

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA
CURSO ACADÉMICO 2023/24
CONVOCATORIA JUNIO

**DISEÑO DE UNA COLECCIÓN DE MODA FEMENINA INSPIRADA EN LAS
AURORAS POLARES.**

AUTORA: Batista Cedrés, Esther

DNI: 42238880R

TUTORA: Callizo Lear, Clara

En Aranjuez, a 14 de junio de 2024

I. ÍNDICE

I. ÍNDICE	2
II. ÍNDICE DE IMÁGENES	3
III. INTRODUCCIÓN	5
III.I Abstract.....	5
IV.I Motivación personal.....	7
IV. II Investigación.....	7
IV.II.I Tema científico.....	7
IV.II.II Artistas.....	16
IV.II.III Diseñadores de moda.....	20
IV.III Análisis.....	28
V. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	29
V.I Objetivos.....	29
V.II Metodología.....	29
VI. EXPOSICIONES	31
VII. DESARROLLO DE LA IDEA CONCEPTUAL	32
VII.I Colecciones similares.....	33
VII.II Público objetivo.....	36
VII.III Moodboards.....	37
VII.IV Materiales y técnicas.....	38
VII.IV.I Materiales.....	38
VII.IV.II Técnicas.....	38
VII.V Bocetos.....	40
VII.VI Diseños definitivos.....	41
VII.VII Selección de looks a materializar.....	42
VII.VIII Fichas técnicas. Diseño 1.....	43
VII.VIII. I Desglose de patrones y corte. Diseño 1.....	45
VII.VIII. II Listas de fases. Diseño 1.....	46
VII.IX Fichas técnicas. Diseño 2.....	50
VII.IX. I Desglose de patrones y corte. Diseño 2.....	52
VII.IX. II Listas de fases. Diseño 2.....	53
VII.XI Materialización.....	56
VII.XI.I Editorial.....	63
VIII. DIARIO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA	65
IX. CONCLUSIONES	71
X. ANEXO I	73
XII. BIBLIOGRAFÍA	75

II. ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1.- Ilustración artículo web. Representación gráfica de la formación de las auroras a través de la interacción de partículas solares y la atmósfera terrestre.....	8
Imagen 2.- Ilustración artículo web. Representación gráfica de la interacción del campo magnético terrestre y la actividad solar.....	8
Imagen 3.- Ilustración de creación propia con Inteligencia Artificial. Representación de los lugares del planeta donde se originan las auroras tanto boreales como australes.....	9
Imagen 4.- Ilustración artículo web. Representación gráfica de la variación de colores debido a la interacción de las partículas solares con diferentes elementos terrestres tales como gases y composición de la atmósfera, la distancia desde el polo magnético, etc.....	10
Imagen 5.- Ilustración artículo web. Aurora en forma de cortina.....	10
Imagen 6.- Ilustración artículo web. Aurora en forma de espiral.....	11
Imagen 7.- Ilustración artículo web. España 1788, anomalía atmosférica «Maldá».....	14
Imagen 8.- Ilustración artículo web. Aurora desde la atmósfera.....	14
Imagen 9.- Ilustración creada con Inteligencia Artificial. Representación de una aurora boreal rodeando Marte.....	15
Imagen 10.- Obra artística de óleo sobre lienzo. Representación de una aurora boreal sobre un paisaje marino. Autor: Frederic Edwin Churc. Obra: Aurora Borealis. Localización: Museo Smithsonian, Washington.....	16
Imagen 11.- Obra artística de óleo sobre lienzo. Representación de una aurora polar en medio de un monte frondoso. Autor: Belén Villalobos Infantes.....	17
Imagen 12.- Obra artística técnica pastel. Representación de una aurora boreal sobre un lago. Autora: María José Prades. Obra: Aurora Boreal.....	18
Imagen 13.- Secuencia de obras artísticas de óleo sobre lienzo. Representación de una aurora boreal sobre un lago. Autora: María José Prades. Obras: Aurora Boreal I, Aurora Boreal II, Aurora Boreal III.....	19
Imagen 14.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Forte-Forte. Colección: Aurora Borealis otoño/invierno 2023.....	21
Imagen 15.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Duarte. Colección: “Northern Lights” otoño/invierno 2023.....	23
Imagen 16.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Lebor Gabala. Colección: Aurora otoño/invierno 2023.....	24
Imagen 17.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: EIKÔ AI. Colección: Quantum One 2020.....	26
Imagen 18.- Secuencia de fotografías del espectáculo Borealis. Autor: creación propia.....	31
Imagen 19.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Christian Siriano. Colección: Otoño-Invierno 2023.....	33
Imagen 20.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Robert Wun. Colección: Primavera 2023.....	33
Imagen 21.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Naeem Khan. Colección: Resort 2023.....	34
Imagen 22.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Celia Kritharioti. Colección: Primavera-Verano 2020.....	35
Imagen 23.- Moodboard artístico de creación propia relacionando la visión humana con las auroras boreales.....	37
Imagen 24.- Bocetos de creación propia.....	40
Imagen 25.- Diseños de creación propia.....	41
Imagen 26.- Ilustración de creación propia.....	42
Imagen 27.- Boceto de creación propia.....	56
Imagen 28.- Transformación de patrones de creación propia.....	57
Imagen 29.- Imágenes de las toiles prueba 1 de creación propia.....	57
Imagen 30.- Confección de vestido, imagen de creación propia.....	58
Imagen 31.- Pedrería a mano, imagen de creación propia.....	58
Imagen 32.- Acabados de la capa, imagen de creación propia.....	59

Imagen 33.- Boceto de creación propia.....	60
Imagen 34.- Anotaciones del patrón de capucha de creación propia.....	61
Imagen 35.- Imágenes de las toiles prueba 1 de creación propia.....	62
Imagen 36.- Imágenes de confección del pantalón de encaje y body, creación propia.....	62
Imagen 37.- Editorial de moda de creación propia.....	63
Imagen 38.- Editorial de moda de creación propia.....	64

III. INTRODUCCIÓN

Las auroras polares, también conocidas como "luces del norte" o "luces del sur", son un espectáculo natural que ocurre en las regiones polares del planeta gracias a la interacción de la radiación solar con la magnetosfera terrestre. Este fenómeno es capaz de envolver el cielo nocturno con una mezcla de colores brillantes y formas ondulantes en constante cambio.

Con este tema se va a crear una colección de moda femenina de Pret-à-couture para la temporada de Invierno 2024. El público objetivo se basa en mujeres en el rango de edades de 20 a 35 años. Una colección diseñada para eventos especiales de noche, exclusivamente para mujeres de alto nivel adquisitivo que buscan destacar y ser el centro de atención en cada ocasión. Las prendas se elaborarán cuidadosamente con una variedad de texturas y colores que evocan la belleza de las auroras.

El objetivo principal de este proyecto es transmitir, a través de una colección, que tanto en la moda como en el universo, existe una infinidad de posibilidades que hacen que cada idea, concepto, estilo y diseño sea único.

Cada prenda de este proyecto será única y diseñada pensando en la mujer moderna que busca destacar y lucir impresionante en cualquier situación. Se prestará especial atención a los detalles para que las creaciones se adapten perfectamente a cualquier tipo de cuerpo y resalten la belleza natural de cada mujer.

Palabras clave: auroras polares, diseño de moda, colección de moda, elegancia, transparencia

III.I Abstract.

Polar auroras, also known as "northern lights" or "southern lights", are a natural spectacle that occurs in the polar regions of the planet thanks to the interaction of solar radiation with the Earth's magnetosphere. This phenomenon is capable of enveloping the night sky with a mix of bright colors and ever-changing undulating shapes.

With this theme, a Pret-à-couture women's fashion collection will be created for the Winter 2024 season. The target audience is based on women in the age range of 20 to 35 years. A collection designed for special evening events, exclusively for high-net-worth women who seek to stand out and be the center of attention on every occasion. The garments will be carefully made with a variety of textures and colors that evoke the beauty of the auroras.

The main objective of this project is to transmit, through a collection, that both in fashion and in the universe, there are an infinite number of possibilities that make each idea, concept, style and design unique.

Each garment in this project will be unique and designed with the modern woman looking to stand out and look impressive in any situation. Special attention will be paid to the details so

that the creations adapt perfectly to any body type and highlight the natural beauty of each woman.

Keywords: polar lights, fashion design, fashion collection, elegance, transparency.

IV ESTADO DE CUESTIÓN

IV.I Motivación personal.

A través de la siguiente investigación, se busca compartir el aprecio por la belleza efímera de las auroras polares y expresarla a través de diseños que capturen los colores, formas y movimientos característicos de este fenómeno. Este trabajo trata las auroras polares como idea principal para el diseño de una colección de moda.

Desde temprana edad, las narraciones de las luces del norte y del sur despertaron interés y curiosidad en mí. A medida que crecía, esta fascinación se transformó en un profundo respeto por la belleza y majestuosidad de las auroras polares. Los colores etéreos, las formas cambiantes y los movimientos hipnóticos de las luces del norte se convirtieron en una fuente de inspiración constante.

La aurora polar es un fenómeno efímero y en continuo cambio, lo que hace que su observación sea un privilegio reservado para las regiones polares. Esta exclusividad de presenciar las auroras polares en persona solo aumenta el interés por transmitir su belleza al sector de la moda. En lugar de limitarse a un recuerdo fugaz, se aspira a capturar la esencia de las auroras y compartir esta experiencia visual y emocional a todo el mundo.

Las auroras polares brindan una paleta de colores vibrantes y únicos que inspiran la creatividad. Las formas cambiantes de las luces son una fuente de inspiración para generar diseños. La conexión emocional que se experimenta al ver este espectáculo se refleja en el deseo de transmitirlo a través de la ropa.

La moda se convierte así en una vía de expresión artística que permite compartir la pasión por ellas, invitando a otros a experimentar este espectáculo natural a través de una perspectiva única y creativa.

IV. II Investigación.

IV.II.I Tema científico.

Las auroras polares, también conocidas como las luces del norte (aurora boreal) y del sur (aurora austral), son uno de los fenómenos naturales más fascinantes del mundo. Se desarrolla una introducción sobre su origen, los colores que las caracterizan y los factores que influyen en sus variaciones cromáticas. Además se proporciona una visión de las auroras polares desde una perspectiva científica.

¿Qué son?

Las auroras polares son fenómenos luminosos que se producen en las regiones polares de la Tierra debido a la interacción de partículas solares cargadas con la atmósfera terrestre.

Se originan principalmente por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Las partículas cargadas, como electrones y protones, son emitidas por el Sol en el viento solar. Cuando estas partículas alcanzan la magnetosfera terrestre, son guiadas por las líneas del campo magnético hacia las regiones polares.

Una vez en la zona de los polos, la radiación cósmica colisiona con los átomos de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera, hecho que provoca una emisión de luz. Y esa luz es lo que se percibe como las auroras polares. Es decir, la aurora polar son millones de átomos de radiación solar chocando contra la atmósfera de los polos.

Por lo tanto, las auroras son más fuertes cuando la actividad solar es más activa. Y las auroras polares más vistosas suelen tener lugar durante las tormentas solares.

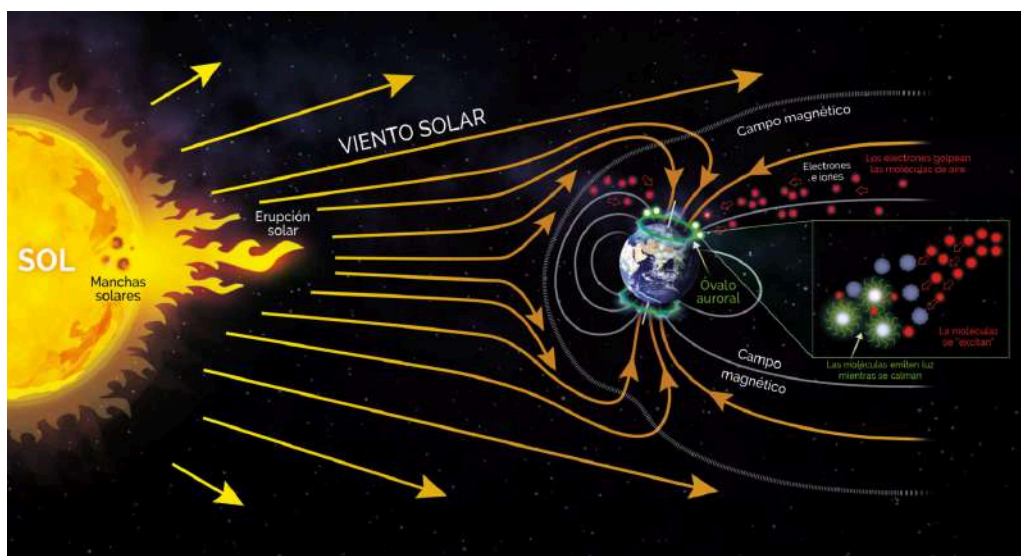

Imagen 1.- Ilustración artículo web. Representación gráfica de la formación de las auroras a través de la interacción de partículas solares y la atmósfera terrestre.

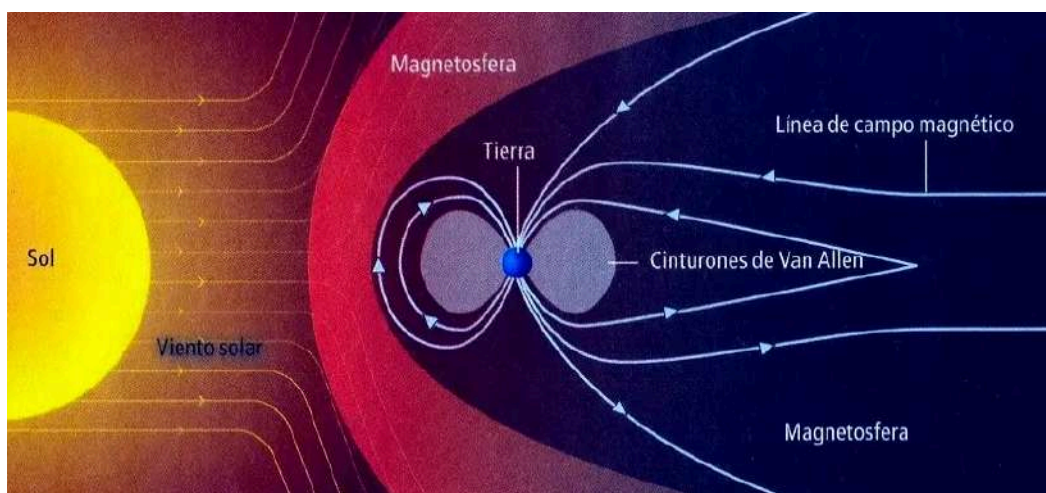

Imagen 2.- Ilustración artículo web. Representación gráfica de la interacción del campo magnético terrestre y la actividad solar.

Existen dos tipos; por un lado, las auroras boreales situadas en el hemisferio norte, y por otro lado, las auroras australes situadas en el hemisferio sur.

Estas se diferencian por varios aspectos además de por su ubicación. En primer lugar, dependiendo del clima será más fácil su visión en unas zonas que otras. La aurora boreal se ve mejor en climas más fríos, mientras que la aurora austral se ve mejor en climas más cálidos.

En segundo lugar, se podría deducir su origen, según su forma y luminosidad. En el caso de las luces del norte, son más brillantes y se ven como una línea en el cielo. Sin embargo, las del sur son más tenues y se ven como una luz difusa.

