

Proyectos III
Diseño de Moda
20/05/24

Escuela Superior
de Diseño
de Aragón

ESDA™

PROYECTOS 3
El camino de Varo
Àngel Caldés i Riba

Esta colección capsula realizada para
"ProyectosIII"

Forma parte de la firma

Caldés i Ribá

Siendo

"El camino de Varo"

la 2ª conexión presentada

Indice

Investigación sobre la moda de vanguardia	7
Rei Kawakubo	8
Craig Green	10
Introducción "Upcycling"	12
Bettina Bakdal	14
Marine Serre	16
Introducción técnicas TR	18
Sketch book	19
Remedios Varo	20
Ideación	23
Target	24
Estación a la que se dirige	24
Colores de la colección	24
Moodboard	27
Figurines	30
Fichas técnicas	38
Ejecución	51
Fotos	54

Investigación sobre la moda de vanguardia

La moda de vanguardia, también conocida como moda avant-garde, se refiere a un estilo de moda que se caracteriza por su innovación, experimentación y ruptura con las convenciones tradicionales de la moda. La moda de vanguardia tiende a ser creativa, arriesgada y a menudo desafía las normas establecidas en términos de diseño, materiales y conceptos.

Las prendas de moda de vanguardia a menudo son obras de arte en sí mismas y pueden incluir elementos inusuales, como formas geométricas extremas, tejidos inusuales, colores llamativos o estructuras que desafían la anatomía convencional. Los diseñadores de moda de vanguardia a menudo buscan cuestionar las normas culturales y sociales a través de sus creaciones y pueden inspirarse en movimientos artísticos, filosofía o incluso en la tecnología.

Es importante destacar que la moda de vanguardia no es necesariamente accesible ni práctica para el uso diario, y a menudo se presenta en pasarelas o exhibiciones como expresión artística más que como ropa lista para usar. Algunos diseñadores y casas de moda son conocidos por su enfoque en la moda de vanguardia, como Comme des Garçons, Alexander McQueen y Maison Margiela.

En conclusión, la moda de vanguardia es una forma de expresión artística a través de la moda que desafía las convenciones y busca la innovación y la experimentación en el diseño de prendas de vestir.

Ryunosuke Okazaki 1995

Walter van Wierendok 2018

Rei Kawakubo

Comme des Garçons 2013

Rei Kawakubo

Rei Kawakubo, nacida el 11 de octubre de 1942 en Tokio, Japón, es una diseñadora de moda ampliamente reconocida por su papel influyente en el mundo de la moda de vanguardia. Con su enfoque innovador y experimental, Kawakubo ha dejado una huella indeleble en la industria. Fundó la marca Comme des Garçons en 1969, la cual se ha convertido en un referente de la moda contemporánea y de vanguardia.

Kawakubo irrumpió en la escena japonesa de los años 70 con una estética leather y una melena azabache estilo flapper, y una década después conquistó París con su firma. Aunque sus estancias en la capital de la moda eran breves, sus desfiles dejaban una impresión duradera. A menudo descrita como fría, rara y antipática, Kawakubo prefiere la tecnológica Tokio, donde sigue innovando. Su marca, conocida por propuestas transgresoras basadas en contrastes, le ha valido protagonizar una exposición anual en el Museo Metropolitano de Nueva York.

La exposición “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” en el MET, fue la primera dedicada por completo a un diseñador vivo desde 1983, después de Yves Saint Laurent. Esta muestra presentó 150 propuestas que exploran dualismos como moda/anti-moda, diseño/no diseño, y ropa/no ropa. El comisario Andrew Bolton destacó su capacidad para redefinir la estética de nuestro tiempo, invitando a repensar la moda como un espacio de creación constante.

Kawakubo se caracteriza por la deconstrucción de prendas convencionales, creando siluetas asimétricas y poco convencionales. Su uso predominante del color negro y la combinación de materiales inusuales en una sola prenda son rasgos distintivos de su estilo. Sus colecciones a menudo se asemejan más a una teoría que a una tendencia superficial, enfatizando la idea de que su mensaje se encuentra en sus prendas, no en sus palabras.

Su enfoque en la moda de vanguardia se fundamenta en el rechazo de las convenciones de belleza y estilo establecidas. Defensora de la “anti-moda”, Kawakubo desafía las expectativas y explora una estética que cuestiona las normas culturales y sociales.

Este enfoque se refleja en la construcción, deconstrucción y reconstrucción de sus prendas, creando una tensión visual a través del contraste de colores, materiales y volúmenes.

Algunos perciben sus creaciones como arte abstracto y experimentos sociológicos. Célebres son sus piezas con mensajes provocativos como “la mayoría siempre está equivocada” o “la conformidad es el lenguaje de la corrupción”. Estos mensajes, junto con su formación en filosofía, subrayan su enfoque conceptual y su deseo de transmitir significados profundos a través de la moda.

Además de su influencia en la moda, Kawakubo es conocida por mantener un perfil bajo y ser extremadamente discreta respecto a su vida personal. Esta reticencia a estar en el centro de atención contrasta con la audacia de sus diseños, añadiendo un aire de misterio a su figura. Su personalidad menuda, cerebral y de pocas palabras es notoria en la industria.

Rei Kawakubo ha extendido su influencia a través de varias líneas de productos y perfumes bajo la marca Comme des Garçons. Además, su tienda Dover Street Market en Londres, un bastión de la vanguardia y el diseño europeo, ha celebrado más de 15 años de éxito. Este espacio refleja su visión de un mercado de moda disruptivo, alineado con su filosofía de desafiar las normas comerciales.

El legado de Kawakubo perdura como un faro de innovación en la moda contemporánea. Su impacto ha inspirado a diseñadores de todo el mundo a cuestionar las normas y a llevar la moda de vanguardia a nuevos horizontes. Como resultado, Rei Kawakubo sigue redefiniendo las nociones preconcebidas de estilo y diseño en la industria de la moda, demostrando que la moda es un medio poderoso para la expresión conceptual y artística.

Craig Green 2023

Craig Green

Craig Green Moncler 2019

Craig Green

Craig Green, diseñador nacido en Londres en 1986, es ampliamente reconocido por su enfoque distintivo y experimental en el diseño de moda masculina. Graduado en la prestigiosa Central Saint Martins, Green inicialmente aspiraba a ser pintor o escultor, pero su trayectoria tomó un giro hacia la moda, culminando en la creación de su firma homónima en 2012. Desde entonces, ha captado la atención global con su estilo innovador y meticulosamente pensado.

Uno de los rasgos más destacados de Craig Green es su exploración de conceptos relacionados con la uniformidad y la utilidad. Sus colecciones se caracterizan por elementos técnicos notables, como el uso de capas estratégicas y la incorporación de elementos funcionales, como bolsillos múltiples, cierres de velcro y correas ajustables. Estas características no solo ofrecen una versatilidad inusual en sus prendas, sino que también reflejan su interés por la practicidad y la funcionalidad en la moda.

La “Worker Jacket” es una de las piezas emblemáticas de Green, manifestando su estética minimalista y funcional. Esta prenda es un ejemplo claro de cómo Green combina simplicidad y complejidad, logrando una pieza que es tanto utilitaria como estilísticamente impactante. Además, su obra incorpora elementos de construcción artesanal, como cordones y costuras expuestas, que añaden un toque de autenticidad y muestran su habilidad para fusionar técnicas tradicionales con un enfoque contemporáneo.

A pesar de su énfasis en la funcionalidad, Green no escatima en creatividad. Sus desfiles de moda son conocidos por su atmósfera emotiva y dramática, a menudo presentando una paleta de colores limitada y monocromática que resalta la atención a la forma y la textura. Su habilidad para crear siluetas inusuales y asimétricas, así como la inclusión de detalles inesperados, demuestra su compromiso con la experimentación y la innovación.

La influencia de Green no se limita a la estética; también se extiende a la forma en que aborda la producción y el consumo de moda. Sus colecciones a menudo desafían las normas convencionales, proponiendo una visión de la moda que es

tanto reflexiva como provocativa. Este enfoque ha sido crucial para su éxito en un mercado global altamente competitivo, donde la originalidad y la coherencia conceptual son esenciales.

