construida a partir de una estructura recta de líneas simples, priorizando estabilidad formal y funcionalidad. La pieza incorpora un sistema desmontable en la parte frontal, desarrollado mediante cordones ajustables que permiten retirar parcialmente la capa externa de la prenda y acceder al compartimento interno inspirado en el bolsicón tradicional.

Este recurso fue integrado dentro de la estructura de la falda sin alterar visualmente la composición general de la prenda, permitiendo mantener una apariencia limpia cuando el sistema se encuentra cerrado. La construcción evidencia un proceso de reinterpretación funcional aplicado a un elemento tradicional mediante recursos contemporáneos de patronaje y ensamblaje.

4.1.9 Materiales y técnicas aplicadas

Para el desarrollo del presente look se emplearon materiales vinculados conceptual y visualmente a la vestimenta tradicional cuencana, reinterpretados dentro de una propuesta contemporánea.

Entre los principales materiales se encuentra el guipur, utilizado en la blusa como referencia directa a las prendas tradicionales femeninas; textiles de apariencia aterciopelada empleados en la falda, relacionados visualmente con la materialidad de la

pollera; y aplicaciones bordadas inspiradas en motivos ornamentales característicos de la indumentaria de la chola cuencana.

Se incorporaron cordones estructurales como parte del sistema funcional desmontable integrado en la falda, permitiendo desarrollar una reinterpretación contemporánea del bolsicón tradicional.

4.1.10 Técnicas aplicadas

En el desarrollo del look se aplicaron técnicas de manipulación textil y construcción estructural orientadas a la reinterpretación contemporánea de elementos tradicionales.

En la blusa se trabajó mediante drapeado manual controlado, permitiendo generar volumen y tensión visual en la zona frontal de la prenda. Asimismo, se aplicaron procesos de estructuración ligera en hombros y mangas para controlar la proyección volumétrica y mantener estabilidad en la silueta.

Fig 60

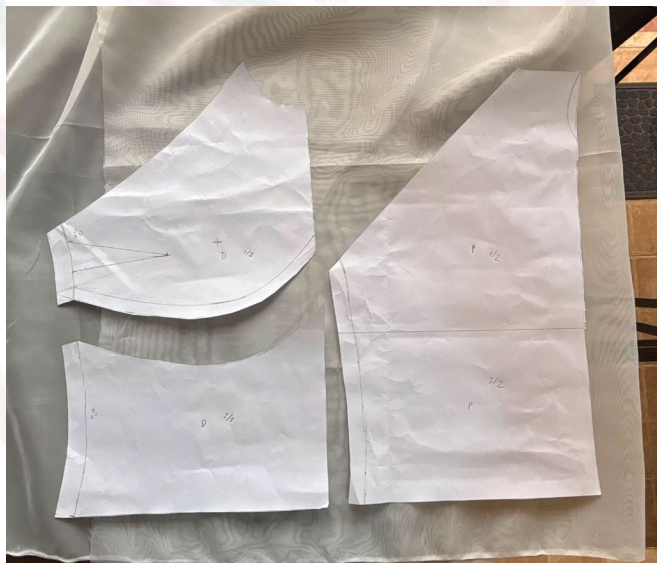
Modelado sobre maniquí

Fig 61
Drapeado en la tela de la blusa

Fig 62
Moldes para blusa

En la falda se desarrolló un sistema de ensamblaje desmontable mediante cordones ajustables, integrando funcionalidad dentro de la estructura general de la prenda. Adicionalmente, se incorporaron procesos de bordado y aplicación textil manual inspirados en recursos ornamentales tradicionales. El conjunto evidencia una combinación entre técnicas artesanales y recursos contemporáneos de construcción, consolidando el enfoque neo-estructural planteado en la colección.

Fig 63
Falda

Fig 64
Bolsicón

4.2 Evaluación del diseño

La evaluación del look “Entre hilos de macana” permite analizar la relación entre funcionalidad, identidad estética y procesos de deconstrucción aplicados dentro de la propuesta.