Imagen 3.- Ilustración de creación propia con Inteligencia Artificial. Representación de los lugares del planeta donde se originan las auroras tanto boreales como australes.

- Colores:

La primera explicación de los colores en las auroras polares se remonta a la década de 1850, cuando los científicos descubrieron que diferentes gases atmosféricos responden de manera única a la radiación solar. Estas exhiben una amplia gama de colores, siendo los más comunes el verde y el rojo.

La variación de estos colores se debe a la interacción de las partículas solares con diferentes gases en la atmósfera, la intensidad de las partículas solares, la composición de la atmósfera y la distancia desde el polo magnético.

El verde se produce por la excitación de átomos de oxígeno a baja altitud (100 km), mientras que el rojo proviene del nitrógeno cuando las auroras se producen a altitudes más elevadas de la atmósfera (320 km).

Habitualmente, el rojizo es el color que se suele ver en las auroras de Escocia o Irlanda, donde debido a la lejanía con el Círculo Polar Ártico, solo se alcanzan a ver las partes más altas de las auroras boreales.

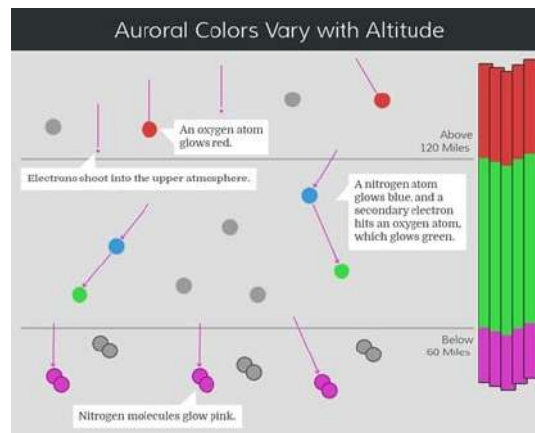

Imagen 4.- Ilustración artículo web. Representación gráfica de la variación de colores debido a la interacción de las partículas solares con diferentes elementos terrestres tales como gases y composición de la atmósfera, la distancia desde el polo magnético, etc.

- Formas:

Al explorar los aspectos presentes en estas misteriosas luces danzantes, se revela una armonía visual que fusiona la ciencia y la estética de manera única.

Una de las formas más distintivas es la cortina, que se presenta como una serie de rayas verticales que se extienden a lo largo del horizonte. Estas pueden adoptar ondulaciones, recordando a las líneas de un campo magnético. Además, es común observar arcos que se despliegan en el firmamento. Estos arcos, a menudo, se entrelazan y forman círculos concéntricos, añadiendo una dimensión adicional a la experiencia visual.

Imagen 5.- Ilustración artículo web. Aurora en forma de cortina.

La espiral se manifiesta en las auroras polares, especialmente cuando las partículas solares interactúan de manera particular con el campo magnético terrestre. Estas espirales, a veces, se despliegan de manera ascendente, como si fueran un torbellino luminoso que se eleva desde el horizonte. Este fenómeno confiere a las auroras un dinamismo visual único.

Imagen 6.- Ilustración artículo web. Aurora en forma de espiral.

- Estacionalidad:

La estacionalidad de las auroras polares está relacionada con factores como la inclinación del eje de la Tierra y la actividad solar.

En general, las auroras son más visibles durante los meses de invierno en las regiones polares, debido a que las noches son más largas y las condiciones de oscuridad son más propicias. Esto se debe a que durante el invierno, en estas áreas, la inclinación del eje de la Tierra resulta más inclinado con respecto a los polos hacia la oscuridad del espacio, lo que aumenta las posibilidades de observar auroras.

Las mejores épocas para observar auroras polares suelen ser el otoño y el invierno, especialmente entre septiembre y marzo en el hemisferio norte, y entre marzo y septiembre en el hemisferio sur. Durante estos períodos, las noches son más largas, proporcionando más tiempo para la observación.

Sin embargo, la visibilidad de las auroras también está influenciada por la actividad solar. Las auroras son más frecuentes y más intensas durante los máximos solares, que ocurren aproximadamente cada 11 años. Durante estos períodos, hay más actividad en el Sol, lo que

significa que hay más partículas cargadas que interactúan con la magnetosfera de la Tierra, aumentando las posibilidades de observar auroras incluso en latitudes más bajas.

Para aumentar las posibilidades de ver auroras polares, es recomendable ir a lugares cercanos a los polos geomagnéticos, como Alaska, Canadá, Escandinavia, Islandia o la Antártida. Además, las noches despejadas y alejadas de la contaminación lumínica también mejoran las condiciones de observación.

- Noruega es uno de los mejores lugares del mundo donde poder verlas. Prácticamente se pueden observar en cualquier lugar de la mitad norte del país. Uno de los mejores sitios son las islas de Lofoten o la isla de Senja.

Un poco más al norte, está la ciudad Tromsø, conocida en Noruega como la capital de las auroras boreales.

En esta ciudad se pueden ver las auroras, pero está recomendado ir hacia las afueras para evitar la contaminación lumínica.

Y finalmente, otro lugar es Cabo Norte o Nordkapp. Es el punto más al norte de la Europa continental, por lo que las opciones de ver auroras son mayores.

- Suecia y Finlandia. Estos dos países escandinavos son lugares perfectos para ver auroras boreales. Además, puede que sean mejores lugares que Noruega, por el simple hecho que en zonas del interior de la Laponia suele hacer tiempo más despejado que en la costa noruega. Pero es cierto, que la temperatura puede llegar a -20°C .

En Finlandia, uno de los lugares emblemáticos para ver auroras boreales es Ivalo, muy cerca de la frontera norte de Rusia, donde se suelen dar las condiciones climáticas favorables.

En Suecia, toda Laponia es un buen lugar. Como ciudad principal, tal vez Kiruna sea la capital sueca de las auroras.

- Islandia es un buen lugar para ver auroras boreales, especialmente porque las temperaturas, debido a las corrientes del golfo, suelen ser bastante favorables. No obstante, la latitud de Islandia hace que esté por debajo del Círculo Polar Ártico, por lo que las posibilidades, aunque siguen siendo muy altas, no lo son tanto como en el norte de Noruega, Finlandia o Suecia.

- Canadá y Alaska. Alaska está prácticamente entera dentro de zona de auroras boreales, por lo que es el único estado de los Estados Unidos en el que las auroras boreales se pueden ver de manera frecuente.

Por otro lado, Canadá es un país enorme. En el norte, en las regiones de Yukón y en los Territorios del Noroeste, las auroras están casi aseguradas en invierno, mientras que en las grandes ciudades del sur como en Quebec, Toronto o Montreal, las posibilidades disminuyen considerablemente.

Aunque técnicamente es posible ver auroras en toda Canadá, incluso en ciudades americanas como Boston o Nueva York, rara vez las auroras se dejan ver por latitudes situadas tan al sur.

Curiosidades:

- Predecir una aurora: como se ha explicado anteriormente, las auroras están totalmente determinadas por el Sol, y dependiendo de su actividad solar, o de si se han producido tormentas solares, la intensidad de las auroras boreales será mayor o menor. Incluso se puede predecir si la aurora va a llegar más al sur o menos.

La intensidad de la aurora se determina por el índice KP (K significa Kennziffer o 'número de código' en alemán, y P significa planetario), índice planetario que mide la actividad geomagnética en la Tierra y ayuda a científicos y observadores a caracterizar la magnitud de las tormentas geomagnéticas e incluso a predecir auroras polares. Cuanto mayor sea el índice, mayor probabilidad hay de que se produzcan las auroras. Normalmente el índice se encuentra entre uno y tres o cuatro. Si sube de este número, se puede decir que la aurora va a ser fuerte, siempre que el cielo lo permita. Incluso cuando el KP es muy alto, las auroras se pueden llegar a ver en zonas como Reino Unido o Alemania.

Esta predicción se puede realizar hasta quince días antes, aunque con mayor exactitud se sabe solo unos días previos.

- Ruido de las auroras: Según testigos, aseguran haber oído ruidos descritos como el de una radio sintonizando durante las auroras polares. Hasta el año 2012 no se pudo dar explicación a estos extraños ruidos, que son más perceptibles los días despejados y con muy bajas temperaturas.

La explicación es que a 70 kilómetros sobre la tierra, donde se producen las auroras, se generan pequeñas tormentas geomagnéticas que provocan esos ruidos que en ciertas ocasiones son audibles desde la Tierra.

- En España: En 1788 se documentaron fuertes auroras boreales durante días dentro de una anomalía atmosférica llamada «Maldá». Pero el caso más curioso fue el del 25 de enero de 1938, en plena Guerra Civil Española. Esa noche de invierno la mayor parte de la península se tiñó de colores rojizos.

Imagen 7.- Ilustración artículo web. España 1788, anomalía atmosférica «Maldá».

La mayoría de la población pensó que se trataban de luces relacionadas con la propia guerra, de frentes de batalla o de incendio. Lo que no se sabía en aquel momento era que estaban siendo testigos de una aurora polar.

Más recientemente, en 2003 se pudieron observar tenues auroras desde Gijón. No obstante, esto solo ocurre cada muchos años, y la mayor parte de las veces apenas es visible para el ojo humano.

- Los astronautas de la estación espacial internacional y numerosos satélites han fotografiado y grabado las auroras desde la estratosfera. Por lo que el espectáculo celestial se puede observar desde el espacio.

Imagen 8.- Ilustración artículo web. Aurora desde la atmósfera.

- Las expediciones espaciales del Voyager mostraron hace años que en todos los planetas del sistema solar, a excepción de Mercurio, también hay auroras. Dependiendo de la atmósfera y condiciones especiales de cada planeta, se dan de una manera y de otra, y de manera más o menos intensa.

Al usar mediciones de astronaves, como la sonda espacial Cassini, o imágenes de telescopios, como el Telescopio Espacial Hubble, los astrofísicos han verificado que otros planetas poseen sus propias auroras.

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen un fuerte campo magnético, una atmósfera densa y, como resultado, sus propias auroras. Sin embargo, la naturaleza exacta de dichas auroras es ligeramente diferente al fenómeno terrestre, dadas las diferencias en sus atmósferas y magnetosferas. Los colores, por ejemplo, dependen de los gases en la atmósfera del planeta, pero la idea fundamental detrás de las auroras es la misma.

En Venus y Marte, el fenómeno resulta ser más complejo. Si bien ninguno de estos planetas posee un campo magnético a gran escala, ambos tienen una atmósfera.

Por su parte, la atmósfera de Marte es demasiado delgada para que ocurra un proceso similar. Sin embargo, Marte cuenta con auroras creadas a través de campos magnéticos locales incrustados en la corteza del planeta. Estos son los sobrantes de un campo magnético mucho más grande que desapareció a medida que el núcleo del planeta se enfrió. La interacción entre el viento solar y la atmósfera marciana genera auroras "discretas" que se limitan a las regiones del campo de la corteza.

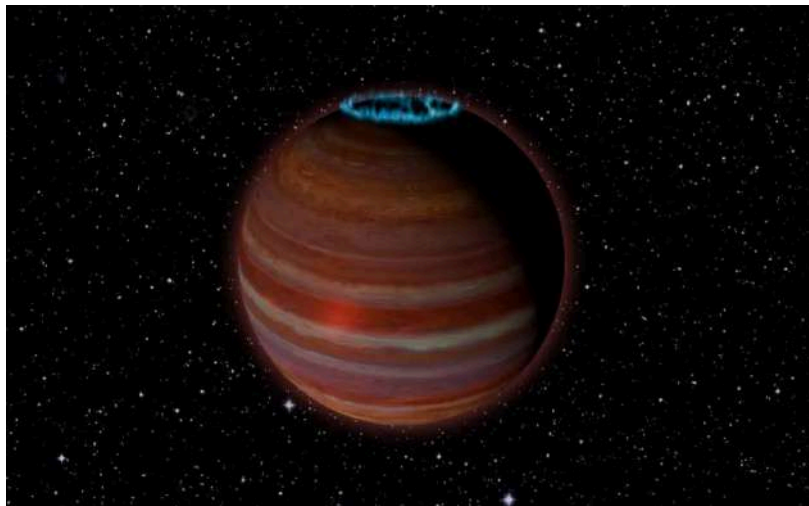

Imagen 9.- Ilustración creada con Inteligencia Artificial. Representación de una aurora boreal rodeando Marte.

Estos descubrimientos son científicamente útiles, ya que investigar auroras brinda ciertas pistas acerca del entorno magnético y las partículas de un planeta, ayudando a comprender mejor las interacciones que se dan entre sí.

IV.II.II Artistas.

En este apartado se explora cómo diversos artistas han capturado la mágica danza de luces en sus obras. Se analizarán varios pintores ya que han abordado este tema con mayor profundidad.

A lo largo de los años, los artistas han buscado representar la majestuosidad y el misterio de las auroras boreales, utilizando una variedad de estilos, técnicas y medios. Desde las pinceladas impresionistas que buscan capturar la fugacidad de la luz en movimiento hasta las representaciones más simbólicas que exploran el significado cultural y espiritual de este fenómeno celestial.

Este viaje artístico invita a contemplar la belleza efímera de las luces del cielo, a través de aquellos que han dedicado su talento a inmortalizar este fenómeno celestial, perpetuando así las auroras boreales en la historia del arte.

- El paisajista Frederic Edwin Churc, nacido en 1826, referente de la Escuela del Río Hudson, mejor conocido por pintar grandes paisajes, que a menudo representaban montañas, cascadas y puestas de sol.

Sus pinturas ponen énfasis en los detalles realistas, la luz y las vistas panorámicas. En su mejor momento, fue uno de los pintores más famosos de Estados Unidos.

Terminada en Nueva York, se exhibió públicamente *Aurora Borealis* en Londres de 1865.

La obra representa una aurora boreal roja y verde sobre un paisaje marino, aunque la iconografía del cuadro sugería referencias personales y nacionalistas. Se le incorporaron detalles del barco de Hayes, extraídos de un boceto personal realizado al regresar de su expedición.

Este óleo sobre lienzo mide 142,3 x 212,2 cm. Se encuentra actualmente en el Museo Smithsonian de Arte Americano, en Washington, Estados Unidos.

Imagen 10.- Obra artística de óleo sobre lienzo. Representación de una aurora boreal sobre un paisaje marino.
Autor: Frederic Edwin Churc. Obra: Aurora Borealis. Localización: Museo Smithsonian, Washington.

- Belén Villalobos Infantes, nacida en Sevilla 1959, titulada en Dibujo Técnico, a partir de 2005 se ha dedicado de forma autodidacta a la pintura.

Destaca por haber realizado obras al óleo, de estilo realista y algunas rozando el impresionismo, integrando temáticas variadas: marinas, paisajes astronómicos, el movimiento en la danza, e incluso, pintura expresionista. La autora ha intentado interpretar lo que le inspira; la naturaleza, la belleza a través de los sentidos, la atmósfera, el movimiento, el color y la luz.

La siguiente obra consiste en la representación de una aurora polar en medio de un monte frondoso en el que se observan variedad de colores, desde el verde vibrante hasta un tono más rojizo.

Esta pintura consiste en un óleo sobre lienzo (80 x 60 cm), que fue publicado el 3 de noviembre de 2012.

Imagen 11.- Obra artística de óleo sobre lienzo. Representación de una aurora polar en medio de un monte frondoso. Autor: Belén Villalobos Infantes.