En el contexto social y económico actual, la competencia en el mundo de la moda es feroz. Sin embargo, Green ha logrado diferenciarse gracias a su capacidad para combinar una visión artística con una comprensión práctica del mercado. Su habilidad para crear piezas que son a la vez innovadoras y accesibles ha sido clave para su sostenibilidad y crecimiento continuo en la industria.

Craig Green también ha sido respaldado por importantes plataformas como Dover Street Market, que han reconocido su talento y le han proporcionado una plataforma crucial para la venta de sus colecciones. Este apoyo ha sido fundamental para su visibilidad y éxito comercial, permitiéndole alcanzar un público más amplio y diverso.

El reconocimiento de Green se extiende a colaboraciones con marcas de renombre como Moncler, donde ha aportado su perspectiva única y su enfoque experimental a proyectos colaborativos. Estas asociaciones no solo han ampliado su influencia, sino que también han demostrado su capacidad para trabajar en diferentes contextos y con diversos enfoques creativos.

Entre los fans de sus creaciones se encuentran figuras influyentes como Drake, Rihanna y FKA Twigs, lo que subraya el atractivo amplio y el impacto cultural de su trabajo. Sus diseños, aunque relativamente recientes, ya se han expuesto en prestigiosos centros como el Metropolitan de Nueva York, consolidando su posición como una de las voces más importantes de la moda contemporánea.

El legado de Craig Green se está forjando con cada colección, y su enfoque de evolución constante asegura que su obra seguirá siendo relevante y innovadora en el futuro. Su capacidad para combinar la funcionalidad utilitaria con una estética elevada y su compromiso con la experimentación conceptual lo posicionan como un diseñador clave en la moda masculina. A medida que continúe desarrollando su visión y expandiendo su influencia, Green seguramente dejará una marca duradera en la industria de la moda global.

Introducción “Upcycling”

El upcycling, también conocido como supra-reciclaje, es un enfoque sostenible que implica la reutilización de productos, residuos o materiales de desecho para fabricar nuevos productos o materiales. A diferencia del reciclaje tradicional, que a menudo degrada el material a un estado básico para su reutilización, el upcycling mantiene la integridad del material original y lo transforma en algo de mayor valor y utilidad. Esta práctica está ganando terreno en diversas industrias, especialmente en la moda, debido a sus beneficios ambientales, económicos y sociales.

Uno de los principales beneficios del upcycling es su capacidad para reducir la cantidad de residuos textiles. La industria de la moda es conocida por su impacto ambiental negativo, con grandes cantidades de ropa desechada que terminan en vertederos cada año. Al reutilizar estas prendas y convertirlas en nuevas piezas, el upcycling ayuda a disminuir la cantidad de desechos y a reducir la necesidad de producir materiales

nuevos, lo que a su vez reduce el consumo de recursos naturales y la emisión de gases de efecto invernadero.

En términos económicos, el upcycling ofrece múltiples ventajas. Permite a las empresas gestionar mejor su inventario, reutilizando retales de tela y prendas de colecciones anteriores para crear nuevos productos. Esto no solo libera espacio en los almacenes, sino que también ofrece la posibilidad de lanzar colecciones exclusivas y limitadas que pueden atraer a consumidores interesados en productos únicos y sostenibles. Además, el upcycling puede fomentar la creación de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular, donde los productos se diseñan para ser reutilizados y reciclados continuamente.

Socialmente, el upcycling tiene un impacto positivo al proporcionar oportunidades de empleo y promover la inclusión social. Talleres y pequeñas empresas que se dedican al upcycling pueden ofrecer trabajo a personas en situaciones de vulnerabilidad, ayudando a desarrollar comunidades locales y a combatir la desigualdad. Además, esta práctica contribuye a la concienciación y educación sobre los problemas medioambientales y sociales asociados con la moda tradicional, promoviendo un consumo más responsable y sostenible.

El upcycling también ha encontrado su lugar en el ámbito creativo y artístico de la moda. Diseñadores y marcas están utilizando esta práctica para crear piezas innovadoras y estéticamente atractivas. Marine Serre, por ejemplo, es conocida por su enfoque eco-futurista y ha incorporado el upcycling en su proceso de diseño, utilizando alrededor del 50% de materiales reciclados en sus colecciones. Otros diseñadores destacados que han adoptado el upcycling incluyen a Ahluwalia, Christopher Raeburn, y Conner Ives, quienes han llevado el reciclaje creativo al centro de sus marcas, creando prendas únicas a partir de textiles desechados y sobrantes.

El sector de lujo no ha sido ajeno al upcycling. Grandes marcas como Gucci han comenzado a explorar cómo reutilizar y revender sus propias prendas, reconociendo la necesidad de abordar el final de la vida útil de sus productos. Este cambio de paradigma, de un modelo lineal a uno circular, es esencial para reducir la sobreproducción y el desperdicio en la industria de la moda.

Empresas como Sekond están implementando el upcycling de manera práctica y cotidiana, transformando prendas y tejidos en nuevos productos. Por ejemplo, pueden convertir pantalones de pana en sombreros bucket, o utilizar retales de tela para hacer joyeros, ropa interior o ponchos. Estas iniciativas no solo extienden la vida útil de las prendas, sino que también demuestran las infinitas posibilidades creativas que ofrece el upcycling.

A pesar de sus numerosos beneficios, el upcycling aún enfrenta desafíos para convertirse en una práctica dominante en la industria de la moda. Aunque hay una creciente disposición entre los consumidores a restaurar o reparar ropa, la proporción de prendas que se reciclan o reutilizan sigue siendo relativamente pequeña en comparación con la cantidad total de ropa producida y vendida globalmente. Sin embargo, el aumento en el número de empresas especializadas en upcycling y la creciente presión por una moda más sostenible sugieren que esta práctica está aquí para quedarse y se-

guirá ganando terreno.

El movimiento del upcycling también está impulsando la colaboración entre diferentes actores de la industria de la moda. Diseñadores, empresas y consumidores están encontrando maneras de compartir recursos y conocimientos para crear productos sostenibles y de alta calidad. Por ejemplo, plataformas en línea pueden facilitar la conexión entre empresas que tienen excedentes de materiales y diseñadores que buscan materias primas para sus creaciones.

En resumen, el upcycling representa una solución innovadora y sostenible a muchos de los problemas que enfrenta la industria de la moda. Al prolongar la vida útil de los materiales y reducir la necesidad de nuevos recursos, el upcycling no solo beneficia al medio ambiente, sino que también abre nuevas oportunidades económicas y sociales. A medida que más empresas y diseñadores adopten este enfoque, podemos esperar ver un cambio significativo hacia una industria de la moda más sostenible y responsable.

Bettina Bakdal

Bettina Bakdal es una diseñadora de moda danesa conocida por su enfoque en la moda sostenible. Estudió en la “Royal Danish Academy School of Design” y trabajó para varias grandes corporaciones minoristas en Dinamarca. Fue la diseñadora principal de Inwear, produciendo alrededor de 800 prendas entre 2006 y 2007.

Después de su tiempo en Inwear, decidió hacer una pausa y trabajó en dos películas independientes como diseñadora de vestuario y enseñó moda en la “Design School Kolding”. En 2013, comenzó un colectivo de diseño de ocho personas y una tienda llamada Konrög en Copenhague.

Ahora, Bakdal se ha centrado en la moda hecha a mano con su línea de vestidos personalizados y sudaderas hechas con tela reciclada y pañuelos de seda vintage.

Obtiene la mayoría de los pañuelos de Italia y Francia, pero también de Dinamarca. Sus creaciones se venden en la boutique “Sabine Poupinel”

Como ella dice, “Estamos viviendo en un mundo donde la industria de la moda está produciendo demasiado, más de lo que cualquiera puede usar. Tenemos que asumir la responsabilidad y pensar en el futuro. Necesitamos arte y belleza, no más consumo conspicuo”.