A partir de este análisis, se busca comprender cómo los elementos tradicionales de la vestimenta de la chola cuencana fueron reinterpretados mediante recursos contemporáneos, manteniendo coherencia con el enfoque neo-estructural desarrollado en la investigación.

Esta evaluación permite identificar la manera en que las decisiones formales, estructurales y conceptuales contribuyen a consolidar una propuesta de diseño de autor basada en la reinterpretación contemporánea de referentes culturales tradicionales.

4.2.1 funcionalidad

El diseño presenta una funcionalidad controlada, donde la estructura de las prendas responde adecuadamente al cuerpo sin comprometer la movilidad.

La camisa, al estar construida a partir de una tipología contemporánea, permite un uso más práctico en comparación con la blusa tradicional, manteniendo comodidad en la zona superior gracias al encarrujado de las mangas.

En el caso de la falda, la construcción por capas permite sostener la forma sin depender de estructuras rígidas o excesivo volumen, facilitando el desplazamiento. Sin embargo, al tratarse de una propuesta de diseño de autor, la funcionalidad no se rige únicamente por criterios utilitarios, lo hace también por su valor expresivo, donde la estructura y composición tienen mayor protagonismo.

4.2.2 Identidad estética

El look desarrolla una identidad estética clara, basada en la reinterpretación de elementos tradicionales de la indumentaria cuencana.

El uso del guipur, el terciopelo y los flecos permite mantener una conexión directa con el contexto cultural, mientras que la modificación de las tipologías y estructuras genera una lectura contemporánea.

La combinación de una parte superior más estructurada con una parte inferior construida por capas crea un contraste visual que refuerza el carácter del diseño.

La exposición del forro, la fragmentación de la falda y la incorporación de elementos textiles en zonas estratégicas consolidan un lenguaje propio, coherente con el concepto de diseño de autor.

4.2.3 Relación entre tradición y deconstrucción

La propuesta establece una relación equilibrada entre tradición y deconstrucción, evitando la reproducción literal de la indumentaria tradicional.

En la camisa, esta relación se evidencia en la transformación de la blusa de guipur en una tipología contemporánea, manteniendo elementos como el encarrujado, pero modificando su estructura mediante la incorporación del cuello y la exposición del forro.

En la falda, la deconstrucción se manifiesta a través de la fragmentación del patrón y la construcción por capas, reinterpretando la pollera y la macana desde una lógica estructural distinta. Los flecos actúan como un elemento de conexión entre ambos enfoques, trasladando un referente tradicional hacia una nueva configuración formal.

En conjunto, el diseño no replica la tradición, la analiza, la fragmenta y la reconstruye, generando una propuesta que mantiene su identidad cultural mientras la proyecta hacia un contexto contemporáneo.

4.3 Evaluación del diseño

La evaluación del look "Resignificación estructural" permite analizar la relación entre funcionalidad, identidad estética y procesos de deconstrucción aplicados dentro de la propuesta.

Se busca identificar cómo los elementos tradicionales de la vestimenta de la chola cuencana fueron reinterpretados mediante recursos contemporáneos, manteniendo coherencia con el enfoque neo-estructural desarrollado en la investigación.

Esta evaluación permite comprender la manera en que las decisiones formales, estructurales y conceptuales contribuyen a consolidar una propuesta de diseño de autor que articula tradición, contemporaneidad e identidad cultural.

4.3.1 Funcionalidad

El presente look desarrolla una funcionalidad orientada hacia el contexto urbano contemporáneo, integrando recursos estructurales y elementos adaptables sin comprometer la movilidad del usuario.

La blusa, al estar construida mediante una silueta controlada y materiales ligeros como el guipur, permite comodidad y flexibilidad en la parte superior del cuerpo, mientras que el drapeado frontal aporta movimiento sin afectar la estabilidad estructural de la prenda.