- María José Prades, una pintora autodidacta, nacida en 1966, en Castelló de la Plana. Tras varios años en academias de pinturas y dibujos, en 1998 empezó con obras de forma autónoma. Y en 2012 tuvo su primera exposición individual.

Cuenta con varias colecciones de cuadros acerca de animales fantásticos, retratos pero sobre todo paisajes. Ha creado una secuencia de obras sobre las auroras boreales que se analizarán a continuación.

→ *AURORA BOREAL*

La primera obra de la colección escenifica un paisaje en el que se aprecia una aurora boreal alrededor de unas montañas, reflejándose en el agua de un lago. Se puede intuir que la idea principal era representar el movimiento de las luces celestiales.

La pintura fue publicada en el año 2012, realizada con la técnica pastel sobre papel con las medidas 32 x 46 cm.

Imagen 12.- Obra artística técnica pastel. Representación de una aurora boreal sobre un lago. Autora: María José Prades. Obra: Aurora Boreal.

→ *AURORA BOREAL I*

La siguiente obra sigue el hilo conductor de la anterior, representando un paisaje menos abstracto, en el que se muestra una aurora boreal desde una perspectiva más amplia.

Esta pintura se publicó el 14 de septiembre de 2012, realizada con la técnica óleo sobre lienzo con las medidas 73 x 60 cm.

→ *AURORA BOREAL II*

Esta representación tiene mayor similitud con la primera obra, ya que representa una perspectiva similar de las montañas pero esta vez en horizontal lo que provoca amplitud visual. Además, cada obra va apareciendo más detallada que la anterior.

Esta pintura se publicó el 11 de octubre de 2012, realizada con la técnica óleo sobre lienzo con las medidas 73 x 60 cm.

→ *AURORA BOREAL III*

Respecto a esta obra, el artista ha querido representar el paisaje con mayor precisión y detalle, ya que pueden observarse más colores, luminosidad y sobre todo animales alrededor de las montañas.

Esta pintura se publicó el 9 de septiembre de 2013, realizada con la técnica óleo sobre lienzo con las medidas 55 x 38 cm.

Imagen 13.- Secuencia de obras artísticas de óleo sobre lienzo. Representación de una aurora boreal sobre un lago. Autora: María José Prades. Obras: Aurora Boreal I, Aurora Boreal II, Aurora Boreal III.

IV.II.III Diseñadores de moda.

- Forte-Forte es una marca que comienza en 2002, por los hermanos Giada y Paolo, en un estudio dentro de la casa de su madre. La historia empezó con una pequeña colección de camisetas confeccionadas a mano.

Los hermanos Forte tienen su origen en la región del Véneto, uno de los distritos donde el concepto de "Made in Italy" ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiendo el proceso artesanal en uno de carácter industrial, manteniendo intactos sus valores y características distintivas.

Actualmente, Giada ocupa la responsabilidad del diseño, Paolo desempeña el papel de estrategia comercial, y Robert Vattilana, quien además es el director de arte y compañero de vida de Giada, constituye el tercer miembro del equipo. Su rol consiste en traducir visiones y sensaciones en imágenes y espacios, así como en tomar decisiones gráficas y editoriales.

El poder narrativo de la firma pretende eliminar la distancia entre la ropa y la persona, poniendo las emociones y sensaciones como elemento principal.

En su colección titulada "Aurora Borealis" de invierno 2023, trata de representar las luces iridiscentes y vibrantes que iluminan el cielo nocturno.

La paleta cromática empleada, refleja la diversidad de tonos presentes en una aurora boreal: desde colores cálidos hasta los resplandecientes reflejos dorados y plateados. Los tejidos seleccionados, tales como la chenilla tejida con lúrex y los jacquards, transportan a un paisaje de luces y sombras que imita la danza de las luces en el cielo ártico.

Las siluetas van desde lo elegante a lo atrevido, fusionando chaquetas de terciopelo, smokings de pata de gallo y vestidos con mucho movimiento para crear una colección versátil que resalta la fortaleza y confianza de una mujer moderna.

Las lentejuelas iridiscentes y las cuentas de cristal aportan un toque de sofisticación a las prendas, evocando los destellos de las luces en el cielo nocturno.

Imagen 14.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Forte-Forte. Colección: Aurora Borealis otoño/invierno 2023.

En conclusión, al analizar esta colección, queda claro que su enfoque difiere considerablemente de la visión que se persigue para este proyecto. A pesar de compartir el mismo tema de inspiración, la colección de Forte-Forte se aparta significativamente en términos de estilo, tejidos, prendas y estampados.

Mientras su propuesta se sumerge en una paleta cromática que refleja diversidad de tonos más bien cálidos de una aurora boreal, además de utilizar tejidos compuestos por lúrex y jacquards, la visión de esta propuesta se inclina hacia otro tipo de expresión. En este proyecto, se busca un enfoque diferente tanto en términos de estilo dejando atrás el pret à porter, como de elementos visuales, destacando la singularidad de la propuesta de este trabajo en comparación con la sofisticada versatilidad que caracteriza a la colección de Forte-Forte.

- DUARTE es una firma de pret-à-porter, ready to wear o listo para llevar, aluden al mismo concepto: moda no exclusiva, fabricada en serie y disponible en tiendas en distintos tallajes. La marca combina la elegancia con un estilo vanguardista y atemporal. Fundada en 2016 por Carlos Duarte, la marca encuentra inspiración en la ciudad de Madrid y en su cultura para crear prendas únicas y versátiles.

La filosofía de la marca se fundamenta en la calidad y la atención al detalle. Cada una de sus prendas se confeccionan con materiales de alta calidad y cuidando cada acabado para conseguir un resultado impecable.

Especializada en sastrería, DUARTE se dedica a modernizar y actualizar la clásica confección tanto para hombre como para mujer. La firma se destaca por su capacidad de crear piezas auténticas y de carácter contemporáneo, con la intención de proporcionar comodidad en el día a día de sus clientes.

Para la temporada otoño/invierno 22-23 la firma española presentó “Northern Lights”. La fuente de inspiración de esta propuesta son las auroras boreales, y la colección consta de un total de 120 prendas para hombre y mujer, todas inspiradas en el juego de luces y colores creado por las luces celestiales, que se convierten en protagonistas del invierno nórdico.

El resultado es una colección que logra plasmar de manera sutil la combinación de tonos que iluminan los cielos más fríos del norte de Europa. “Northern Lights” se confecciona en tejidos cálidos y acogedores, buscando parecer frescos y evitando sensaciones oscuras y aburridas. Los materiales elegidos son lanas, sedas, algodones orgánicos de máxima calidad y acabados de punto.

Las tonalidades azules, violetas, amarillas y verdes, características de los cielos invernales nórdicos, se incorporan en la colección con el objetivo de transmitir calidez y elegancia a través de formas arquitectónicas y siluetas contemporáneas.

La colección incorpora importantes innovaciones en patronaje para lograr una moda versátil, cómoda y sobre todo inteligente para vestir de manera elegante, pero sin estridencias.

Duarte expresa su marcada personalidad en el mundo de la moda a través de esta colección destacando el valor de la sastrería tradicional combinada con técnicas más vanguardistas.

Imagen 15.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Duarte. Colección: “Northern Lights” otoño/invierno 2023.

En resumen, aunque la colección destaca por su marcada personalidad, centrada en la fusión de la sastrería tradicional con técnicas vanguardistas, se separa significativamente de este proyecto. El enfoque de esta colección se aleja de la sastrería y rigidez de Duarte, optando por un estilo opuesto y una colección más pequeña en comparación con su extensa propuesta.

Las diferencias marcan claramente la disparidad entre ambas visiones creativas, además de por los tejidos seleccionados para el proyecto, como el estilo ya que se aleja bastante del pret à porter.

- Lebor Gabala es una firma de moda femenina con origen en España. Las meticulosas creaciones de la marca se deben al talento de Maite Muñoz, su diseñadora. Tras años de experiencia en la industria textil, decidió plasmar todos sus conocimientos sobre su propio proyecto: una marca que se fundamenta en el punto.

Maite Muñoz tras introducirse en el campo textil de manera casi fortuita, gracias a su entusiasmo y pasión, hoy en día lleva adelante su firma con el respaldo de Nuria Muñoz, su hermana y directora financiera, y Aída Gascón, directora de operaciones.

Con más de dos décadas de trayectoria, la firma ha demostrado su capacidad para adaptarse a las estéticas de cada época, apostando por prendas atemporales y evitando caer en modas efímeras.

La colección Otoño/Invierno 2022-2023, denominada AURORA, encuentra su inspiración directa en el reciente viaje del equipo de Lebor Gabala a Noruega. Las impactantes luces de las auroras boreales, con sus vibrantes colores danzando en el cielo, se plasman en esta nueva colección, ofreciendo una amplia paleta que abarca desde tonos alegres y vivos hasta los más neutros.

AURORA presenta una variedad de abrigos, chaquetones y chaquetas petit confeccionados en lana y alpaca, adornados con jacquard de cuadros, pata de gallo y patrones de fantasía, todos impregnados con la vivacidad de las luces resplandecientes de las auroras boreales.

En esta colección, se incorporan jerséis básicos lisos y trenzados, elaborados en un 100% de lana, con un corte básico y en diferentes versiones proporcionando una opción versátil para diversas ocasiones. La fusión de lana Merina con seda se manifiesta en cárdigans, jerséis y pantalones, proporcionando movimiento y apariencia más fluida a las prendas de punto de la colección. Para un toque invernal, se exploran los calados de alpaca en mantones, con y sin flecos, así como en chales diseñados para brindar calidez y estilo en las estaciones más frías.

Imagen 16.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Lebor Gabala. Colección: Aurora otoño/invierno 2023.

En conclusión, la colección se centra en abrigos, chaquetones y chaquetas adornados con jacquard de cuadros y patrones de fantasía. Aunque la temática de inspiración es la misma, el proyecto es totalmente lo contrario respecto a este.

La idea principal es utilizar tonos más oscuros relacionados con la noche y alejarse del estilo de prendas de abrigo y ropa de pret-à-porter presentes en AURORA.

- EIKÔ AI, una firma a nombre de Gloria Lladó, que a finales de 2016, tras acumular varios años en la industria de la moda, decide emprender y establecer su propia marca. Inspirada por la artesanía japonesa y la atención al detalle, inicia la creación de vestidos tipo kimono con estampados únicos y delicados.

Un año y medio después, Burak Ay se incorpora como socio estratégico a la marca. Con su experiencia en el desarrollo de tejidos y producción de prendas, la oferta de la marca se amplía significativamente. En ese mismo periodo, Albert Amor, socio de Gloria, se une a la empresa aportando su experiencia en el mundo digital. Al aplicar algunos de los procesos y herramientas provenientes de su trayectoria en el diseño de software, la marca refuerza rápidamente su presencia digital.

Hacia finales de 2018, la marca adquiere oficialmente su configuración definitiva. Se crea una reestructuración de la imagen de marca y se renueva el logotipo para reflejar la importancia de los tres socios.

En febrero de 2020, la marca realiza su primer desfile público durante la Semana de la Moda de Barcelona, presentando “Quantum One”. Esta colección inspirada en el cosmos y la energía, refleja claramente la personalidad distintiva de la marca; paletas de colores amplias y sutiles combinadas con transparencias y telas atrevidas, incorporando la inspiración de los colores de la luz, la calidez y la fantasía.

QUANTUM ONE encuentra su inspiración en las estrellas y destellos de la Vía Láctea, destacando tonos claros llenos de brillo, colores artificiales, lilas, mentas y luces blanquecinas. Además, los estampados evocan mundos mágicos llenos de fantasía, donde se perciben otras formas de vida, que fluyen.

La gama de tejidos se enriquece considerablemente, incorporando organzas, flocados, jacquards, acabados metalizados, lentejuelas, vaporosos, rasos y crepes.

Imagen 17.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: EIKÔ AI. Colección: Quantum One 2020.

En resumen, a pesar de que el tema de inspiración no es exactamente el mismo, ya que representa las estrellas de la Vía Láctea, comparte similitudes notables en estilo de prendas, colores, tejidos y movimientos.

En este caso, respecto al proyecto de este trabajo, se busca conseguir prendas más voluminosas, pero es cierto, que se encuentra en esta colección una fuente valiosa de inspiración para seguir sus pasos y lograr una estética similar. Por lo que esta idea si aporta y se ve más reflejada con el proyecto de este trabajo.

IV.III Análisis.

En el mundo de la moda contemporánea, la integración de elementos inusuales y visualmente impactantes se ha convertido en una práctica común para destacar la creatividad y la originalidad. Tras esta investigación, se proponen varios aspectos a tener en cuenta para la colección de moda que se creará a continuación, como una idea innovadora y cautivadora.

En primer lugar, la inspiración se extrae directamente de la naturaleza efímera y mágica de las auroras polares. Se exploran paletas de colores tanto vibrantes como sutiles, reflejando la gama de tonalidades que iluminan el cielo en estas regiones polares. La mezcla de azules, verdes y púrpuras serán el punto de partida para una colección atractiva visualmente.

La elección de tejidos y texturas es fundamental en este proceso. Se utilizan materiales que imitan la luminosidad y la transparencia de las luces danzantes en el cielo ártico. Telas sedosas, organzas y tul se incorporan para lograr un efecto etéreo y fluido, simulando la iluminación celestial.

En términos de silueta, se diseñan prendas que imitan la elegancia de las auroras. Volantes, capas y cortes asimétricos se utilizan estratégicamente para representar la dinámica y la energía de este espectáculo celestial. La fluidez y la ligereza de las prendas podrían evocar la sensación de movimiento constante, capturando la esencia efímera de las luces del norte.

V. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

VI Objetivos.

El objetivo principal de este proyecto es transmitir, a través de una colección, que tanto en la moda como en el universo, existe una infinidad de posibilidades que hacen que cada idea, concepto, estilo y diseño sea único.

Desde los tonos vibrantes del verde esmeralda hasta los suaves matices de azul y rosa, la paleta de colores de esta colección será un reflejo fiel de las variadas tonalidades que pintan los cielos durante una aurora polar. Los verdes intensos evocan la energía y la vitalidad, mientras que los azules profundos transportan a quien los lleva a un mundo de calma y serenidad. Los toques de rosa aportan un toque romántico y femenino, creando una fusión armoniosa de colores que resaltarán la belleza única de cada prenda.

Respecto a las formas geométricas que dibujan las luces del norte serán cuidadosamente incorporadas en cada diseño. Desde líneas angulares que imitan los patrones de las auroras hasta siluetas fluidas que capturan la sensación etérea.

En resumen, la colección inspirada en las auroras polares no solo busca adornar, sino también envolver a quienes la llevan y a los que la contemplan, en una experiencia sensorial única. Cada prenda cuenta una historia, una historia mediante colores, formas y tejidos que dan vida a la maravilla efímera de las luces celestiales.

VII Metodología.

En primer lugar, se realiza una investigación y análisis de mercado, con el objetivo de entender las necesidades y deseos del mercado objetivo, en este caso, de las mujeres. Este proceso se ha llevado a cabo mediante un estudio de tendencias actuales de la moda, así como análisis de otras colecciones similares.

De esta forma se han identificado elementos clave que las mujeres asocian con el empoderamiento, como ; la comodidad, elegancia, versatilidad, y fuerza.

Seguidamente se define el concepto a tratar, lo que establece una visión clara y coherente de la colección. Este se consigue mediante la creación de moodboards y paneles de inspiración que capturan la esencia tanto del concepto como de nuestro público objetivo.