Marine Serre

Marine Serre, nacida el 13 de diciembre de 1991 en Brive-la-Gaillarde, cerca de Corrèze, Francia, ha emergido como una de las voces más influyentes en la moda contemporánea. Tras estudiar en Marsella, se trasladó a Bélgica para asistir a La Cambre, una prestigiosa escuela de diseño de moda, donde se graduó con altos honores en 2016. Su formación académica fue complementada con valiosas experiencias prácticas en casas de moda renombradas como Alexander McQueen, Maison Margiela y Dior, donde trabajó bajo la dirección de figuras influyentes como Sarah Burton, Matthieu Blazy y Raf Simons. Después de graduarse, trabajó como diseñadora para Balenciaga mientras desarrollaba su propia línea.

El éxito temprano de Serre se consolidó en 2017, cuando ganó el prestigioso premio LVMH para jóvenes diseñadores de moda a la edad de 25 años. Este logro, junto con su experiencia en Balenciaga, le permitió lanzar su propia marca homónima. Actualmente, su marca factura 15 millones de euros anuales y emplea a 100 personas, reflejando su rápido crecimiento y la aceptación de su visión en el mercado global.

La marca Marine Serre es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, una combinación que ha definido su identidad desde sus inicios. Al menos el 50% de sus colecciones se compone de materiales reciclados, incluidos antiguos man-

teles de encaje y pañuelos de seda vintage. Esta práctica, denominada “Regeneration”, no solo refleja su compromiso con el medio ambiente, sino que también añade una dimensión única y personal a sus creaciones, haciendo de cada pieza algo singular.

El estampado de lunas crecientes, introducido por primera vez en su colección “Radical Call for Love” en 2016, se ha convertido en el emblema de su marca. Este diseño, que simboliza lo femenino, la universalidad y el cambio constante, ha sido adoptado y celebrado por celebridades y fashionistas de todo el mundo. Figuras como Dua Lipa, Beyoncé y Kylie Jenner han sido vistas luciendo sus prendas, contribuyendo significativamente a la popularidad y el reconoci-

miento global de su marca.

La estética de Marine Serre combina elementos de la alta costura francesa con referencias al sportswear y la tecnología. Sus diseños son conocidos por incorporar elementos de ciencia ficción, mezclando tradición e innovación de manera que desafía las convenciones tradicionales de la moda. Este enfoque híbrido no solo es visualmente impactante, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre el papel de la moda en la cultura contemporánea.

Una de las características más notables de sus colecciones es la incorporación de prendas tecnológicas y materiales reciclados. En 2019, se adelantó a la pandemia al introducir diseños con mascarillas anti-contaminación, mostrando una previsión impresionante y una capacidad para responder a las necesidades emergentes del mundo. Su última colección presenta viñetas filmadas de personas vistiendo sus prendas reutilizadas mientras realizan actividades cotidianas, subrayando la funcionalidad y la relevancia práctica de sus diseños.

La visión de Serre también se extiende a la producción y la cadena de suministro. La práctica de "Regeneration" implica no solo el uso de materiales reciclados, sino también un enfoque sostenible en todos los aspectos del proceso de diseño y producción. Esto incluye la selección cuidadosa de proveedores y la implementación de técnicas de producción que minimicen el impacto ambiental, estableciendo un nuevo estándar en la industria de la moda.

Los desfiles de Marine Serre son conocidos por su atmósfera evocadora y su capacidad para combinar arte y moda de manera innovadora. Cada presentación es una narrativa visual que explora temas contemporáneos y culturales, utilizando la moda como medio para contar historias profundas y significativas. Su capacidad para mezclar referencias culturales y técnicas de diseño avanzadas ha sido ampliamente aclamada por la crítica y ha capturado la imaginación del público global.

En 2024, Marine Serre será la Guest Designer en Pitti Immagine Uomo 106 en Florencia, un evento que marcará el debut oficial

de su colección masculina. Este reconocimiento es un testimonio más de su impacto y relevancia en la moda contemporánea. La anticipación en torno a este debut es alta, y se espera que su colección continúe desafiando las expectativas y celebrando la artesanía y la innovación.

En resumen, Marine Serre ha logrado un equilibrio entre la innovación, la sostenibilidad y la estética contemporánea, estableciéndose como una voz influyente en la industria de la moda. Su compromiso con la sostenibilidad, su enfoque en la regeneración de materiales y su capacidad para combinar tradición e innovación aseguran que su legado perdurará, inspirando a futuras generaciones de diseñadores a seguir su ejemplo.

Introducción técnicas TR

Durante las clases se ha visto una serie de tipos de patronaje

Traslado de pinzas: Pudimos comprobar que si cerrábamos las pinzas y abríamos otras pasando por los puntos de la pinza, el resultado cerrado quedaría con la misma volumetría inicial.

Patrón puzle: Durante este ejercicio apreciamos que podíamos prescindir de costuras laterales al mismo tiempo que modificamos las pinzas

Origami: Este tipo de patronaje implementa unos plisados en forma de acordeón que puede estar orientada hacia el interior o hacia el exterior dando así distintos resultados y posibilidades

Implementación arquitectónica: Es este último apartado vimos como añadir estructuras geométricas a nuestro patrón a traves de moldes

Texturas: Según la textura de los materiales que se usen, conseguiremos resultados distintos

Para el desarrollo de este proyecto se solicitaba que al menos uno de los looks tenga implementado este tipo de transformaciones. Donante la realización de bocetos, esto se tuvo en consideración.

El patrón puzle y la implementación arquitectónica son dos técnicas que prácticamente aparecen en todos los looks de la colección

Sketch book

Se ha realizado un análisis de los artistas mencionados previamente. Se trabajan las siluetas, formas y conceptos

Constelaciones

Remedios Varo

Remedios Varo vivió una vida nómada, marcada por el exilio y los viajes, que influyeron profundamente en su obra y en su búsqueda de un lugar al que llamar hogar. Trasladándose a Francia durante la Guerra Civil Española, Varo se encontró inmersa en un ambiente de intensa creatividad e intercambio de ideas en París. Allí, se relacionó con importantes figuras del surrealismo, como André Bretón, Max Ernst y Leonora Carrington, quienes dejaron una huella indeleble en su desarrollo artístico.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial la llevó a exiliarse en México en 1941, donde comenzó una nueva etapa en su vida y en su carrera artística. Inicialmente, Varo se dedicó a realizar obras publicitarias y encargos para subsistir, pero pronto se integró significativamente al movimiento surrealista en el país. México se convirtió en el hogar donde encontraría la estabilidad necesaria para explorar plenamente su creatividad y desarrollar su estilo único.

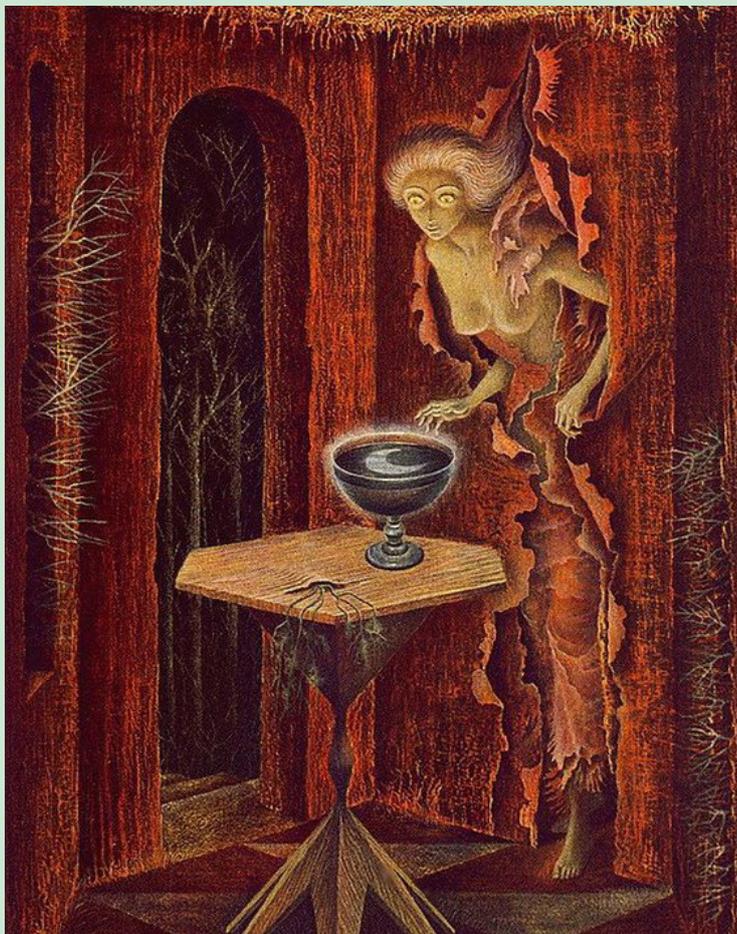
Remedios Varo

La influencia de México en la obra de Varo es evidente en la riqueza de sus paisajes y en la presencia de elementos culturales y simbólicos del país en sus pinturas. Además, su interés por la alquimia y la exploración del más allá se vio enriquecido por la rica tradición espiritual y mística de México, que influyó en su concepción del arte como una búsqueda de lo trascendental.