En el caso de la falda, la construcción recta favorece la movilidad y el uso cotidiano, diferenciándose del volumen tradicional característico de la pollera cuencana. El sistema desmontable incorporado en la parte frontal permite integrar una función de almacenamiento inspirada en el bolsicón tradicional, reinterpretándolo desde una lógica contemporánea y práctica. De esta manera, la propuesta no solo responde a criterios estéticos, sino también a necesidades funcionales vinculadas al usuario actual.

4.3.2 Identidad estética

El look desarrolla una identidad estética basada en la reinterpretación contemporánea de elementos tradicionales de la vestimenta de la chola cuencana. La utilización del guipur, los bordados ornamentales y los textiles aterciopelados permite mantener una conexión visual con la indumentaria tradicional, mientras que las modificaciones estructurales generan una lectura alineada con el enfoque neo-estructural de la colección.

La composición establece un contraste entre elementos tradicionales y recursos contemporáneos mediante el uso de una silueta más depurada, drapeados controlados y sistemas funcionales integrados dentro de la estructura de la prenda. Asimismo, la incorporación de detalles constructivos visibles y la reinterpretación del bolsicón consolidan un lenguaje visual propio, coherente con los principios del diseño de autor desarrollados en la investigación.

4.3.3 Relación entre tradición y deconstrucción

La relación entre tradición y deconstrucción se evidencia mediante la reinterpretación estructural y funcional de elementos característicos de la vestimenta tradicional cuencana. En la blusa, esta relación se manifiesta a través de la transformación de la prenda tradicional de guipur en una composición contemporánea, donde el drapeado y la elevación estructural de las mangas reinterpretan recursos formales presentes en la indumentaria original.

En la falda, la deconstrucción se desarrolla mediante la simplificación de la silueta tradicional y la incorporación de un sistema desmontable inspirado en el bolsicón, trasladando un elemento funcional tradicional hacia una nueva configuración urbana. A diferencia de una reproducción literal del traje típico, la propuesta analiza y transforma sus componentes para adaptarlos a dinámicas actuales de uso y representación estética. En conjunto, el diseño establece un equilibrio entre permanencia cultural y transformación contemporánea, permitiendo que los elementos identitarios de la vestimenta tradicional sean resignificados dentro de un contexto actual sin perder completamente su referencia de origen.

4.4 presentación final

La presentación final corresponde a la etapa de materialización de la colección, en la cual se evidencian las propuestas desarrolladas a partir del proceso de investigación, exploración formal y experimentación. En esta fase se presentan los looks finales, resultado de la aplicación del enfoque neo-estructural y la deconstrucción de la vestimenta tradicional de la chola cuencana.

Cada propuesta sintetiza las decisiones de diseño tomadas a lo largo del proceso, integrando aspectos formales, constructivos y simbólicos. De esta manera, la colección final refleja la relación entre tradición y contemporaneidad, expresada a través de la reinterpretación de elementos identitarios dentro de un lenguaje de diseño de autor.

En conjunto, la presentación final permite visualizar la coherencia del proyecto y la consolidación del estilo propio desarrollado durante la investigación.

4.4.1 Lookbook o registro fotográfico

El presente registro fotográfico documenta el resultado final del proceso de diseño y desarrollo de la propuesta de indumentaria elaborada dentro de esta investigación. A través de las imágenes se evidencia la materialización de los conceptos, criterios de diseño y recursos de reinterpretación aplicados a la vestimenta tradicional de la chola cuencana, permitiendo visualizar de manera integral las características formales, estructurales y estéticas del prototipo final.

Las fotografías muestran distintos ángulos, detalles constructivos, acabados y elementos representativos de la propuesta, con el fin de destacar las decisiones proyectuales adoptadas durante el proceso creativo. De esta manera, el registro constituye un recurso de apoyo para la comprensión y evaluación del resultado obtenido, evidenciando la coherencia entre los objetivos planteados, la investigación desarrollada y la solución de diseño alcanzada.