El siguiente paso consiste en el bocetaje y diseño. Se trata de generar una variedad de ideas y posibles diseños para la colección. Durante este proceso se considera la funcionalidad y estética, dando como resultado la selección de diseños que mejor representan el concepto, priorizando aquellos que ofrecen versatilidad y estilo.

Tras la selección de los diseños, se realiza la selección de materiales, estos, deben alinearse con el concepto y las necesidades funcionales de cada prenda. Para ello, se investigan y prueban diferentes tejidos y materiales. Además de hacer una evaluación respecto a la caída, textura, y durabilidad.

En cuanto a la toma de decisiones y autoevaluación, es esencial darle importancia a todos los puntos previos para evitar errores previsibles y sobre todo, desperdicio innecesario de material y tiempo.

Para la toma de decisiones, es importante la evaluación continua de cada diseño y los materiales en cada etapa del proceso. Estas, deben ser tomadas a conciencia y basadas en pruebas realizadas anteriormente, de esta forma, evitaremos los fallos comentados.

Respecto a la autoevaluación, es importante la atención al detalle y estar en constante revisión y prueba de cada prenda, obteniendo retroalimentación de las modelos a los que se les ajustan los diseños. Así, garantizamos la satisfacción del modelo, además de que la prenda se ajuste perfectamente y quede favorecedora.

En conclusión, el diseño de esta colección se centra en un enfoque meticuloso y reflexivo para garantizar que cada pieza no solo sea estéticamente agradable sino que también se adapte perfectamente al cuerpo de las modelos seleccionadas. Cabe destacar, la importancia del hilo conductor desde la investigación inicial hasta la producción final, cada etapa es cuidadosamente planeada y ejecutada para ofrecer una colección que combine fuerza, elegancia, y funcionalidad.

VI. EXPOSICIONES

El pasado mes de diciembre se celebró un espectáculo llamado Borealis, en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condado. La instalación estuvo abierta al público del 15 al 22 de diciembre con un horario de 19 a 23 horas.

La idea principal era recrear un fenómeno astronómico con el que hacer reflexionar sobre la relación del humano con la naturaleza y la tecnología.

Borealis es una instalación creada por Dan Acher, que trabaja desde Suiza con el arte como herramienta para el cambio social. La banda sonora de la instalación corre a cargo del compositor francés, Guillaume Desbois.

Asistí a este espectáculo el día 16 de diciembre, para recoger ideas e inspiración para añadirlo en este trabajo. A pesar de que el evento en sí mismo estuvo bien organizado y la ambientación era sumamente atractiva, lamentablemente mi visita no cumplió con las expectativas académicas que tenía.

Desde el principio, me impresionó la belleza de la exposición. Sin embargo, quedé disconforme respecto a la representación de las auroras boreales. A pesar de la gran puesta en escena, me resultó evidente que la exhibición carecía de precisión visual.

Las imágenes, aunque hermosas, no reflejaban adecuadamente las características distintivas de las auroras boreales, por lo que la información proporcionada no era lo suficientemente detallada ni precisa como para ser útil en el contexto de mi trabajo actual.

Esto resultó ser decepcionante, ya que mi visita estaba motivada por la búsqueda de datos concretos para enriquecer mi investigación.

A pesar de esta experiencia insatisfactoria, valoro la iniciativa de organizar eventos culturales y educativos en Madrid. Espero que en futuras exposiciones se logre un equilibrio más adecuado entre la estética y la veracidad, proporcionando así una experiencia enriquecedora.

Imagen 18.- Secuencia de fotografías del espectáculo Borealis. Autor: creación propia.

VII. DESARROLLO DE LA IDEA CONCEPTUAL

El proyecto que se va a desarrollar, tiene como objetivo la naturaleza y moda, mediante la cuidadosa elección de colores, tejidos, estampados, formas y transparencias, para plasmar la asombrosa danza de luces que ilumina los cielos a una colección de moda.

Los colores, meticulosamente seleccionados, evocan los trazos que pintan las noches de los polos. Desde los tonos vibrantes de los verdes y púrpuras hasta los suaves matices de azules y rosados, creando así la paleta de colores que caracteriza la colección.

Mediante los tejidos y texturas elegidas, se busca emular la delicadeza y la fluidez de las luces danzantes. La transparencia se convierte en un lienzo que permite a la luz jugar sutilmente a través de las prendas. El movimiento que estas telas proporcionan, pretenden capturar la energía dinámica y la gracia de este fenómeno celestial, dando vida a las creaciones de manera única.

Además, mediante algunas telas estampadas, se busca la oportunidad de narrar historias visuales que reflejen los colores y movimientos efímeros de las auroras polares.

Este proyecto representa un viaje hacia la convergencia de la moda y la naturaleza, con la esperanza de que cada prenda creada sea más que una simple vestimenta, sino una experiencia sensorial.

VII.I Colecciones similares.

En este contexto, se explorarán diversas colecciones de moda que, aunque aparentemente están alejadas de la mágica danza de las auroras polares, comparten la esencia de lo que se aspira a expresar en la colección que se va a diseñar en este proyecto.

En primer lugar, la colección de Christian Siriano de Otoño-Invierno 2023, ha sido una clara inspiración en cuanto a las texturas que ha representado con sus prendas ya que se relaciona bastante con la idea de este proyecto.

Destacan prendas como el vestido negro de Holly, que fue versionado de forma creativa con volantes tridimensionales, un vestido ceñido al cuerpo con un volante de sirena o un corpiño con una falda de vuelo de cintura caída.

Imagen 19.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Christian Siriano. Colección: Otoño-Invierno 2023.

En segundo lugar, la colección de Robert Wun de Primavera 2023, se ha convertido en una evidente fuente de inspiración en lo que respecta a las siluetas que ha plasmado.

En esta nueva colección las prendas se inspiran en las aves, por lo que cada pieza se inspira en las siluetas voluptuosas y elegantes de cisnes, grullas y cuervos a través de faldas con vuelo o pantalones que caen como plumas.

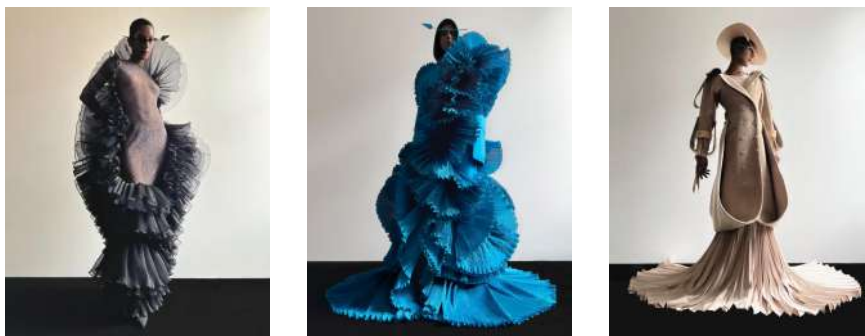

Imagen 20.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Robert Wun. Colección: Primavera 2023.

Por último, las siguientes colecciones destacan por la forma de utilizar los colores además de la creación de estampados.

Por una parte, la colección Naeem Khan Resort 2023 presenta una amplia y cautivadora selección de estampados que despiertan la imaginación y fusionan la elegancia con la frescura. Las creaciones del diseñador transportan a quienes las observan a un viaje visual lleno de exquisitos detalles y sofisticación.

Los estampados florales, como si fueran pinturas botánicas en movimiento, se despliegan en toda su gloria sobre telas lujosas, creando un jardín de colores vibrantes. Las flores exóticas y los motivos naturales se entrelazan con una paleta de tonos radiantes que van desde los rosas intensos hasta los verdes exuberantes, aportando vitalidad y feminidad a cada prenda.

La colección también presenta estampados inspirados en la rica cultura de Naeem Khan. Motivos étnicos y detalles artesanales se entrelazan reflejando la diversidad y la artesanía meticulosa. Colores llamativos y bordados complejos se combinan para narrar historias de tradición y modernidad.

Imagen 21.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Naeem Khan. Colección: Resort 2023.

Por otra parte, la colección Primavera-Verano 2020 de Celia Kritharioti se caracteriza además de por sus colores llamativos, por sus estampados degradados excepcionales, que añaden un toque de elegancia y modernidad a las prendas. Estos patrones exhiben una transición suave y armoniosa de colores, creando una fusión visualmente impactante que evoca la sensación de movimiento y frescura.

La habilidad de Celia Kritharioti para incorporar estos patrones en formas y siluetas diversas demuestra su maestría en la fusión de la moda y el arte.

Imagen 22.- Secuencia de fotografías de una colección de moda. Firma: Celia Kritharioti. Colección: Primavera-Verano 2020.

VII.II Público objetivo.

La siguiente colección de Pret-à-couture se ha creado para la temporada de Invierno 2024. El target se basa en mujeres en el rango de edades de 20 a 35 años. Una colección diseñada para eventos especiales de noche, exclusivamente para mujeres de alto nivel adquisitivo que buscan destacar y ser el centro de atención en estas ocasiones.

El prototipo ideal para este proyecto se caracteriza por una mujer empoderada, en busca de prendas que reflejan su fuerte sentido de individualidad y confianza. Estas mujeres son vibrantes, extrovertidas y desean destacar en cada ocasión mediante piezas llamativas y desafiantes que reflejen su personalidad audaz y sofisticada.

La colección está elaborada para satisfacer las expectativas de este grupo dinámico, ofreciendo diseños innovadores que potencien su estilo único y les permitan expresarse con atrevimiento en cada paso que den.

VII.III Moodboards.

Imagen 23.- Moodboard artístico de creación propia relacionando la visión humana con las auroras boreales.

La propuesta creativa que se ha desarrollado para esta colección, trata de representar artísticamente la sobreexposición de las auroras boreales a través del ojo humano, plasmada en un moodboard cuidadosamente elaborado.

La composición de imágenes seleccionadas se ha concebido con el objetivo de transmitir la sensación de deslumbramiento y asombro que experimenta el observador al encontrarse ante este fenómeno celestial. Se ha optado por utilizar una paleta de colores fríos y vibrantes que reflejan la riqueza cromática de las auroras boreales en su máxima expresión.

Además, se han incorporado elementos visuales que resaltan diferentes texturas y el movimiento de la danza de las luces en el cielo nocturno. Esto logra brindar al espectador una conexión emocional con la majestuosidad de este fenómeno natural.

VII.IV Materiales y técnicas.

VII.IV.I Materiales.

La elección de materiales para este proyecto es crucial, ya que afecta no solo la apariencia visual de las prendas, sino también a su versatilidad. En este caso, los materiales a tratar serán Crepe, Satén, Tul, Tafetán y Gasa. A continuación, se van a destacar varias razones que respaldan esta elección:

En primer lugar, cada uno de estos materiales aporta una textura única. El crepe puede ofrecer un acabado mate y textura rugosa, el satén proporciona un brillo suave y un tacto lujoso, el tul agrega ligereza y transparencia, el tafetán brinda un aspecto más estructurado y brillante, mientras que la gasa ofrece fluidez y delicadeza. La combinación de estas texturas crea una colección visualmente interesante y diversa.

Además, la diferencia de estos materiales permite crear contrastes visuales dentro de la colección. En este caso, se utiliza el tafetán para prendas más estructuradas y formales, mientras que el tul y la gasa son ideales para capas fluidas y etéreas. Esto agrega dinamismo y movimiento.

Por otra parte, la gasa y el tul son materiales livianos y fluidos que brindan comodidad y libertad de movimiento. Incluirlos en la colección asegura que las prendas no solo sean estéticamente agradables, sino también cómodas de llevar.

El satén y el tafetán aportan un toque de elegancia y sofisticación. Estos materiales son ideales para prendas más formales, perfectas para eventos especiales o noches elegantes. Del mismo modo, la transparencia del tul y la gasa permite la creación de capas y detalles, agregando profundidad y complejidad a los diseños. Esto puede ser especialmente efectivo para crear prendas llamativas y únicas.

En resumen, la elección de estos materiales se justifica por la variedad de texturas, la posibilidad de jugar con contrastes, la adaptabilidad a diferentes estilos y estaciones, la comodidad, la elegancia y la versatilidad para crear detalles únicos.

VII.IV.II Técnicas.

La creación de una colección de moda no solo implica la elección de diseños y telas, sino también la cuidadosa selección de técnicas que realcen la estética. En este sentido, la incorporación de drapeados, volantes, frunces, entolados y pedrería se presenta como una elección estratégica para alcanzar gran impacto visual.

En cuanto a los drapeados, cabe destacar que resaltan la belleza natural de la silueta del cuerpo humano, proporcionando movimiento y fluidez a las prendas. Además, permiten jugar con la luz y la sombra, generando un efecto visual que lo distingue del resto.

La utilización de volantes en la colección agrega un toque de romanticismo y feminidad. Estos elementos suaves y ondulantes pueden transformar una prenda simple en una declaración de estilo llamativa. Los volantes se utilizan para resaltar zonas específicas, creando un desequilibrio visual además de delicadeza.

Los frunces se usan para aportar un elemento de mayor dinamismo y movimiento a la colección. Al emplear frunces en áreas específicas, se logra un efecto plisado sutil que añade profundidad y detalle a las prendas. Esta técnica también permite jugar con la proporción, creando contrastes interesantes y destacando la atención en puntos estratégicos de cada diseño.

Los entolados son adornos elaborados con encaje que se aplican a las prendas de vestir, como blusas, vestidos, faldas, y ropa interior, entre otros. Estos detalles pueden ser colocados en diversas partes de la prenda, como los bordes, las mangas, el cuello, o dobladillos. Pueden ser elaborados mediante técnicas de encaje de bolillos, encaje de aguja, encaje de punto de cruz, o encaje de máquina. Los diseños varían desde flores y motivos geométricos hasta abstractos, lo que permite una gran versatilidad estética.

Respecto a la pedrería, se convierte en la joya de la colección, aportando un toque de lujo y brillo. Los detalles de pedrería cuidadosamente colocados elevan los diseños, creando un impacto visual deslumbrante. Ya sea en pequeños destellos o en aplicaciones más exuberantes, la pedrería agrega un elemento que realza la elegancia y la exclusividad de cada prenda ya que no existe ninguna pieza de pedrería igual.

En conclusión, la elección y combinación de estas técnicas no solo se basan en criterios estéticos, sino también en la intención de transmitir una historia única a través de cada prenda. La fusión de estas, crea una sinfonía visual que resalta gran creatividad, ofreciendo una colección de moda que no solo sigue tendencias, sino que las establece.

VII.V Bocetos.

Los bocetos que se presentan a continuación son una manifestación visual de la inspiración de este proyecto. Cada diseño ha sido pensado para combinar tejidos transparentes, volúmenes, estampados degradados y una paleta de colores evocadora. A través de estos dibujos, se busca una fusión donde la moda y la naturaleza se fusionan de manera sublime. Esta colección no solo busca vestir, sino también inspirar, transportando en un viaje visual donde las auroras polares brillan en su máximo esplendor.

Imagen 24.- Bocetos de creación propia.

VII.VI Diseños definitivos.

Después de un largo proceso creativo de bocetos, se han seleccionado doce bocetos para formar parte de la colección definitiva.

SPARKLES

Esther Batista Cedrés

Imagen 25.- Diseños de creación propia.

VII.VII Selección de looks a materializar.

Para este proyecto se han seleccionado tres looks para materializarse entre los doce que forman la colección. Sin embargo, uno de estos diseños no se presentará de forma definitiva para este proyecto.