En su obra, Varo exploró temas relacionados con la condición humana y la búsqueda del hogar y la seguridad. Sus representaciones del ámbito doméstico reflejan esta búsqueda constante de un lugar seguro donde todo pueda florecer, un tema que resuena profundamente en su propia experiencia de exilio y desplazamiento. Sus pinturas detalladas y misteriosas invitan a una inmersión en universos simbólicos poblados por seres extraños y paisajes fantásticos, donde lo real se entrelaza con lo imaginario de manera magistral.

Además de su contribución artística, Varo demostró destreza en la cocina durante su estancia en México, organizando eventos donde no solo destacaba como anfitriona, sino que también sorprendía con platos exquisitos. Esta versatilidad creativa refleja su capacidad para fusionar lo surreal con lo cotidiano, tanto en su arte como en su vida diaria.

El legado de Remedios Varo perdura en la admiración de sus obras y en su contribución al surrealismo. Su capacidad para fusionar lo real y lo surreal, tanto en su arte como en aspectos cotidianos, la sitúa como un referente en la rica historia del surrealismo y como una figura destacada en la exploración de los límites de la imaginación y la creatividad humana. Su vida y obra continúan inspirando a generaciones de artistas y espectadores, recordándonos la importancia de la búsqueda del hogar y la conexión espiritual en un mundo marcado por la movilidad y la incertidumbre.

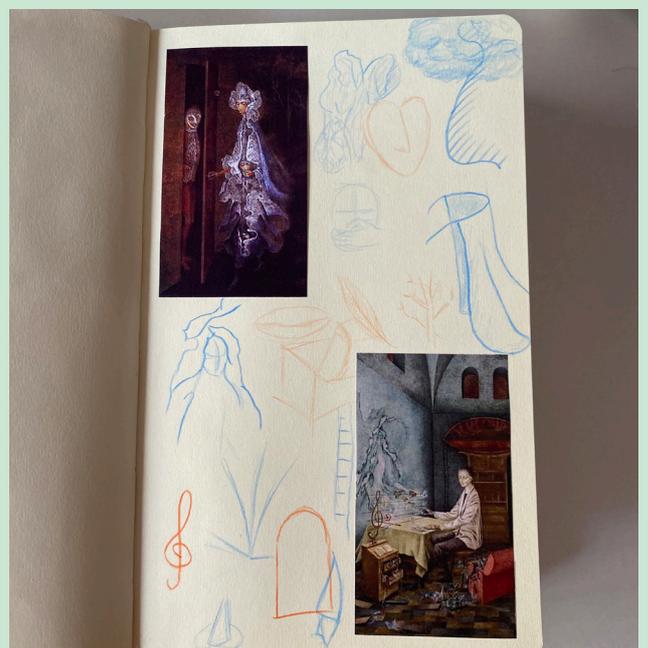
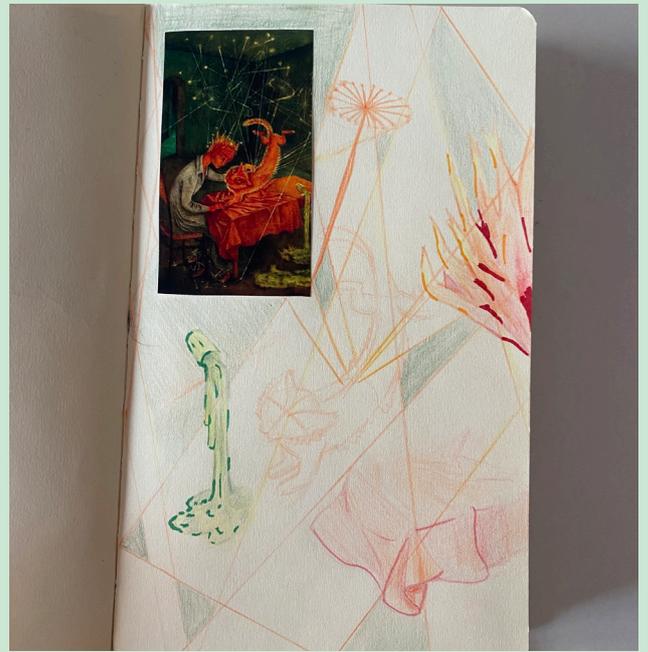
Nacer de nuevo

La llamada

Sketch book

Este proyecto va más allá de la mera apreciación de las formas y siluetas presentes en las obras de Remedios Varo, aunque indudablemente estas han sido pilares fundamentales para entender su lenguaje artístico. Se sumerge en el viaje vital de Varo, explorando las diversas etapas de su vida marcadas por la adaptación a distintos ecosistemas y la constante búsqueda de un lugar que pudiera llamar hogar. Las formas y siluetas en sus creaciones no son simplemente elementos estéticos, sino vehículos narrativos que expresan la historia de sus viajes y transformaciones, ofreciendo una visión íntima y singular sobre cómo enfrentar los cambios y desafíos de la vida.

Ideación

El camino de Varo

Con esta colección, deseamos sumergirnos en los paisajes mentales de Varo, capturando la esencia de sus conceptos y experiencias desde una perspectiva surrealista. No buscamos emular su estilo, sino interpretar sus mundos a través de una mirada personal. Pretendemos fusionar su fascinación por la alquimia, los sueños y la exploración de lo desconocido, permitiendo que cada prenda se convierta en un medio para trascender la realidad y adentrarnos en una dimensión donde la imaginación se despliega sin límites.

Inspirándonos en su habilidad para transformar lo ordinario en lo extraordinario, su inclinación por lo enigmático y su visión única de la realidad, pretendemos que cada prenda sea una puerta a un universo que refleje la amalgama de sus experiencias. Buscamos que quien las use se sumerja en un viaje sensorial, donde la belleza se entremezcle con lo desconcertante, y lo tangible se fusiona con lo ilusorio. En resumen, esta colección es una invitación a explorar el fascinante mundo interior de Remedios

Varo a través de una interpretación emocional y estética desde mi perspectiva creativa.

Esta colección se basará en siluetas primavera verano ya que mayoritariamente las veces que representa el exterior está inspirado en el clima de México, mayoritariamente en algodón/ loneta, se busca el vuelo y la ligereza en ciertos puntos pero las prendas estructurales tienen que ser resistentes ya que se trata de aguantar todo el camino.

Para la colorimetría de la colección se han elegido tonos presentes en las obras de Remedios los 4 tonos principales son el verde lima, rojo suave, azul aqua y naranja atardecer. Tenemos también variantes más oscuras en el verde y el rojo que complementan ciertos looks. Para el planteamiento de los bocetos se usan exclusivamente estos colores para trabajar de primeras con cierta coherencia

Target

Personas jóvenes y adultos de entre 25 y 60 años, interesados en la moda de autor y el coleccionismo de arte.

Son prendas aptas para complementar otros proyectos creativos o meramente de exposición. Estos consumidores están dispuestos a pagar un precio más elevado por productos que sean fabricados de manera responsable, utilizando materiales sostenibles y con una producción limitada para reducir el impacto ambiental.