4.4.2 Reflexión crítica del proyecto

El desarrollo del presente proyecto permitió comprender que la construcción de un diseño de autor no responde únicamente a un resultado estético final, sino a un proceso profundo de investigación, análisis y consolidación de una identidad creativa. En este sentido, uno de los principales aprendizajes fue la importancia de definir un estilo propio desde las etapas iniciales del proceso, ya que este funciona como una guía metodológica que orienta las decisiones de diseño y permite mantener coherencia entre concepto, forma y desarrollo.

Durante el proceso de investigación y diseño, se evidenció la complejidad de traducir elementos de la vestimenta tradicional de la chola cuencana hacia un lenguaje contemporáneo sin perder su carga simbólica.

Este aspecto implicó un ejercicio constante de análisis y reinterpretación, donde fue necesario equilibrar el respeto por la tradición con la exploración formal propia del diseño de autor.

La metodología de deconstrucción resultó fundamental para fragmentar, estudiar y reorganizar los elementos del traje tradicional, permitiendo generar nuevas lecturas visuales, el desarrollo del enfoque neo-estructural representó un reto importante, ya que implicó mantener la funcionalidad de las prendas mientras se introducían intervenciones formales como la manipulación de volúmenes, la exposición de estructuras internas y la incorporación de elementos funcionales contemporáneos. Este proceso permitió comprender que la experimentación en diseño no es aleatoria, sino que debe responder a una lógica conceptual previamente establecida.

Por otro lado, el proceso de bocetación y construcción de prototipos permitió evidenciar la evolución de las ideas iniciales hacia propuestas más concretas y estructuradas. Sin embargo, también se identificaron dificultades en la traducción de conceptos abstractos hacia soluciones técnicas viables, lo que evidenció la necesidad de un mayor análisis previo de construcción y materiales en futuras propuestas.

Finalmente, se puede concluir que el proyecto permitió consolidar una identidad de diseño personal basada en la relación entre tradición y contemporaneidad, así como en la reinterpretación crítica del patrimonio cultural. A través de este proceso, se logró comprender que el diseño de autor no solo comunica una estética, sino también una postura conceptual frente al contexto cultural y social en el que se desarrolla.

CONCLUSIONES

El presente proyecto permitió desarrollar una propuesta de diseño de autor basada en la reinterpretación contemporánea de la vestimenta tradicional de la chola cuencana mediante procesos de deconstrucción y exploración neo-estructural. La investigación evidenció que la indumentaria tradicional no constituye únicamente un referente visual o estético, ya que también funciona como un sistema cultural compuesto por elementos simbólicos, estructurales y formales capaces de generar nuevas posibilidades dentro del diseño contemporáneo.

A partir del análisis de componentes como la pollera, el bordado, la composición en capas y el manejo del volumen, fue posible identificar recursos proyectuales que posteriormente se transformaron en criterios para la construcción de la colección.

El estudio teórico permitió comprender que el diseño de autor requiere un proceso de investigación previo que fundamente las decisiones creativas y establezca coherencia entre concepto, narrativa y materialización formal.

La construcción del estilo propio se desarrolló mediante la articulación entre identidad creativa, contexto cultural, experimentación e intención crítica, elementos que permitieron consolidar un lenguaje visual coherente dentro de la propuesta.

El enfoque neo-estructural planteado en el proyecto orientó la exploración de siluetas, estructuras y reorganización de componentes, manteniendo una relación entre innovación formal y funcionalidad de la prenda.

La deconstrucción se consolidó como una herramienta metodológica capaz de analizar y reorganizar elementos tradicionales sin desvincularlos completamente de su valor cultural. A través de procesos de fragmentación, reinterpretación y reensamblaje, se desarrollaron propuestas que transforman las estructuras originales de la vestimenta tradicional en configuraciones contemporáneas.

Este proceso permitió comprender que la reinterpretación del patrimonio vestimentario no implica reproducir literalmente sus formas, sino generar nuevas lecturas visuales y conceptuales desde una postura crítica y autoral.