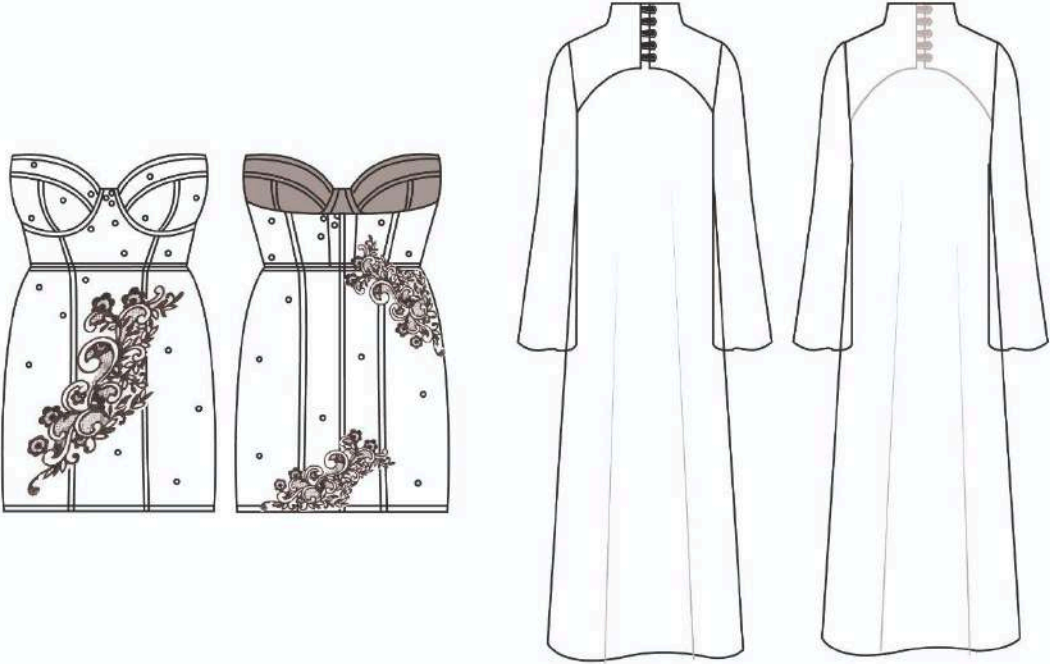
A pesar de haber llegado a la etapa de confección, los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y estándares de calidad establecidos para la colección. Por lo que se ha decidido no incluir este diseño en la presentación final.

Imagen 26.- Ilustración de creación propia.

VII.VIII Fichas técnicas. Diseño 1.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo: Nicole	<p>DESCRIPCIÓN: Vestido de tul transparente doble formado por un corsé de escote corazón con varios costadillos, estructurado mediante ballenas y aros, y una falda base corta sobre la rodilla en la que las pinzas desaparecen formando costuras siguiendo los cortes del corsé. En la parte trasera, contiene un cierre corchetero en la parte superior; y una cremallera invisible que cierra la falda. Respecto a los acabados, cabe destacar que se han rematado mediante Grosgrain, utilizándolos en forma de vista tanto en la parte de escote como en el bajo. En cuanto al encaje, ha sido fijado mediante la técnica de entolado, posteriormente decorado con cuentas posicionadas a mano.</p> <p>Por último, a este vestido le acompaña una capa de gasa, con escote curvo sobre el pecho y cuello tortuga cerrado mediante botones forrados y trabillas del mismo tejido. Esta prenda se ha rematado mediante costura pañuelo para conseguir mejores acabados.</p>	
Tipología: Vestido y capa		
Talla: A medida		
Línea: Mujer		
		
<p>Tejido 1: Tul Corsetero</p> <ul style="list-style-type: none"> -Color: Nude -Componentes: 100% poliéster -Ancho: 1.50m -Consumo 1 prenda: 2m 		<p>Tejido 2: Gasa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Color: Negro -Componentes: 100% poliéster -Ancho: 1.50m -Consumo 1 prenda: 3m
MATERIALES:	CANTIDAD:	UBICACIÓN:
Cremallera invisible nude 20 cm	1 UD	en trasera de espalda
Cinta corchetera nude	1 UD	en espalda de corse
Grosgrain nude ancho 4 cm	5 m	en toda la prenda
Cuentas verdes	100 UD	en toda la prenda
Hilo	200 m	en toda la prenda
Ballenas de poliéster	3 m	en corse
Copas 90	2 UD	en corse
Tejido de encaje verde	1 m	en toda la prenda

FICHA TÉCNICA DE MEDIDAS

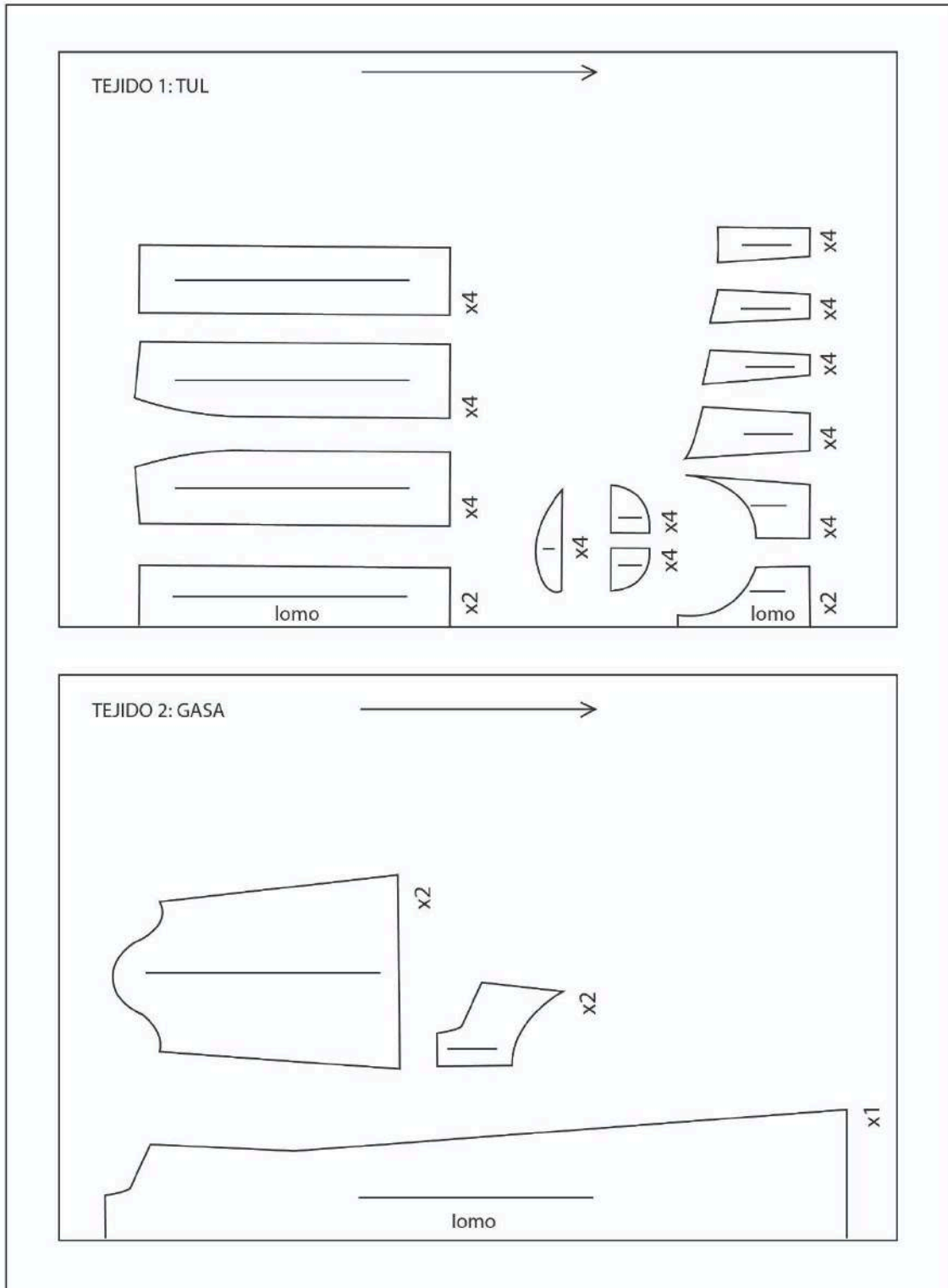
Enero 2024

Contorno cuello:	31 cm	Ancho espalda:	36 cm
Contorno de pecho:	89 cm	Largo hombro:	11 cm
Contorno submamario:	76.4 cm	Largo talle espalda:	40 cm
Contorno cintura:	70 cm	Largo pecho:	26 cm
Contorno cadera:	104 cm	Largo pecho hasta submamario:	32 cm
Contorno muslo:	58.5 cm	Largo talle delantero:	42 cm
Contorno tobillo:	23 cm	Largo cadera:	24 cm
Contorno sisa:	40 cm	Largo rodilla:	50 cm
Contorno brazo:	26 cm	Largo suelo plano:	108 cm
Contorno muñeca:	15.5 cm	Largo manga:	58 cm
Hombro a hombro:	42 cm	Largo tiro:	70 cm

VII.VIII. I Desglose de patrones y corte. Diseño 1.

PATRONES Y CORTE

VII.VIII. II Listas de fases. Diseño 1.

LISTA DE FASES

Vestido 1/2

Prenda:		Nombre:		Fecha:	
Vestido		Esther Batista Cedrés		10 de abril 2024	
Modelo:		Talla:		Tejido:	
Nicole		A medida		Tul corsetero	
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:	
	CORSE				
1	Coser uniendo cada pieza doble	MP		0,2	
2	Coser uniendo todos los costadillos	MP		1	
3	Coser uniendo 3 piezas de las copas	MP	Primero las inferiores y unir las a la superior	1	
4	Planchar abriendo costuras	PV			
5	Pocisionar Grosgrain en todas las costuras y coser fijando ambos lados	MP	Una costura a cada lado del corte del costadillo	0,3	
6	Introducir ballenas en cada costado y aros en las copas	MANO	Introducir por el canal que deja el Grosgrain		
7	Coser cierre corchetero en espalda	MP	Con costura de refuerzo	1	
8	Coser Grosgrain en la parte superior	MP	Para un acabado más limpio	0,2	
	FALDA				
9	Coser uniendo cada pieza doble	MP		0,2	
10	Coser uniendo todos los cortes	MP	Excepto espacio de cremallera		
11	Planchar abriendo costuras	PV			
12	Pocisionar Grosgrain en todas las costuras y coser fijando ambos lados	MP	Una costura a cada lado del corte del corte	0,3	
13	Coser Grosgrain en la parte inferior	MP	Para un acabado más limpio	0,2	
14	Poner cremallera invisible	MP		1	
15	Coser bias elástico en las costuras de la cremallera para mejor acabado	MP		0,5	

LISTA DE FASES

Vestido 2/2

Prenda:		Nombre:	Fecha:	
Vestido		Esther Batista Cedrés	14 de abril 2024	
Modelo:		Talla:	Tejido:	
Nicole		A medida	Gasa	
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:
	CORSE y FALDA			
16	Coser uniendo por cintura corse y falda	MP		1
17	Pocisionar Grosgrain en costura de cintura	MP	Una costura a cada lado del corte del costadillo	0,3
18	Cortar hilos y planchar prenda	MANO		

LISTA DE FASES

Capa 1/2

Prenda:		Nombre:	Fecha:	
Capa		Esther Batista Cedrés	14 de abril 2024	
Modelo:		Talla:	Tejido:	
Nicole		A medida	Gasa	
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:
	CAPA			
1	Coser uniendo hombros y laterales	MP	Revés con revés	0,7
2	Afinar costura	MANO		0,4
3	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
4	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
5	Rematar todos los bordes costura pañuelo	MP	Vuelta y vuelta	0,2
6	Planchar costura	PV		
	MANGAS			
7	Coser cerrando mangas	MP	Revés con revés	0,7
8	Afinar costura	MANO		0,4
9	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
10	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
11	Rematar bajos costura pañuelo	MP	Vuelta y vuelta	0,2
12	Planchar costura	PV		
13	Coser uniendo mangas a cuerpo	MP	Revés con revés	0,7
14	Afinar costura	MANO		0,4
15	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		

LISTA DE FASES

Capa 2/2

Prenda:		Nombre:		Fecha:	
Capa		Esther Batista Cedrés		14 de abril 2024	
Modelo:		Talla:		Tejido:	
Nicole		A medida		Gasa	
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:	
16	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3	
17	Cortar hilos y planchar prenda	MANO			

VII.IX Fichas técnicas. Diseño 2.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo: Michelle	<p>DESCRIPCIÓN: El siguiente conjunto va formado por un body elástico negro doble con pinzas, escote en pico y capucha multifuncional, confeccionada en piel de ángel negro. Por otra parte, un pantalón acampanado a partir de la rodilla de encaje negro con vista en la cintura. En la parte lateral, ambas prendas se cierran mediante una cremallera invisible. En el caso del body se utilizan también botones automáticos para cerrar la parte inferior para mayor comodidad a la hora de vestirse. Respecto a los acabados, tanto el body y la capucha son doble, por lo que todas las costuras quedan escondidas. En el caso del pantalón, las costuras son francesas para dar un acabado más pulido, y además, en el bajo, se aprovecha el encaje para dar un aspecto más elegante.</p>	
Tipología: Body y pantalón		
Talla: A medida		
Línea: Mujer		
		
<p>Tejido 1: Neopreno -Color: Negro -Componentes: 100% poliéster -Ancho: 1.50m -Consumo 1 prenda: 2 m</p>		
<p>Tejido 2: Piel de ángel -Color: Negro -Componentes: 100% poliéster -Ancho: 1.50m -Consumo 1 prenda: 1.5 m</p>		<p>Tejido 3: Encaje -Color: Negro -Componentes: 100% poliéster -Ancho: 1.50m -Consumo 1 prenda: 2 m</p>
MATERIALES:	CANTIDAD:	UBICACIÓN:
Cremallera invisible negra 20 cm	2 UD	en lateral
Botones automáticos	3 UD	en el inferior del body
Bies elástico	1 m	en vista de cintura
Hilo	200 m	en toda la prenda