Es relevante mencionar que, aunque el mercado objetivo principal se encuentra dentro del segmento de edad de 18 a 35 años, la marca "Caldés i Riba" ofrece artículos para todos los públicos, lo que permite atraer a personas de diferentes edades que compartan los valores y la apreciación por la moda de alta calidad y la expresión artística.

(Posteriormente cuando la marca esté asentada, haremos un análisis de los compradores y las ventas para saber donde promocionar y cómo derivar nuestro producto a más compradores potenciales.)

Estación a la que se dirige

Una intención que se tiene en las colecciones de Caldés i Riba es que sean anuales, con todo tipo de prendas válidas para todo el año con estos climas cambiantes que poco a poco van a ser más drásticos. Aunque principalmente las prendas de esta colección en concreto son más pensadas para la transición al verano.

Con la producción de una única colección anual, conseguimos no saturar la producción y poder dedicar más tiempo a los proyectos y a proyectos externos relacionados.

Colores de la colección

Partiendo de tonos presentes en las obras de Varo, se ha creado una paleta con 4 tonos principales y dos de apoyo:

Verde lima, pantone 7737, es un color estructural que nos sirve en elementos vegetales y denota tranquilidad.

Rojo suave, pantone 1788, aporta contraste.

Azul aqua, pantone 660, este está presente en la elección del camino, es el inicio y el destino.

Naranja atardecer, pantone 1585, simbolizando la decisión de un camino.

Variante oscura verde, pantone 350 y variante oscura rojo, pantone 704 utilizados para complementar ciertos looks.

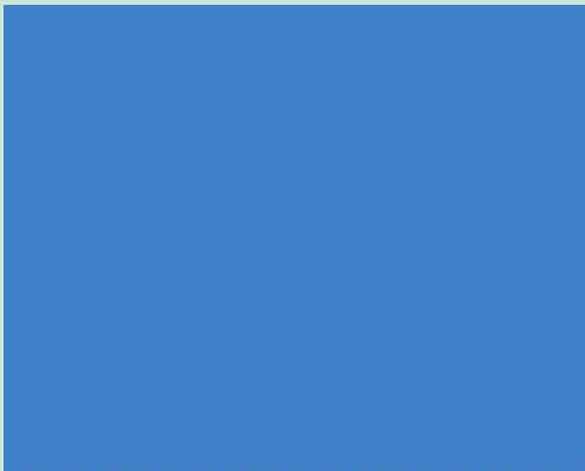
PANTONE®

7737 C

PANTONE®

1788 C

PANTONE®

660 C

PANTONE®

1585 C

PANTONE®

704 C

PANTONE®

350 C

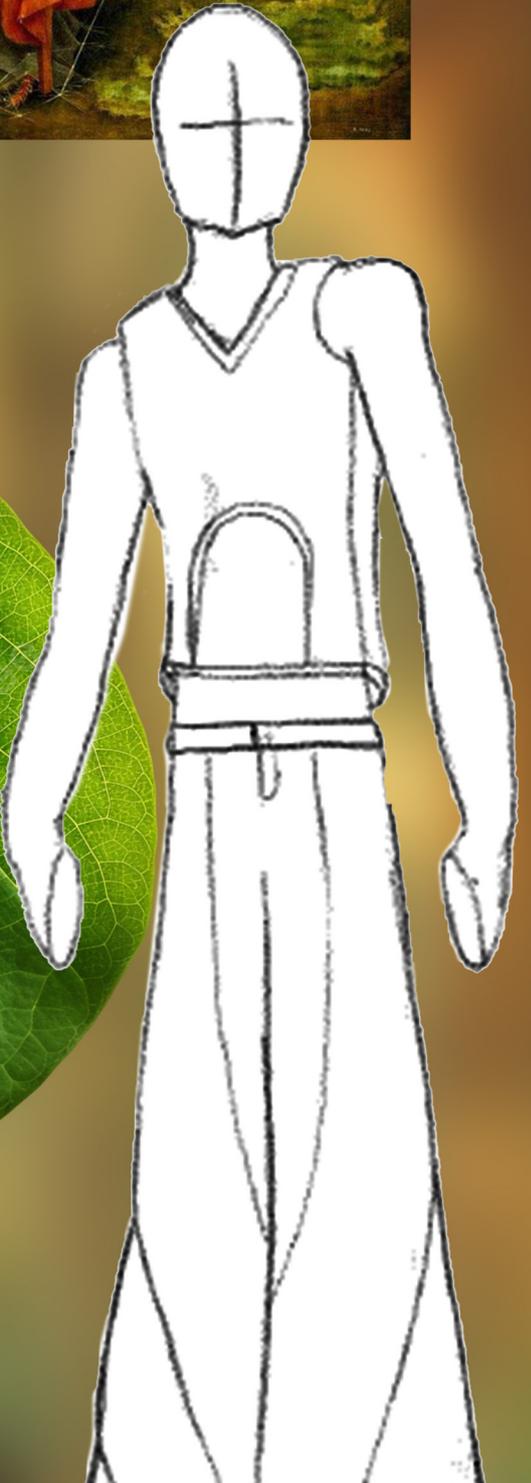
Moodboard Figurines y Fichas tecnicas

Para la representación del moodboard se tiene como elementos principales a las obras más características de nuestra historia, estas contemplan el exterior con la puerta, el elemento doméstico, la libertad dentro de él y como el uno se convierte en parte de la travesía.

Uno de los principales referentes del surrealismo en la moda es "Loewe", también tenemos como referencia en las estructuras de Craig Green y la sastrería de Pan Heyun.

Como elemento referencial para los looks queremos usar la hoja. En dos diseños se trabajará el exterior y la evolución de nuestra percepción ante este, estos simbolizan la transición del camino, por eso lo vemos un elemento tan representativo.

1. Puerta
Todo camino pasa
por una puerta

2. Domestico
El hogar, el espacio seguro

3. Sintonia
Contacto primerizo
con el exterior

4. Frondoso
Aceptación del entorno
y crecimiento de maner libre

5. Embarque
Toma de decisiones,
direccion del camino

6. Travesia
Mantener el rumbo

Look 1 “Puerta”

Todo destino empieza por una puerta y esta nos lleva una gran cantidad de caminos.

(Simbolizamos de forma directa una puerta estilo Remedios Varo en el centro abdominal y todos los caminos que nacen de ella en los tirabuzones del pantalón)
Esta puerta nos puede llevar al look 2 o al look 3,

Look 2 “Doméstico”

Se encuentra en el interior, lo conocido, estar en casa, descansar y reflexionar.

(Este vestido se envuelve a ti acogiéndose, añadiendo el ligero vuelo de un mantel o una cortina)

Look 3 **“Sintonía”**

Toma de contacto con el exterior y analisis del ecosistema

(una hoja goteando y agua como elementos simbólicos principales)

Look 4 "Fronoso"

Aceptar el ecosistema y sencillamente convivimos con él, observamos como las hojas crecen y cada vez tenemos un paisaje más "Fronoso"

(Formas orgánicas, las hojas marcan la estructura roja que sostiene el vestido)

Look 5 “Embarque”

Toma de decisiones vitales y dirección del camino que se quiere tomar

(te envuelves con el camino y coges viento partiendo hacia delante)

• **Look 6** “*Travesía*”

Mantener el rumbo

(Durante el camino uno crece y puede llevar mas ritmo sin desviarse)

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Torso Puerta	Patron: 001
			Talla: 42 (anatomía masculina)	
Coleccion: El camino de Varo		Nº Look: 01		Fecha: 07/12/23