Durante el desarrollo proyectual, el sketchbook y los procesos de experimentación funcionaron como recursos fundamentales para la exploración creativa, permitiendo registrar referencias visuales, análisis estructurales, pruebas de silueta, bocetos y decisiones metodológicas que contribuyeron a la construcción progresiva de la colección.

La investigación, el análisis formal y la práctica proyectual se integraron de manera continua, favoreciendo la consolidación de propuestas coherentes con el concepto planteado.

Finalmente, el proyecto demuestra que el diseño de autor puede establecer un diálogo entre tradición y contemporaneidad mediante procesos de reinterpretación conscientes y fundamentados. La vestimenta tradicional de la chola cuencana posee un potencial proyectual que permite desarrollar nuevas propuestas dentro del diseño de moda sin perder su relación con la memoria cultural y la identidad local.

La colección desarrollada evidencia cómo los referentes patrimoniales pueden transformarse en un medio de exploración creativa, reflexión conceptual y construcción de lenguaje propio dentro del diseño contemporáneo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar investigando la vestimenta tradicional de la chola cuencana desde enfoques interdisciplinarios que integren diseño, patrimonio cultural, historia y análisis simbólico, con el propósito de ampliar las posibilidades de reinterpretación contemporánea dentro del diseño de autor. El estudio de la indumentaria tradicional permite comprender que cada componente posee valores formales, culturales y estructurales que pueden convertirse en recursos proyectuales para nuevas propuestas de diseño.

Resulta importante fortalecer los procesos de experimentación formal y constructiva durante el desarrollo creativo, debido a que estos permiten identificar soluciones relacionadas con volumen, estructura, silueta y funcionalidad antes de la materialización definitiva de las prendas. La bocetación, las pruebas de composición y la exploración de materiales facilitan la toma de decisiones dentro del proceso proyectual y favorecen la consolidación de un lenguaje visual coherente.

Durante el desarrollo de propuestas basadas en deconstrucción y exploración estructural, se recomienda analizar cuidadosamente el comportamiento de los textiles utilizados, especialmente aquellos relacionados con la vestimenta tradicional. En el caso de las telas empleadas para la construcción de polleras, es necesario trabajar con precaución en los bordes y cortes, debido a que ciertos textiles aterciopelados presentan desgaste superficial y desprendimiento de fibras durante la manipulación y confección. Esto puede alterar el acabado visual de la prenda y afectar la calidad del resultado final si no se aplican refuerzos o terminados adecuados.

En prendas desarrolladas con procesos de drapeado y manipulación textil, se recomienda considerar previamente las características técnicas de materiales como el guipur y otras telas delicadas. El planchado debe realizarse con temperaturas controladas y utilizando protección entre la plancha y la tela, evitando deformaciones, brillo excesivo o daños en la textura del material.

La experimentación previa sobre muestras textiles permite reconocer las limitaciones y posibilidades de cada material antes de aplicarlo en la prenda definitiva.

Para propuestas que incorporen volumen estructural en faldas o composiciones amplias, se recomienda utilizar capas internas de crinolina o materiales de soporte que ayuden a mantener la forma de la silueta. En el caso de textiles como el entrehilo de macana, este tipo de soporte favorece la estabilidad de la prenda y evita que el peso de la tela genere una caída excesiva que modifique la intención formal del diseño.

También resulta recomendable realizar pruebas constantes de ensamblaje y caída textil durante el proceso de confección, especialmente en prendas desarrolladas mediante superposición de capas o reorganización estructural. Este tipo de pruebas permite corregir tensiones, pesos y proporciones antes de la construcción final, optimizando el comportamiento de la prenda sobre el cuerpo.

La definición del estilo propio debe abordarse desde etapas tempranas del proceso de diseño, debido a que funciona como una guía conceptual y metodológica que orienta las decisiones formales, estructurales y narrativas de la propuesta. La construcción de una identidad creativa favorece la coherencia entre investigación, experimentación y resultado final dentro del diseño de autor.