FICHA TÉCNICA DE MEDIDAS

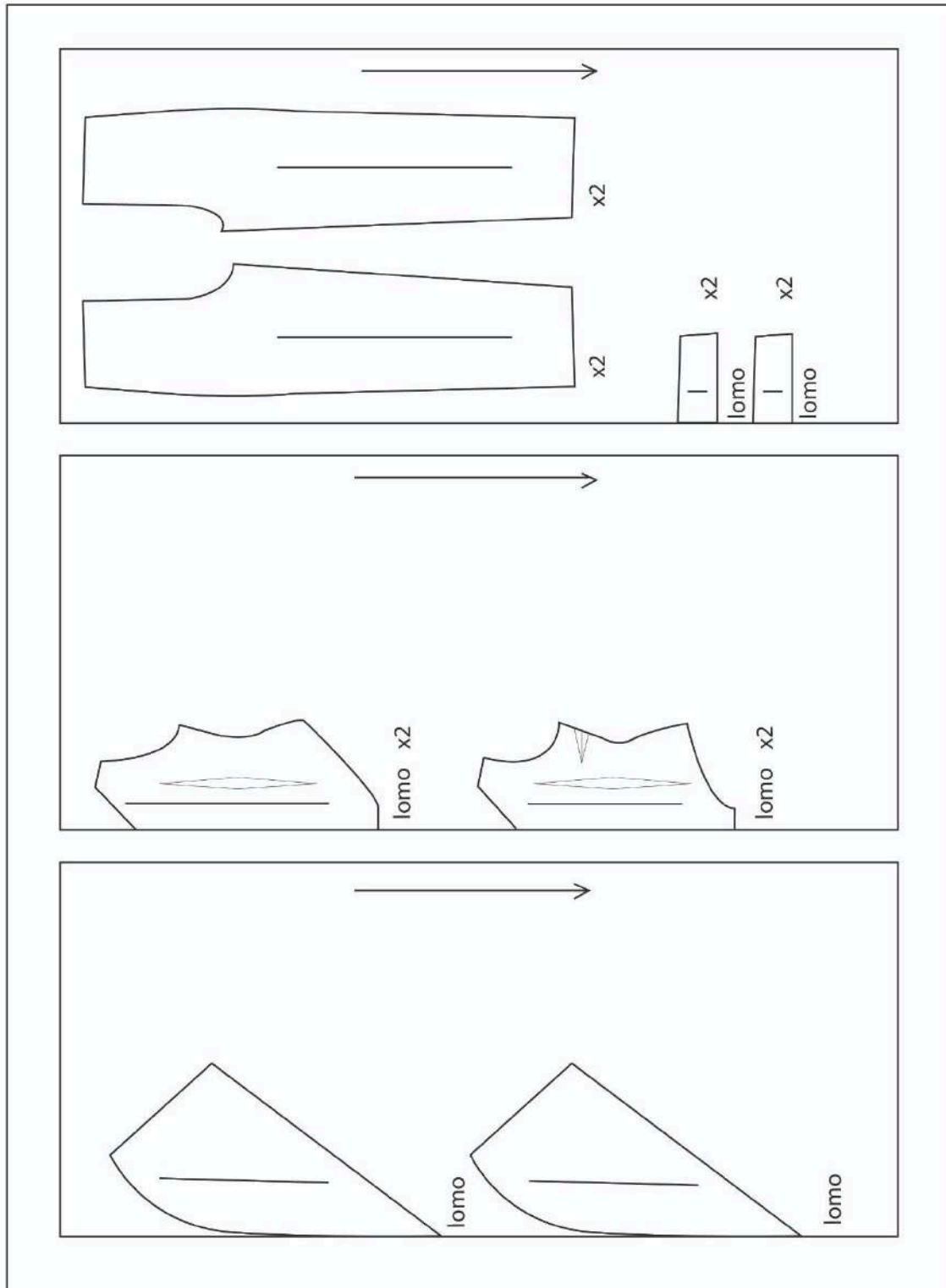
Enero 2024

Contorno cuello:	31 cm	Ancho espalda:	38 cm
Contorno de pecho:	82.2 cm	Largo hombro:	15 cm
Contorno submamario:	70 cm	Largo talle espalda:	38 cm
Contorno cintura:	67 cm	Largo pecho:	28 cm
Contorno cadera:	98 cm	Largo pecho hasta submamario:	32 cm
Contorno muslo:	51 cm	Largo talle delantero:	38 cm
Contorno tobillo:	21 cm	Largo cadera:	29 cm
Contorno sisa:	39 cm	Largo rodilla:	62 cm
Contorno brazo:	22.5 cm	Largo suelo plano:	110 cm
Contorno muñeca:	15 cm	Largo manga:	50 cm
Hombro a hombro:	45 cm	Largo tiro:	78 cm

VII.IX. I Desglose de patrones y corte. Diseño 2.

PATRONES Y CORTE

VII.IX. II Listas de fases. Diseño 2.

LISTA DE FASES

Body con capucha 1/1

Prenda:		Nombre:	Fecha:	
Body con capucha		Esther Batista Cedrés	12 de abril 2024	
Modelo:		Talla:	Tejido:	
Michelle		A medida	Neopreno y piel de ángel	
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:
	BODY			
1	Cerrar todas las pinzas, tanto delantero como espalda	MP	También del forro	
2	Planchar pinzas	PV		
3	Coser uniendo hombros, y lateral derecho del forro	MP		1
4	Coser uniendo lateral derecho del tejido exterior	MP		1
5	Coser cremallera en tejido exterior	MP	Lado izquierdo	1
	CAPUCHA			
6	Coser uniendo parte superior	MP	Igual las dos piezas	1
7	Afinar costura	MANO	Igual las dos piezas	0,4
8	Unir dos piezas por la parte frontal de la capucha	MP	Derecho con derecho	1
9	Costura de carga por el interior	MP	Coger todas las capas	0,2
10	Unir dos piezas por la parte inferior de la capucha	MP	Derecho con derecho	1
11	Dar la vuelta y planchar canteando bordes	MP	Voltear por espacio abierto en hombros	
12	BODY y CAPUCHA			
13	Coser uniendo hombros con la capucha entre medio	MP	Derecho con derecho, en tejido exterior	
14	Posicionar forro y género, coser uniendo; sisas, escote, piernas y lateral a cremallera	MANO	Revés con revés	
15	Cortar hilos y planchar prenda	MANO		

LISTA DE FASES

Pantalón 1/2

Prenda:		Nombre:	Fecha:	
Pantalón		Esther Batista Cedrés	19 de abril 2024	
Modelo:		Talla:	Tejido:	
Michelle		A medida	Encaje	
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:
	PANTALÓN			
1	Coser uniendo 2 piezas por centro delantero de cintura a final de tiro	MP	Revés con revés	0,7
2	Afinar costura	MANO		0,4
3	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
4	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
5	Coser uniendo 2 piezas por centro espalda de cintura a final de tiro		Revés con revés	0,7
6	Afinar costura	MANO		0,4
7	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
8	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
9	Coser uniendo delantero y espalda por la pernera interior	MP	Coincidir costura de centro delantero y espalda	0,7
10	Afinar costura	MANO		0,4
11	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
12	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
13	Coser uniendo delantero y espalda por el lateral derecho	MP	Revés con revés	0,7
14	Afinar costura	MANO		0,4
15	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
16	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3

LISTA DE FASES

Pantalón 2/2

Prenda:	Nombre:	Fecha:		
Pantalón	Esther Batista Cedrés	19 de abril 2024		
Modelo:	Talla:	Tejido:		
Michelle	A medida	Encaje		
Nº:	Proceso:	Maquina:	Observaciones:	Cm:
17	Coser uniendo delantero y espalda por el lateral izquierdo	MP	Revés con revés, hasta piquete de cremallera	0,7
18	Afinar costura	MANO		0,4
19	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
20	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
21	Poner cremallera invisible	MP		1
22	Coser bias elástico en las costuras de la cremallera para mejor acabado	MP		0,5
	VISTA DE CINTURA			
23	Coser uniendo delantero y espalda	MP	Revés con revés	0,7
24	Afinar costura	MANO		0,4
25	Dar la vuelta a la costura y planchar plano	PV		
26	Coser dejando escondida la costura anterior	MP	Derecho con derecho	0,3
27	Coser bias elástico en la parte inferior de la vista para mejor acabado	MP		0,5
	PANTALÓN			
28	Coser uniendo vista al pantalón	MP	Derecho con derecho	0,5
29	Costura de carga por el interior	MP	Coger todas las capas	0,2
30	Coser lateral izquierdo a mano a la cremallera	MANO	Cuidado con la cremallera	0,5
31	Cortar hilos y planchar prenda	MANO		

VII.XI Materialización.

En este apartado se desarrolla el proceso seguido para esta colección dando mayor importancia a la parte de patronaje y confección.

Look 1. Vestido transparente con apliques de pedrería y capa.

El siguiente conjunto, es un vestido de tul transparente doble formado por un corsé de escote corazón con varios costadillos, estructurado mediante ballenas y aros, y una falda base corta sobre la rodilla en la que las pinzas desaparecen formando costuras siguiendo los cortes del corsé. Estos, van unidos por la cintura.

En la parte trasera, contiene un cierre corchetero en la parte superior, seguido de una cremallera invisible que cierra la falda.

Respecto a los acabados, cabe destacar que se han rematado mediante Grosgrain, utilizándolos en forma de vista tanto en la parte de escote como en el bajo.

En cuanto al encaje, ha sido fijado mediante la técnica de entolado, posteriormente decorado con cuentas posicionadas a mano.

Por último, a este vestido le acompaña una capa de gasa, con escote curvo sobre el pecho y cuello tortuga cerrado mediante botones forrados y trabillas del mismo tejido. Esta prenda se ha rematado mediante costura pañuelo para conseguir mejores acabados.

Imagen 27.-Boceto de creación propia.

El siguiente paso consiste en transformar el patrón base para conseguir el modelo deseado.

En cuanto a la parte superior encorsetada, se realizan los patrones de copas consiguiendo el volumen de pecho obtenido a partir de la toma de medidas realizada anteriormente. Respecto al cuerpo, se divide en 4 costadillos diferentes, dejando el centro de pecho al lomo.

Para la falda, se mantiene el patrón base, pero se adaptan los cortes siguiendo los costadillos del corsé.

Imagen 28.- Transformación de patrones de creación propia.

Una vez transformados los patrones bases, se realizan las toiles. En este proceso se confeccionan las prendas con tejidos similares al definitivo, aprovechando retales sobrantes de anteriores proyectos.

Cuando las toiles se han confeccionado, se prueba a las modelos para concretar los ajustes. En este proceso, la prenda se pone del revés, para trabajar directamente con las costuras y ajustarlo perfectamente al cuerpo. Una vez finalizada la prueba, se cose adaptándolo a las nuevas anotaciones y se vuelve a probar hasta conseguir el resultado deseado.

Imagen 29.- Imágenes de las toiles prueba 1 de creación propia.

Confección del vestido. En primer lugar, se fijan dos capas de tejido para opacar, y así conseguir menos transparencia, dejando la prenda doble pero sin forro.

Tras este paso, se empieza a formar la prenda uniendo las diferentes partes de la copa, cuerpo y falda base. Una vez unido, se afinan las costuras y se cose la cinta Grosgrain sobre ellas. De este modo, se conseguirá un efecto encorsetado en la parte del cuerpo mediante las ballenas y copas introducidas por el canal formado entre las costuras, y se conseguirá un acabado más pulido.

Imagen 30.- Confección de vestido, imagen de creación propia.

Para terminar esta prenda, mediante la técnica de entolado, se fija el encaje. Primero, mediante alfileres, asegurando que ambas aplicaciones no afecten la caída natural del tul. La forma más adecuada de hacerlo es sobre maniquí o sobre la propia modelo, en este caso, no ha sido posible conseguir estos recursos, por lo que se ha realizado en plano. Una vez realizada esta comprobación, se cosen al vestido a mano tanto la pedrería como el encaje.

Imagen 31.- Pedrería a mano, imagen de creación propia.

Confección de la capa. Se une toda la prenda mediante costura francesa debido a que el tejido es transparente y da un acabado más limpio visualmente.

El cuerpo y las mangas van unidas de forma tradicional, se confeccionan por separado y luego se cosen juntos. De este modo, el proceso de costura es más fácil ya que para conseguir los acabados deseados hay que manipular en exceso la tela.

La prenda va rematada con costura pañuelo de forma que da unos resultados más precisos. En cuanto a la parte del cuello tortuga, el cierre se forma mediante unas trabillas y botones forrados del mismo tejido.

Imagen 32.- Acabados de la capa, imagen de creación propia.

Look 2. Body con capucha multifuncional y pantalón de encaje.

El siguiente conjunto va formado por un body elástico negro doble con pinzas, escote en pico y capucha multifuncional, confeccionada en piel de angel negro. Por otra parte, un pantalón acompañado a partir de la rodilla de encaje negro con vista en la parte de la cintura.

En la parte lateral, ambas prendas se cierran mediante una cremallera invisible. En el caso del body se utilizan también botones automáticos para cerrar la parte inferior para mayor comodidad a la hora de vestirse.

Respecto a los acabados, tanto el body y la capucha son doble, por lo que todas las costuras quedan escondidas. En el caso del pantalón, las costuras son francesas para dar un acabado más pulido, y además, en el bajo, se aprovecha el encaje para dar un aspecto más elegante.

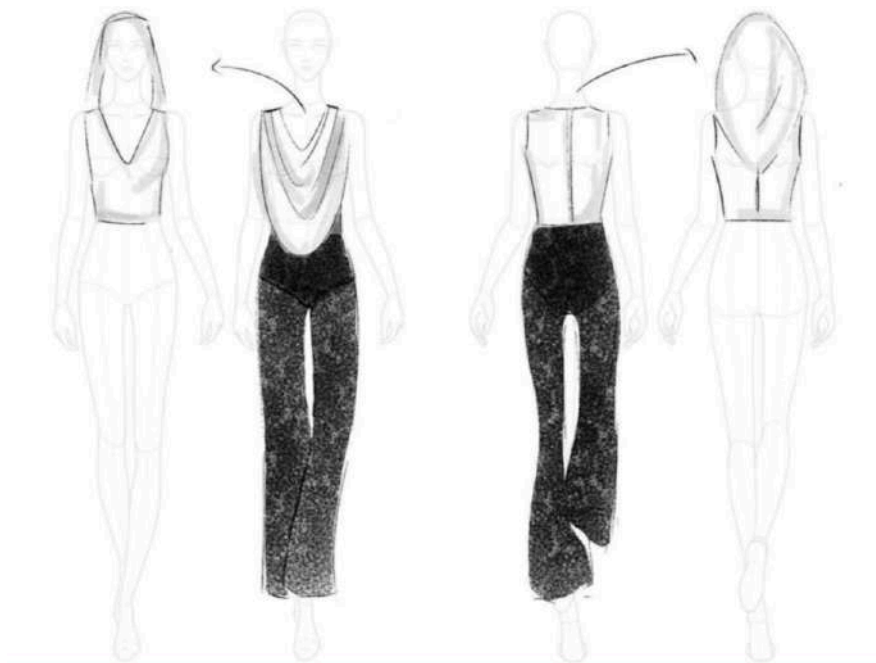

Imagen 33.- Boceto de creación propia.

Una vez obtenidos los patrones base de la modelo, se realizan las transformaciones necesarias para conseguir acercarse a la idea principal del diseño.

En cuanto al body, se cambia la forma del cuello formando un pico, y a pesar de que se va a confeccionar la prenda en tejido elástico se considera adecuado dejar las pinzas para dar un aspecto más consistente. Además, hay que tener en cuenta, los métodos de cierre que se van a llevar a cabo, para modificar las aperturas del patrón.

Para conseguir el pantalón acampanado, se ensancha la parte del bajo y se traza una línea recta evitando picos en el patrón.

Por último, el patrón de la capucha se traza con las siguientes medidas; altura desde hombro a parte superior de la cabeza y el ancho que se desee. Se realiza un rectángulo y se aplican las medidas, teniendo en cuenta que la parte superior debe llevar una curva que se adapte a la cabeza, y que la capucha debe quedar abierta por ambos lados para tener la opción multifuncional.