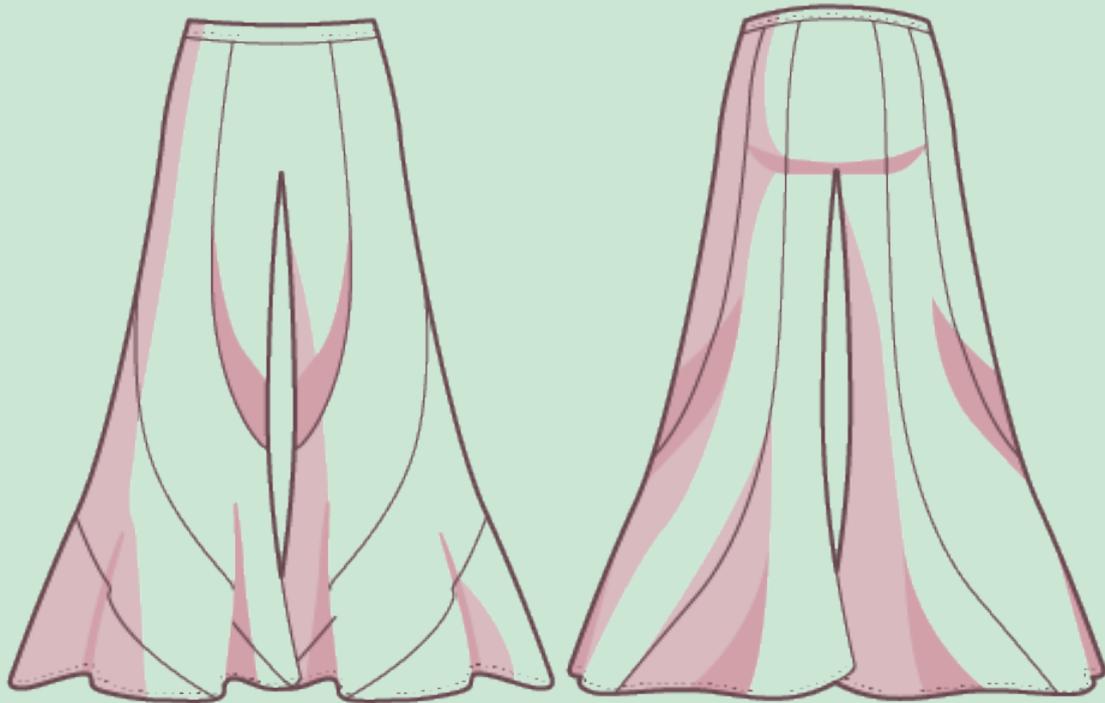
Descripción:

Chaleco simétrico con forma de Puerta con relieve hacia dentro. Escote en V, sin pinza de espalda.

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Pantalon Puerta	Patron: 002
				Talla: 42 (anatomia masculina)
Coleccion: El camino de Varo		Nº Look: 01		Fecha: 07/12/23

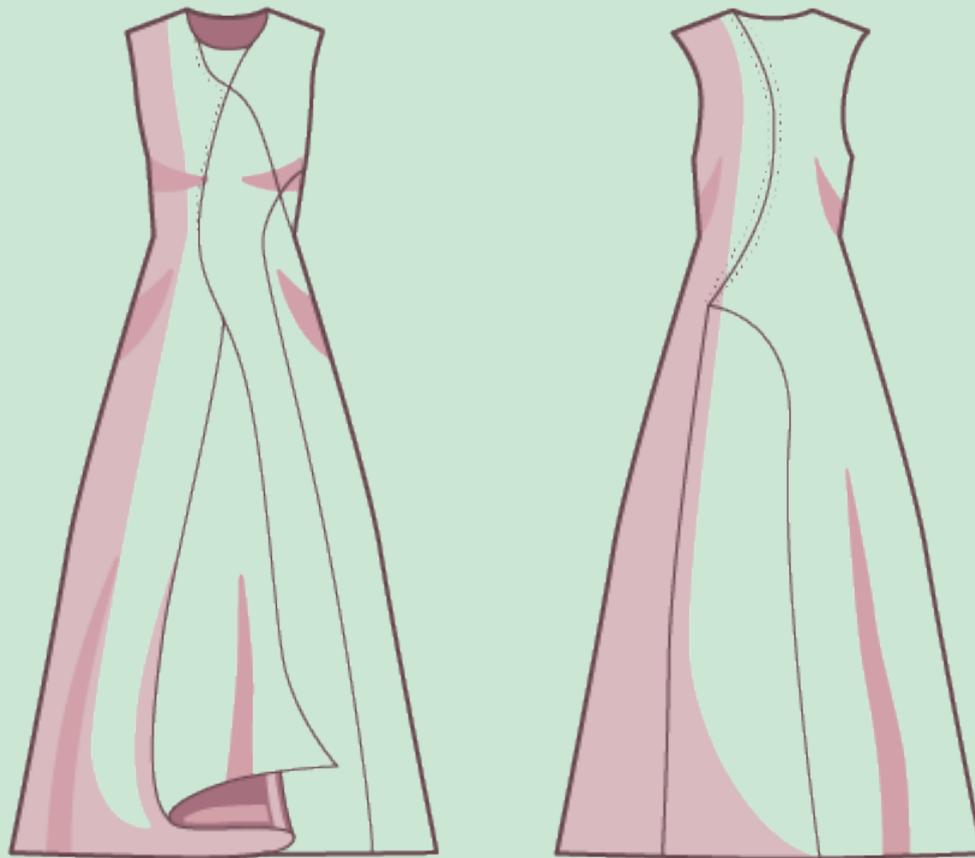
Descripción:

Pantalón simétrico acampanado con piezas en espiral.

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Vestido Domestico	Patron: 003
Coleccion: El camino de Varo			Nº Look: 02	Talla: 42 (anatomia masculina)
				Fecha: 07/12/23

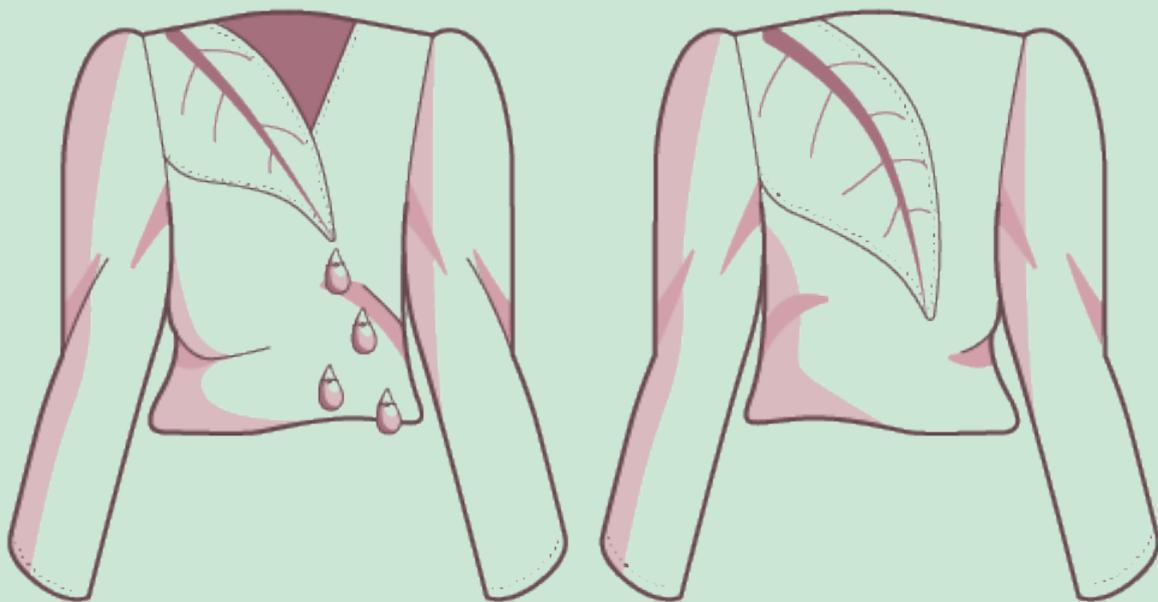
Descripción:

Vestido acampanado ceñido al torso. Escote redondo con cremallera invisible en la espalda. Superposición de telas en el lado derecho.