Finalmente, se recomienda incentivar proyectos de diseño que establezcan relaciones entre tradición y contemporaneidad mediante procesos conscientes de reinterpretación cultural. El patrimonio vestimentario posee un amplio potencial dentro del diseño contemporáneo cuando es abordado desde la investigación, el análisis crítico y el respeto hacia los elementos culturales que forman parte de la memoria e identidad colectiva.

Referencias

- Barnard, M. (2014). *Fashion theory: An introduction* (2nd ed.). Routledge.
- Barthes, R. (1967). *The fashion system*. Hill and Wang.
- Barthes, R. (2003). *El sistema de la moda y otros escritos*. Paidós.
- Baxter, M. (2010a). *Product design: Practical methods for the systematic development of new products*. CRC Press.
- Baxter, M. (2010b). *Proyecto de producto: Guía práctica para el diseño de nuevos productos*. Gustavo Gili.
- Calvera, A. (2007). *De lo bello de las cosas*. Gustavo Gili.
- Calvera, A. (2010). *El diseño: Una introducción*. Gustavo Gili.
- Derrida, J. (1978). *Writing and difference*. University of Chicago Press.
- Entwistle, J. (2000). *The fashioned body*. Polity Press.
- Evans, C. (2003). *Fashion at the edge: Spectacle, modernity and deathliness*. Yale University Press.
- Gaugele, E., & Tifton, M. (2022). *Fashion knowledge: Theories, methods, practices and politics*. Intellect.
- Gávito, P. (2016). *Diseño de autor*. Editorial Gustavo Gili.
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). (2013). *Patrimonio cultural inmaterial del Ecuador*. INPC.
- Jang, S., Kim, H., & Lee, Y. (2025). Experimental approaches in contemporary fashion design methodology. *Journal of Fashion Design Studies*, 12(1), 45–59.
- Jang, S. Y., Chung, C., & Ha, J. (2025). A comparative study on the fashion design process utilizing shape memory textiles and conventional textiles: Implications for the industry and education. *Fashion and Textiles*, 12(12). <https://doi.org/10.1186/s40691-025-00421-2>
- Kawamura, Y. (2005). *Fashion-ology: An introduction to fashion studies*. Berg.
- Kawamura, Y. (2018). *Fashion-ology: An introduction to fashion studies* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.
- Lawson, B. (2005). *How designers think*. Architectural Press.
- Lipovetsky, G. (1990). *El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas*. Anagrama.
- Lipovetsky, G. (2004). *El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas*. Anagrama.
- Lipovetsky, G. (2013). *El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas*. Anagrama.
- Maldonado, S. (2015). *La pollera, identificación de la mujer azuaya*. El Telégrafo.
- Mayorga Viteri, K. M., Bonilla Chango, M. J., Vaca Vaca, C. I., & Hernández-Freire, A. P. (2025). La indumentaria en la identidad cultural de los pobladores de la comunidad kichwa Huiruno del cantón Loreto, provincia de Orellana. *Revista Científica*, 8(1), 627–639.
- Miguel, P. (2019). Más allá del autor: La construcción pública del diseño de autor. *Revista de Diseño*, 4(7), 15–31.
- Paulicelli, E. (2008). *Fashion under fascism: Beyond the black shirt*. Berg.
- Sproles, G. (1985). Analyzing fashion life cycles. *Journal of Marketing*.

Venkatesh, A., Joy, A., Sherry, J. F., & Deschenes, J. (2010). The aesthetics of luxury fashion, body and identity. *Journal of Consumer Psychology*, 20(4), 459–470.

Villacís, A. (2018). Diseño de autor: ¿Cómo construir autoría en indumentaria? [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Ambato].

Villacís, P. (2018). Diseño de autor e identidad cultural en la moda ecuatoriana. Editorial Universitaria.
WGSN. (2026). Future Consumer 2026. WGSN.