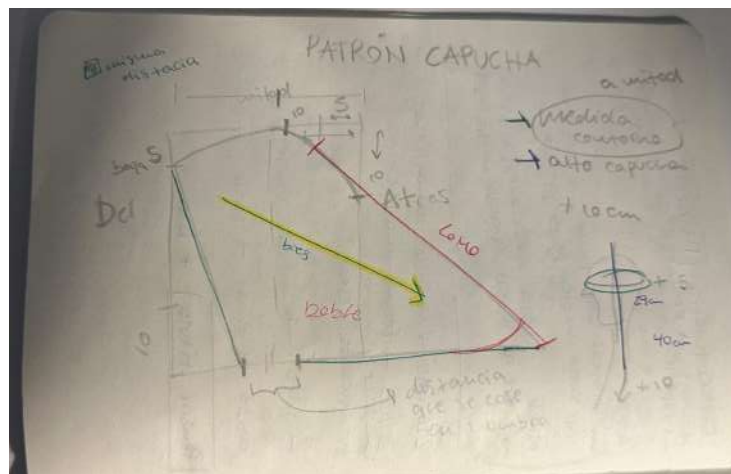

Imagen 34.- Anotaciones del patrón de capucha de creación propia.

Una vez transformados los patrones bases, se realizan las toiles. En este proceso se confeccionan las prendas con tejidos similares al definitivo, aprovechando retales sobrantes de anteriores proyectos. En este caso, se ha utilizado tejido elástico en la parte del body para que el efecto fuera lo más similar posible.

Cuando las toiles se han confeccionado, se prueba a las modelos para concretar los ajustes. En el caso de estas prendas, quedan bien ajustadas, solo se han ampliado sutilmente las pinzas de espalda del body y del pantalón. Una vez finalizada la prueba, se cose con las nuevas medidas y se vuelve a probar hasta conseguir el resultado deseado.

Imagen 35.- Imágenes de las toiles prueba 1 de creación propia.

Confección del body. En primer lugar se cierran las pinzas tanto del tejido exterior como del interior y se unen costados y hombros, excepto en el lateral de la cremallera y los hombros del exterior.

Tras estos pasos, se confecciona la capucha doble cortada al bias. Se une cosiendo derecho con derecho, dándole vuelta y fijando con costura de carga en la parte que irá situada sobre la cabeza.

Una vez hecha la capucha, se cose a los hombros del tejido exterior del body. Se cierra la prenda por sisas, escote y huecos de piernas a mano.

En el lateral de la derecha se añade una cremallera invisible, y en la parte inferior, un cierre con botones de presión.

En cuanto a la confección del pantalón, se realiza mediante costuras francesas para dar un acabado más limpio. Se añade cremallera invisible en el lateral derecho y se une una vista en la parte de la cintura dejando rematada la prenda. Además, en el bajo, se aprovecha el encaje para dar un aspecto más elegante.

Imagen 36.- Imágenes de confección del pantalón de encaje y body, creación propia.

VII.XI.I Editorial.

Imagen 37.- Editorial de moda de creación propia.

Imagen 38.- Editorial de moda de creación propia.

VIII. DIARIO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

Día: 1	12/10/2023
Nombre de la colección: SPARKLES	Elección de tema y lluvia de imágenes inspiración

Este día se ha iniciado la investigación para el proyecto de una colección de moda, inspirada en las auroras boreales y australes. Se ha buscado la explicación científica detrás de estos fenómenos naturales, enfocándose en los colores y formas que presentan.

Las auroras, tanto boreales como australes, son causadas por la interacción de partículas cargadas del viento solar con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas, son dirigidas por el campo magnético hacia los polos norte y sur. Al penetrar la atmósfera, colisionan con los gases presentes, oxígeno y nitrógeno, lo que resulta en la emisión de luz de distintos colores.

Colores de las Auroras:

- Verde: más común y es producido por la excitación de átomos de oxígeno a una altitud de entre 100 y 300 kilómetros. Este color domina la mayoría de las auroras y es una referencia clave para la paleta de colores.
- Rojo: Menos común, es también emitido por el oxígeno pero a mayores altitudes, generalmente por encima de los 300 kilómetros.
- Azul y Violeta: causados por la interacción de los electrones con moléculas de nitrógeno. Aunque menos frecuentes, los tonos azules y violetas aportan un contraste vibrante que puede ser explorado para acentos y detalles en las prendas.

Formas de las Auroras:

- Cortinas Luminosas: largas y ondulantes rayas de luz que se asemejan a cortinas. Puede inspirar texturas y pliegues para la colección.
- Espirales: líneas de luz que se curvan sobre el cielo.

Lo que se ha previsto realizar en la próxima sesión: Seguir investigando sobre el tema seleccionado y empezar a redactar.

Día: 3	21/10/2023
Nombre de la colección: SPARKLES	Empezar la redacción
<p>En el día de hoy, se ha seguido profundizando en la explicación científica detrás de las auroras boreales, un fenómeno que no deja de ser la base de inspiración de la colección. Lo que más ha llamado la atención es cómo los colores y formas varían en función de la altitud y el tipo de gas presente en la atmósfera. Esto se ha investigado en profundidad y ha quedado redactado en el documento, pero aún así, su complejidad y belleza son el punto más destacado para la inspiración de la colección.</p> <p>Estéticamente, lo que más influencia es la paleta de colores y las formas dinámicas. Como idea principal, se plantea integrar tonos verdes vibrantes con acentos de púrpura y azul para capturar la esencia de este fenómeno. Además, se desea experimentar con telas que imiten el movimiento y la fluidez de las luces del norte, usando materiales transparentes y fluidos que permitan ese comportamiento; tul, gasa...</p> <p>También es parte de inspiración, la idea de incorporar elementos que representen la transición y el cambio, tal como las auroras lo hacen.</p> <p>En resumen, la belleza etérea y la ciencia detrás de las auroras boreales no solo han proporcionado una rica fuente de inspiración, sino que también han motivado a explorar nuevas técnicas y materiales en mi diseño.</p>	
<p>Lo que se ha previsto realizar en la próxima sesión: Comenzar algún boceto y seguir investigando técnicas para empezar a hacer una idea principal acerca de la estética que va a llevar la presentación.</p>	

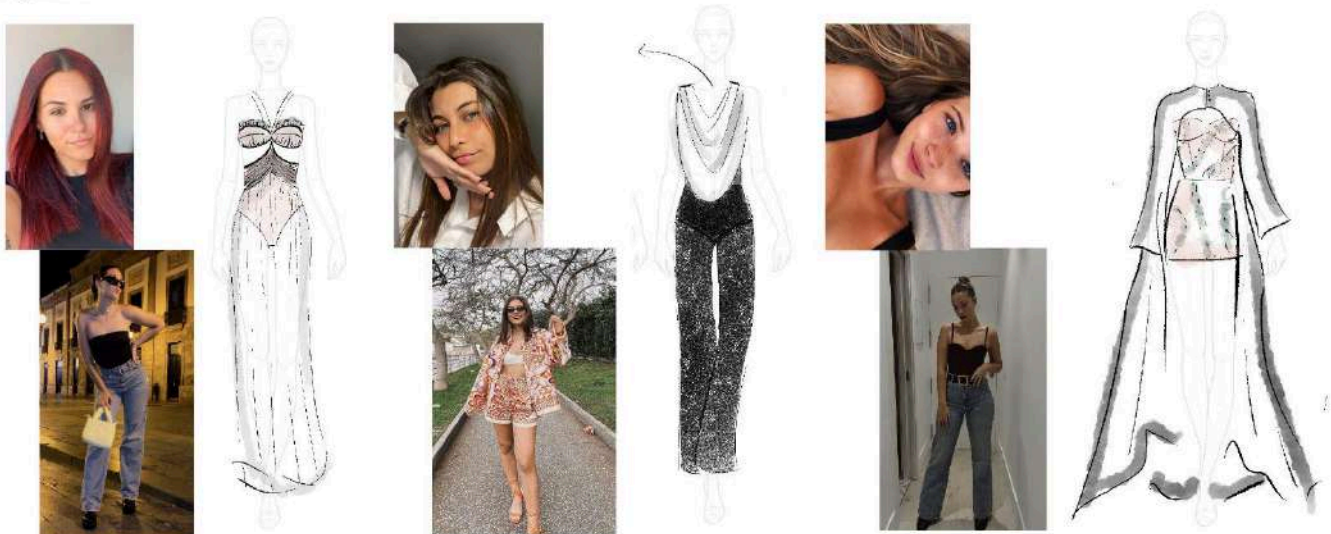
Día: 50	20/02/2024
Nombre de la colección: SPARKLES	Toma de medidas y asignación de diseños.

En el día de hoy, se ha citado a las tres modelos para tomarles las medidas, un paso crucial para la creación de sus patrones base. Para asegurar la mayor precisión posible, se les ha pedido asistir con ropa cómoda y ropa interior sin relleno. De esta manera, las medidas serán lo más cercanas a las reales, garantizando que los diseños se ajusten perfectamente a sus cuerpos.

Asignación de Diseños:

- Nicole ha sido seleccionada para lucir el vestido transparente con pedrería verde. Este diseño resaltará su figura de una manera muy favorecedora. Debido a que tiene poco pecho, el tipo de escote de este vestido está pensado para realzar su silueta de forma elegante y sofisticada.
- Michelle llevará el pantalón de encaje y body. Ella tiene las piernas más estilizadas de las tres, por lo que este conjunto se verá mejor en ella. Además, la capucha del body añadirá un toque de misterio, creando un contraste que resaltará aún más sus ojos azules, otorgándole una apariencia cautivadora.
- Agge ha sido elegida para el vestido con drapeados. Su figura, con poco pecho y cintura fina, se adaptará perfectamente a este diseño, destacando su elegancia natural. Los drapeados añadirán volumen y movimiento, creando mayor efecto visual.

Durante la toma de medidas, se debatieron estos diseños con cada modelo para asegurar que se sientan cómodas en las prendas asignadas.

Lo que se ha previsto realizar en la próxima sesión: realizar los patrones base y, apartir de ellos, realizar las transformaciones.

Día:55	06/03/2024
Nombre de la colección: SPARKLES	Confección de toiles.

En el día de hoy, se ha avanzado en la confección de las toiles. En este caso, el día se ha centrado en el vestido, confeccionando la prenda en tejidos similares a los que se emplearán en los diseños finales. Para ser más sostenibles y minimizar el desperdicio, se ha recurrido a restos de tejido de otros proyectos.

Al confeccionar la toile del vestido, se ha observado un raro comportamiento en la zona de las caderas. A simple vista, la tela hace una forma extraña que no favorece la silueta deseada. Se ha decidido esperar a la primera prueba con Nicole, para ajustar esta área sobre su cuerpo. Este ajuste permitirá que la curva de la cadera se adapte de mejor manera a sus medidas, asegurando así una forma más natural y estilizada.

Además, durante este día, se ha decidido incorporar cortes en la falda siguiendo los costadillos del corsé. Esta modificación se realiza con el objetivo de estilizar el cuerpo, acentuando la forma y proporcionando una estructura más elegante y fluida al diseño final.

Lo que se ha previsto realizar en la próxima sesión: Ajustar las toiles a las modelos y volver a probar junto a ellas.

Día: 65	05/04/2024
Nombre de la colección: SPARKLES	Nombre: Prueba de toiles.

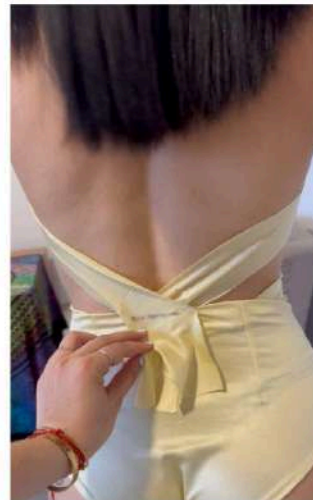
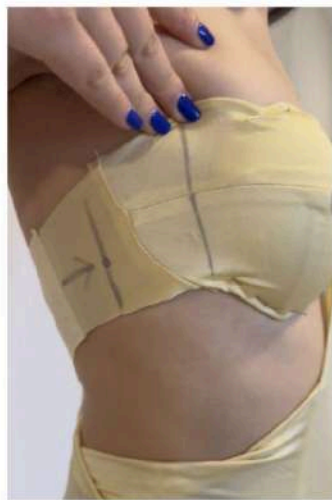
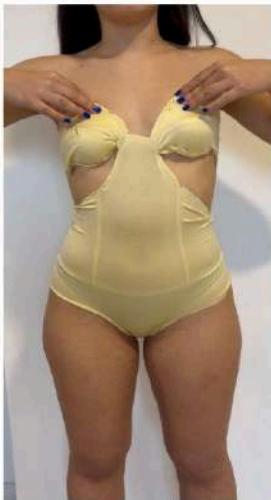
Hoy, se ha citado a la modelo Agge para realizar la primera prueba de la toile del body que forma parte de su vestido. Este proceso ha sido esencial para identificar y resolver varios ajustes necesarios para conseguir el diseño original.

Ajustes Realizados:

- Apertura de espalda: al probar el body, se observa que el hueco en la espalda no era tan grande como el deseado. Se marca una nueva curva para ampliar este espacio y lograr el efecto visual que se persigue.
- Zona de glúteos: se nota que se forman muchas arrugas en la espalda, debido al exceso de tela en la zona de los glúteos. Se modifica recortando hacia dentro esta parte para eliminar las arrugas y mejorar el ajuste.
- Costura de la espalda: La costura en la espalda presenta problemas. No se ha determinado la solución definitiva, pero se ha marcado las medidas necesarias para los tirantes, lo cual será clave para la siguiente prueba.
- Costura lateral: de la parte superior del body tira demasiado hacia atrás, debido a la costura de la espalda. Se decide que es necesario modificar esta costura para evitar la tensión no deseada.

Decisión de Diseño:

Finalmente, se ha tomado la decisión de cambiar el diseño de la espalda de la parte superior del body. Se ha constatado que, aunque el diseño original tenía una buena apariencia en el boceto, no luce igual en persona y genera demasiados problemas técnicos. Este cambio permite un mejor ajuste.

Lo que se ha previsto realizar en la próxima sesión: ajustar las toiles para una segunda prueba.

Día: 85	19/05/2024
Nombre de la colección: SPARKLES	Nombre: Sesión de fotos.

En el día de hoy, se ha llevado a cabo la sesión de fotos. Se ha citado a las modelos, junto al fotógrafo, maquilladora y peluquera. Para asegurar una perfecta coordinación entre todos los involucrados, se han realizado varios moodboards planteados con antelación. Estos moodboards detallan el tipo de fotos que se requiere, la iluminación específica para cada una, las poses de las modelos, y los estilos de maquillaje y peinado.

Durante la preparación, ha surgido la necesidad de realizar un cambio imprevisto en el peinado de una de las modelos. Este ajuste se realizó para que el estilo del peinado estuviera más en línea con la estética general de la colección.

A lo largo de la sesión, se enfrentan varios desafíos. Inicialmente, se había planeado utilizar papel holográfico para crear un efecto de colores reflejados por la luz. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Para solucionar este problema, se opta por utilizar una lámpara que reproduce los colores de las auroras polares y algunas otras fotos con el fondo en blanco. Esta decisión improvisada resultó ser efectiva.

Al concluir la sesión, se toma la decisión de no presentar oficialmente el vestido de Agge. Aunque el diseño era prometedor, no alcanzó los resultados esperados y no estaba al nivel de esta colección.

A pesar de los imprevistos y desafíos, la sesión de fotos fue un éxito. La capacidad del equipo para adaptarse y solucionar problemas en el momento ha sido clave .

Lo que se ha previsto realizar en la próxima sesión: realizar la edición de las fotografías.