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Torso Sintonia	Patron: 004
			Talla: 42 (anatomía masculina)	
Colección: El camino de Varo		Nº Look: 03		Fecha: 07/12/23

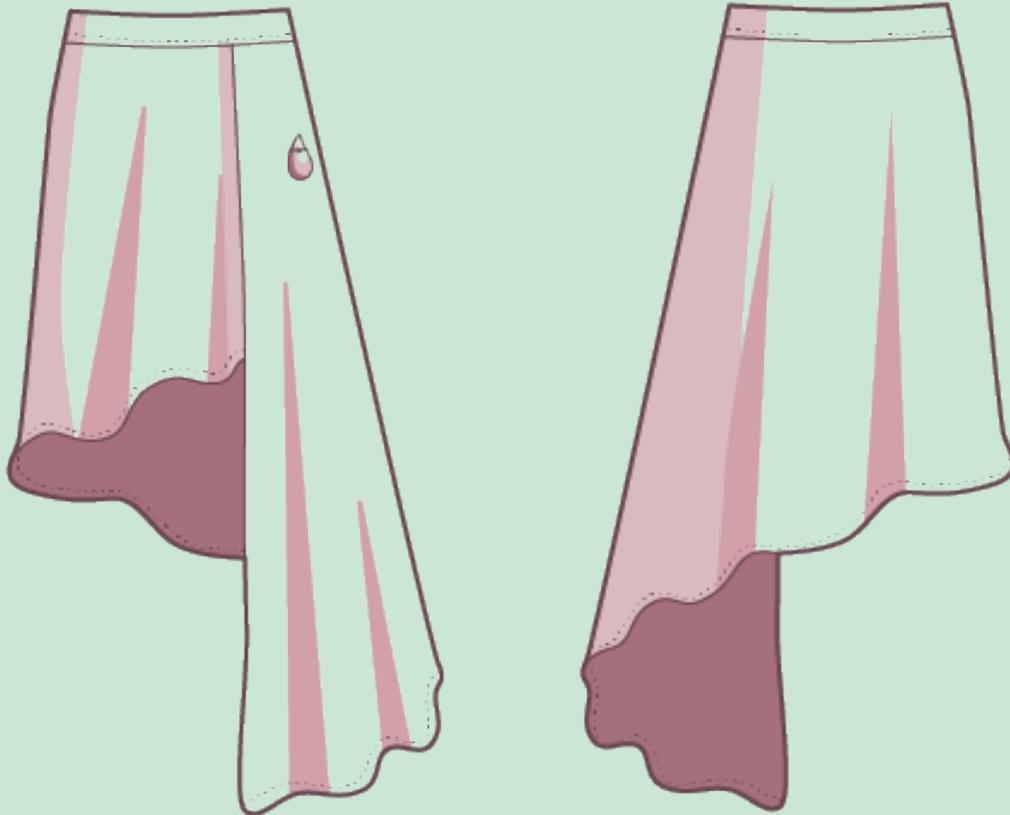
Descripción:

Jersey asimétrico con representación vegetal. Escote asimétrico, con pedrería que simula agua

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Torso Sintonia	Patron: 005
			Talla: 42 (anatomía masculina)	
Colección: El camino de Varo		Nº Look: 03		Fecha: 07/12/23

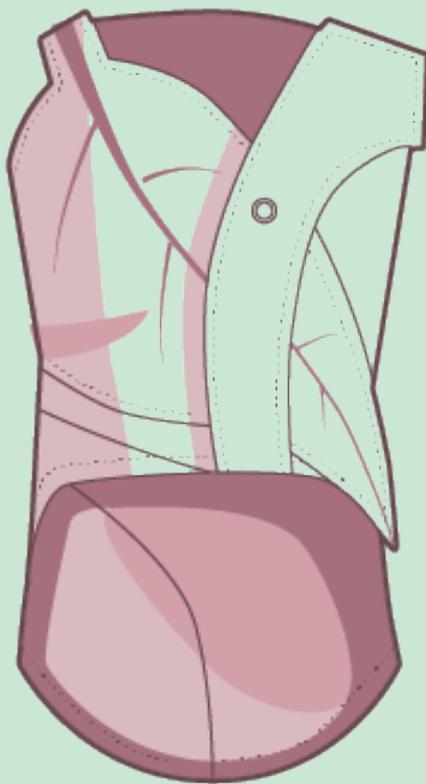
Descripción:

Falda asimétrica envuelta, escalón de largura en la parte delantera. Detalle de gota de agua en pedrería

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Torso Frondoso	Patron: 006
				Talla: 42 (anatomía masculina)
Coleccion: El camino de Varo		Nº Look: 04		Fecha: 07/12/23

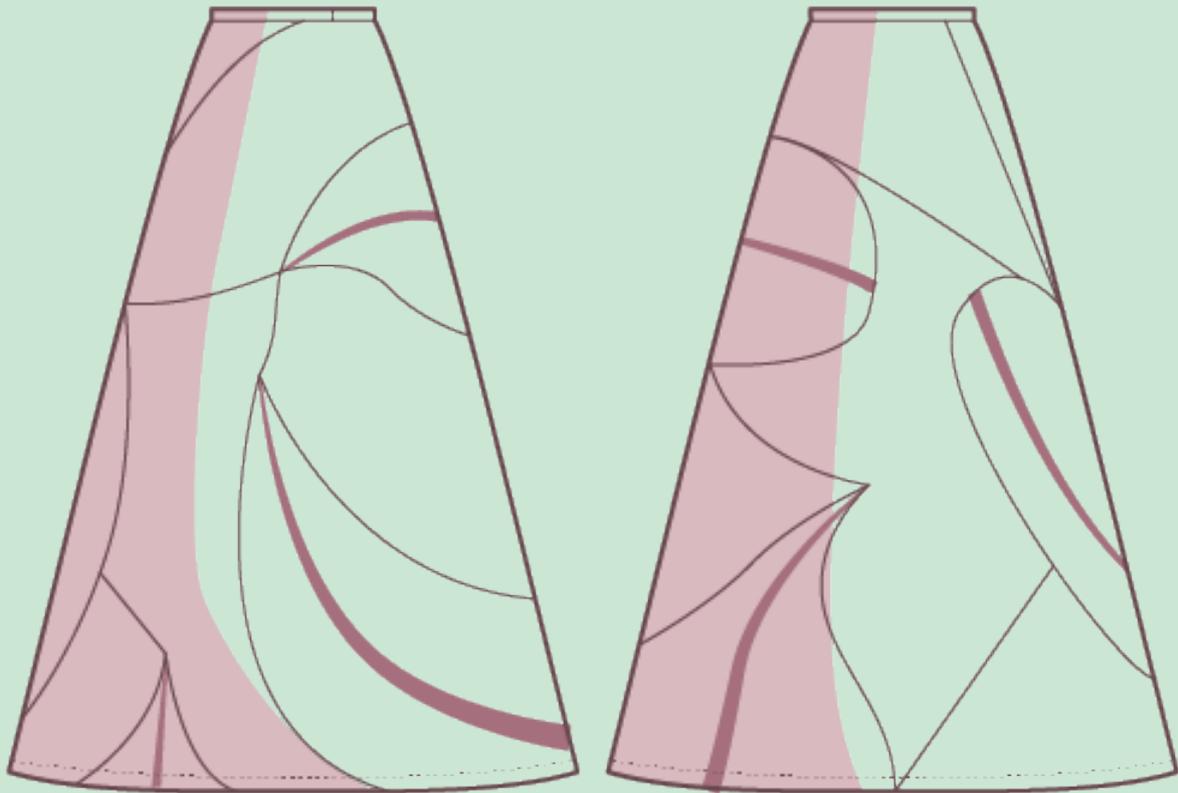
Descripción:

Chaleco asimétrico con formas orgánicas ceñido al cuerpo. Escote asimétrico, prenda de tirantes con diferente anchura entre ellos. Apertura por la parte delantera.