IX. CONCLUSIONES

En primer lugar, se van a tratar las conclusiones positivas acerca de este proyecto:

1. **Diseño Innovador.** Crear una colección acerca de las auroras polares, ha tenido como beneficio la gran facilidad de encontrar una fuente de inspiración en ellas gracias a sus colores y llamativas formas. Además, guarda un hilo conductor entre el concepto y el público objetivo, así como cada prenda refleja un sentido sofisticado, proporcionando opciones que son tanto modernas como atemporales.
2. **Materialización de vestido de pedrería y capa.** Desde un punto más personal, este ha sido un gran reto y un gran paso fuera de la zona de confort, pero ha sido un reto superado con éxito. El vestido de pedrería y la capa complementaria son un verdadero punto culminante de la colección. Las cuentas y los apliques de encaje añaden un toque de lujo y brillo que resalta en cualquier ocasión, mientras que la capa aporta una dimensión de dramatismo y elegancia adicional.
3. **Materialización de body con capucha y pantalón de encaje.** Estas dos piezas han sido más sencillas a la hora de confeccionar, por ello se ha prestado mayor atención al detalle. Realizando un body con su respectivo forro y varias aperturas para mayor comodidad, utilizando un tejido con caída y corte al bies en la capucha, consiguiendo así la idea principal de multifunción de la prenda, podría ponerse en la cabeza como capucha, o se dejaría situada en el escote delantero o de espalda dejando así una caída muy elegante en forma de drapeado.
Además, respecto al pantalón de encaje, se ha puesto mucha atención en los acabados para conseguir una prenda transparente y elegante visualmente. Este diseño aporta sensualidad y modernidad, dando un estilo atrevido y llamativo.
4. **Calidad y detalle en la confección.**
La atención al detalle y la calidad de los materiales utilizados son evidentes en cada pieza. La pedrería y el encaje se han seleccionado cuidadosamente para asegurar durabilidad y un acabado de alta calidad, lo que refuerza la percepción de lujo de la colección.

A continuación, se van a tratar las conclusiones negativas:

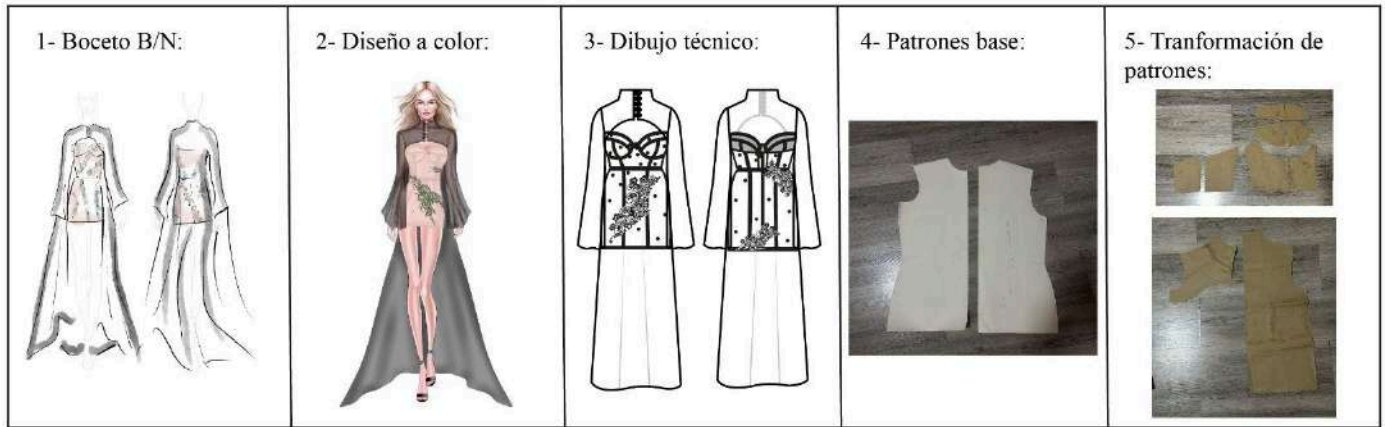
1. **Fuera de la zona de confort.** Esta conclusión es positiva porque he adquirido mucho conocimiento, pero a su vez negativa, porque ha penalizado respecto al tiempo estimado de confección. El realizar nuevos patrones que nunca había utilizado antes, ha hecho que todo el proceso se retrasara, ya que ha habido mayor número de pruebas y error.

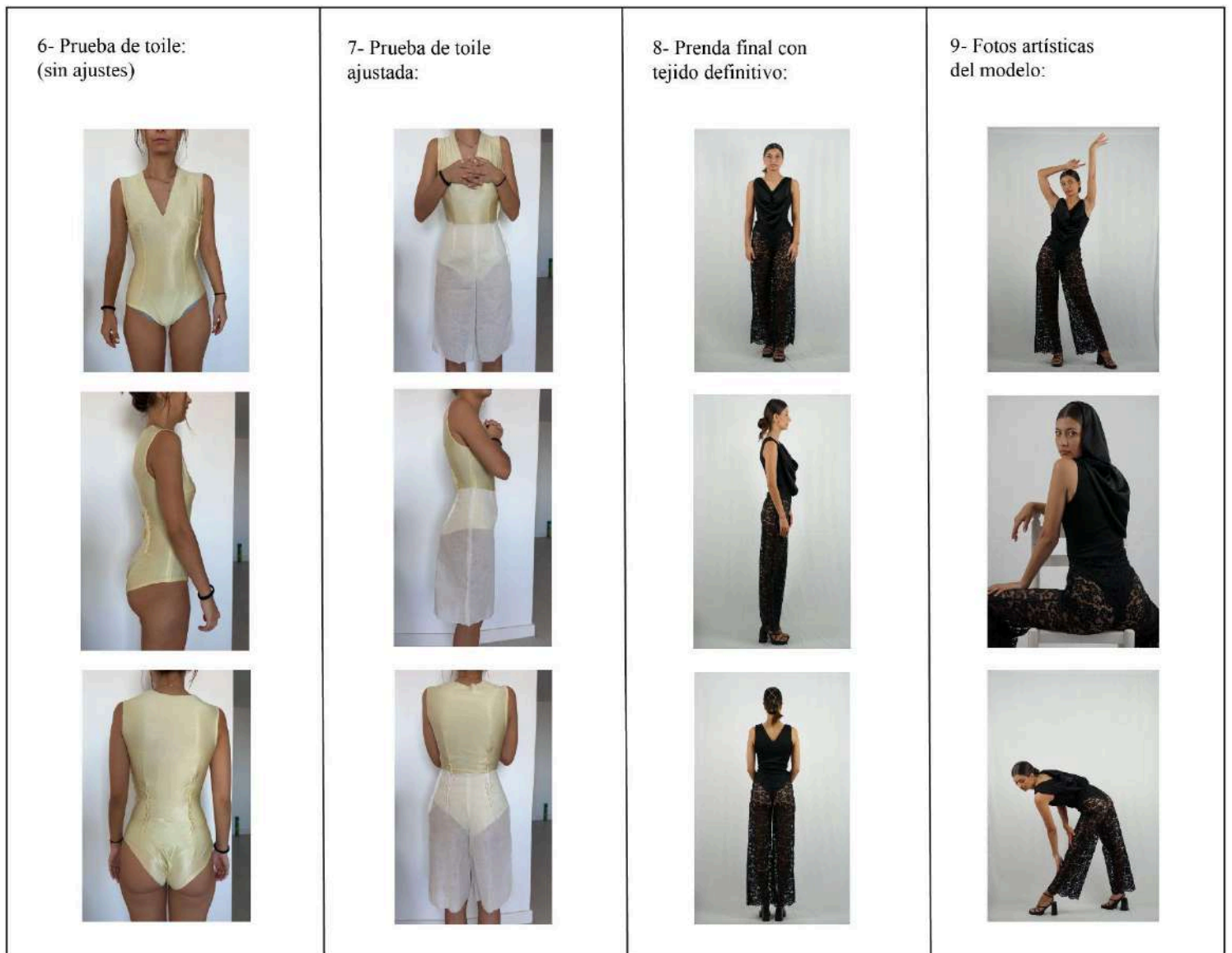
2. Prenda a medida a distancia. Un gran error, ha sido elegir las modelos de mi lugar de origen, Tenerife, y no de Madrid, donde resido actualmente para terminar de formarme respecto a este grado. Al realizar esta elección y contando con la distancia, solo se ha tenido la posibilidad de realizar dos pruebas con las toiles a las modelos para comprobar que se adaptan al cuerpo y poder ajustar a su cuerpo lo que fuera necesario. Una vez se realizaron esas pruebas, no se pudieron probar las prendas hasta el día de la sesión de fotos. Esto ha sido demasiado arriesgado, pero cabe destacar que el resultado fue exitoso y las prendas se ajustaron bastante bien a las modelos.
3. Materialización del vestido con escotes y drapeado de tul elástico: Respecto a la selección de diseños a materializar, este fue uno de los elegidos. Debido a la mala elección de un material y la falta de tiempo, los resultados no han sido los esperados. En primer lugar, al elegir una base con mucho elastano para sostener este drapeado con tul elástico ha sido una mala decisión ya que no era fácil manejar y fijar esta técnica, además, respecto la elección de colores, al seleccionar un tejido base más claro que el superior ha hecho que estos fallos fueran visibles.
Este vestido se ha llevado a cabo hasta la realización de la editorial de moda, pero se ha decidido descartar debido a que el resultado final no ha estado a la altura del resto de la colección.
4. Decisión de exclusión. La decisión de no incluir este vestido en la colección final se justifica por el deseo de mantener un nivel uniforme de calidad y estética. Es crucial que todas las piezas reflejen el mismo nivel de sofisticación y atención al detalle, algo que este vestido no logra alcanzar.

En resumen, la colección inspirada en las auroras polares ha resultado ser un proyecto innovador y sofisticado, logrando materializar con éxito piezas destacadas como el vestido de pedrería con capa y el body con capucha y pantalón de encaje. Estas prendas han sobresalido por su calidad, atención al detalle y la capacidad de reflejar tanto modernidad como atemporalidad.

Sin embargo, el proyecto también enfrentó desafíos significativos, como la penalización en el tiempo de confección debido a la creación de nuevos patrones y la complejidad de realizar ajustes a distancia. Contando con que la materialización del vestido con cut outs y drapeados no alcanzó el nivel de calidad esperado, resultando en su exclusión para mantener la cohesión y el estándar de la colección. A pesar de estos obstáculos, el aprendizaje obtenido y el éxito de las piezas clave refuerzan el valor y la sofisticación del proyecto.

X. ANEXO I

XII. BIBLIOGRAFÍA

Akasofu, S. I. (2002). *The Aurora: Past and Present*. Springer Science & Business Media.

[Enlace](<https://www.springer.com/gp/book/9783540429773>)

De los Llanos, E. D. (2022, 9 marzo). Duarte arrasa entre los que entienden de moda: conoce la firma del momento. *RTVE.es*.

<https://rtve.es/television/20220309/duarte-coleccion-otono-onvierno-22-23-moda-tendencias/2306302.shtml>

Fernández, M. D. (2023, 16 agosto). *La firma Forte Forte lanza su nueva colección 'Aurora Borealis'* BCN FASHION PRESS®.

<https://bcnfashion.es/2023/08/forte-forte-inverno-2023-una-oda-a-la-magia-de-las-auroras-bo-reales/>

Frey, H. U., & Mende, S. B. (2016). The northern lights: a comprehensive review. *Geophysical Monograph Series*, 215, 1-18.

<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2017JA025082>

Infobae. (2021, 30 julio). La belleza del día: “Aurora Borealis”, de Frederic Edwin Church.

Infobae. <https://www.infobae.com/cultura/2021/07/30/la-belleza-del-dia-aurora-borealis-de-frederic-edwin-church/>

Jim Smeltz Online Gallery. (s. f.). <https://www.angelfire.com/art/smeltzgallery/>

López-Morales, M. (2016). The Colors of the Stars: The Colors of Aurora. *The Astrophysical Journal Letters*, 831(2), L19.

[Enlace](<https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8205/831/2/L19>)

Patel, A. (s. f.). *SDO | Solar Dynamics Observatory*. <https://sdo.gsfc.nasa.gov/>

Dunbar, B. (2024, 1 junio). *NASA*. NASA. <https://www.nasa.gov/>

Postal, S. C. (2020, 12 octubre). Auroras Boreales || Cuándo, cómo y dónde verlas. *Sin Código Postal - Vida nómada en una furgoneta camper*.

<https://sincodigopostal.com/auroras-boreales/>

¿Qué planetas del Sistema Solar se ven las auroras boreales? (s. f.). Quora.

<https://es.quora.com/Qu%C3%A9-planetas-del-Sistema-Solar-se-ven-las-auroras-boreales>

Unknown. (s. f.). *LAS AURORAS BOREALES EN LA PINTURA*. . .

<https://hoteldelaspinturas.blogspot.com/2013/03/las-auroras-boreales-en-la-pintura.html>

Robinson, R. (s. f.). *Christian Siriano recibe a Lindsay Lohan en su desfile otoño- invierno 2023*. FashionNetwork.com. <https://pe.fashionnetwork.com/news/Christian-siriano-recibe-a-lindsay-lohan-en-su-desfile-otono-invierno-2023,1485430.html>

Sandholt, P. E., et al. (2019). Aurora and space weather studies. *Space Science Reviews*, 215(1), 1-86. <https://www.snextplores.org/article/space-weather-forecast-big-storms-ahead>

Scofield, M. (2022a, abril 5). 080 Barcelona Fashion Week: disfruta aquí de todos los Fashion Show Films de esta edición. *ELLE*.

<https://www.elle.com/es/moda/tendencias/a39618719/080-barcelona-fashion-week-2022-dise%C3%B1adores/>

Sibila, E. (2022, 23 septiembre). *Lebor Gabala y su invierno inspirado en la Aurora Boreal*. Ediciones Sibila.

<https://edicionessibila.com/lebor-gabala-y-su-invierno-inspirado-en-la-aurora-boreal/>

Smithsonian American Art Museum. (s. f.). *Frederic Edwin Church*.

<https://americanart.si.edu/artist/frederic-edwin-church-881>

Spring - Summer '20 | Celia Kritharioti. (s. f.). Celia Kritharioti.

<https://www.celiakritharioti.gr/looksspringsummer20>

Strickland, D. J., et al. (2019). The Global Auroral Database (GloPAD): A review of early results. *Space Weather*, 17(1), 25-53.

<https://www.nature.com/articles/s41377-019-0197-z>

Tátrallyay, M., & Sárnecky, K. (2019). The Colors of the Aurora: Observational Results. *Solar-Terrestrial Physics*, 1(1), 31-42.

[Enlace](<https://www.akademai.com/doi/abs/10.1007/s11207-019-1411-7>)

Verónica. (2022, 20 diciembre). *La moda futurista y feminista de Robert Wun se roba el show*. OLDSKULL.

<https://www.oldskull.net/miscelanea/la-moda-futurista-y-feminista-de-robert-wun-se-roba-el-show/>

Voiculescu, M., & Hultqvist, B. (2020). The Physics of Auroral Emissions: Recent Advances in Our Understanding. *Space Science Reviews*, 216(1), 1-47.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-019-0629-3>

Voronov, G. G., et al. (2019). Modeling and interpreting the geomagnetic storming during the January 2005 and March 2015 solar wind dynamic pressure enhancements. *Space Weather*, 17(4), 519-529.

<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JA025536>