Muestra de materiales/ cromatismo

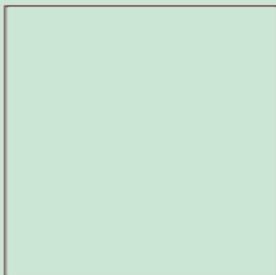
Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Falda Frondoso	Patron: 007
			Talla: 42 (anatomía masculina)	
Colección: El camino de Varo		Nº Look: 04		Fecha: 07/12/23

Descripción:

Falda acampanada, asimétrica con formas orgánicas. Cremallera en diagonal parte delantera. Todas las hojas van pintadas a mano

Muestra de materiales/ cromatismo

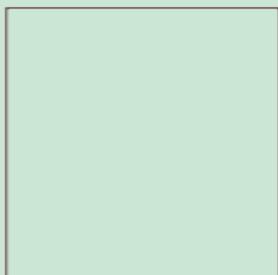
Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Torso Embarque	Patron: 008
Coleccion: El camino de Varo			Nº Look: 05	Talla: 42 (anatomía masculina)
				Fecha: 07/12/23

Descripción:

Camisa crop asimétrica con elemento voluminoso en el delantero. Escote redondo, botón para el cierre de la parte superior y cremallera abierta en la inferior

Muestra de materiales/ cromatismo

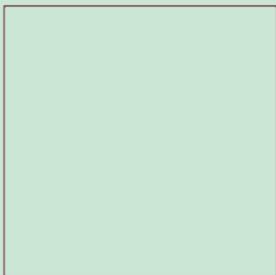
Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Falda Embarque	Patron: 009
				Talla: 42 (anatomia masculina)
Coleccion: El camino de Varo		Nº Look: 04		Fecha: 07/12/23

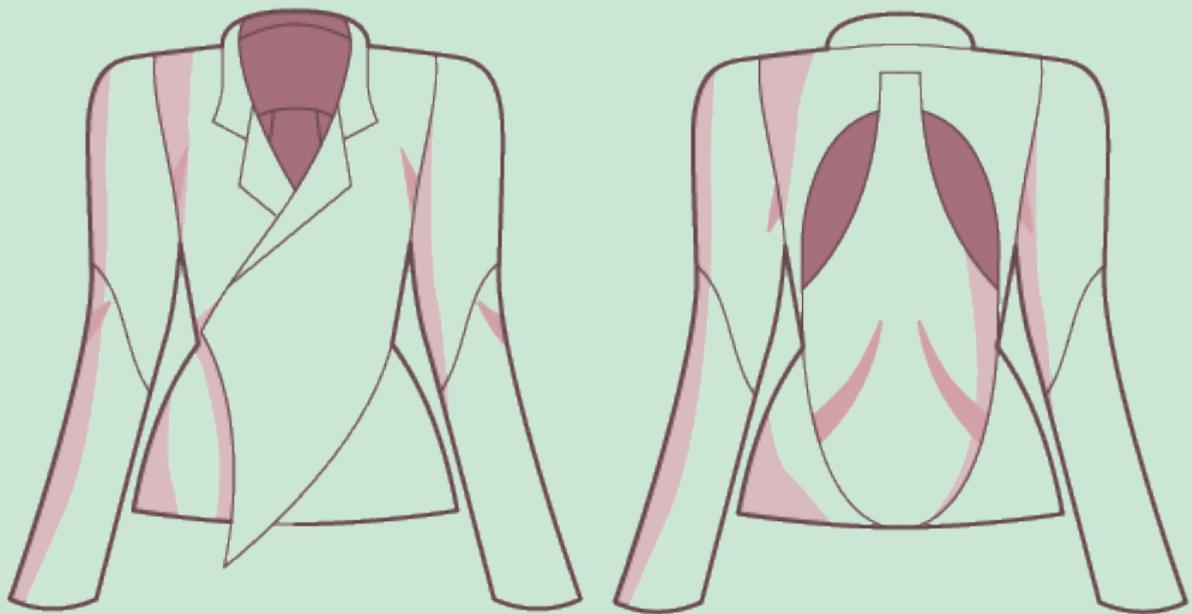
Descripción:

Falda abultada con canacán con superposición de telas en espiral. Ballenas dentro de esta pieza para aportar estructura. Cremallera invisible en el lateral y goma dentro la cinturilla para ceñir.

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Torso Travesia	Patron: 010
				Talla: 42 (anatomia masculina)
Coleccion: El camino de Varo		Nº Look: 06		Fecha: 07/12/23

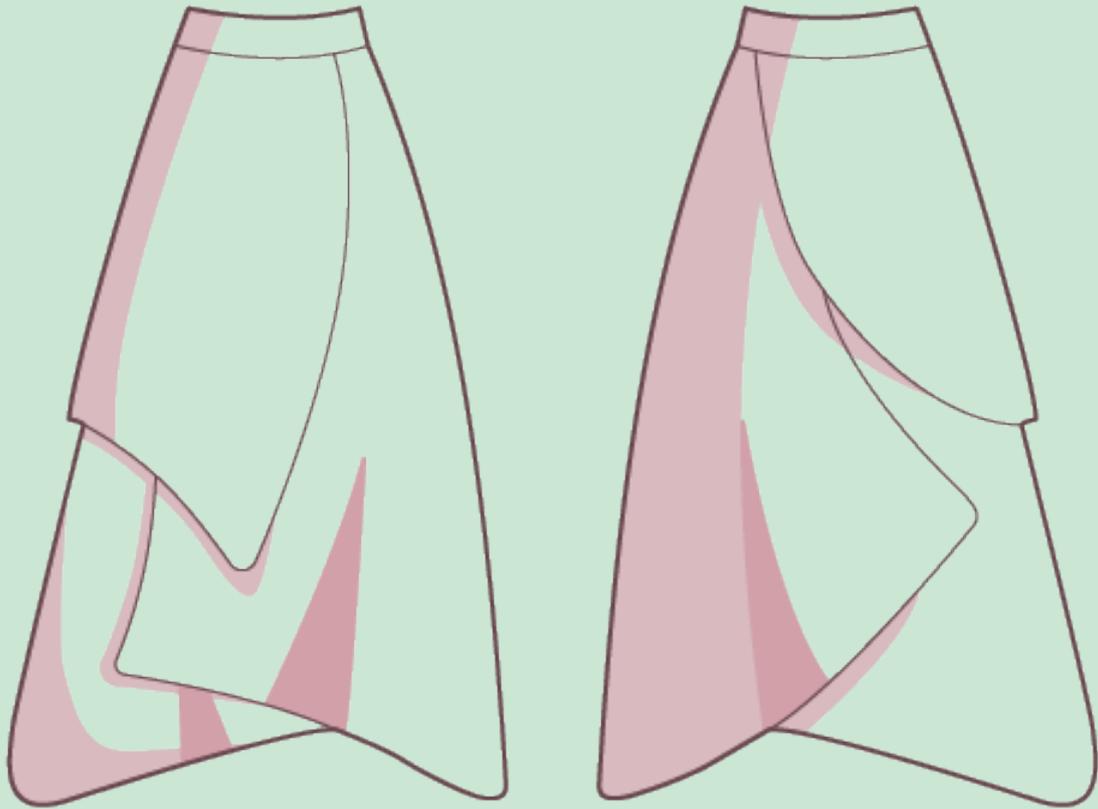
Descripción:

Americana asimétrica por delante, simétrica a la espalda. Formas orgánicas ceñido al cuerpo. Escote con solapa. Apertura por la parte delantera y apertura decorativa en la espalda

Muestra de materiales/ cromatismo

Alumno: Àngel Caldés i Riba	Marca: Caldés i Riba	Temporada: Anual 2025	Modelo: Falda Travesia	Patron: 011
			Talla: 42 (anatomia masculina)	
Coleccion: El camino de Varo		Nº Look: 06		Fecha: 07/12/23

Descripcion:

Falda asimétrica con formas orgánicas superpuestas.

Muestra de materiales/ cromatismo

• Fotos prendas base

Para la ejecución de este conjunto 4 en upcycling se ha empleado un total de 10 prendas distintas para abarcar toda la tela necesaria. Algunas de estas han necesitado ser entreteladas para obtener rigidez.

- 2 Sudaderas
- 5 Pantalones
- 1 Vestido
- 1 Camiseta
- 1 Chaquetas

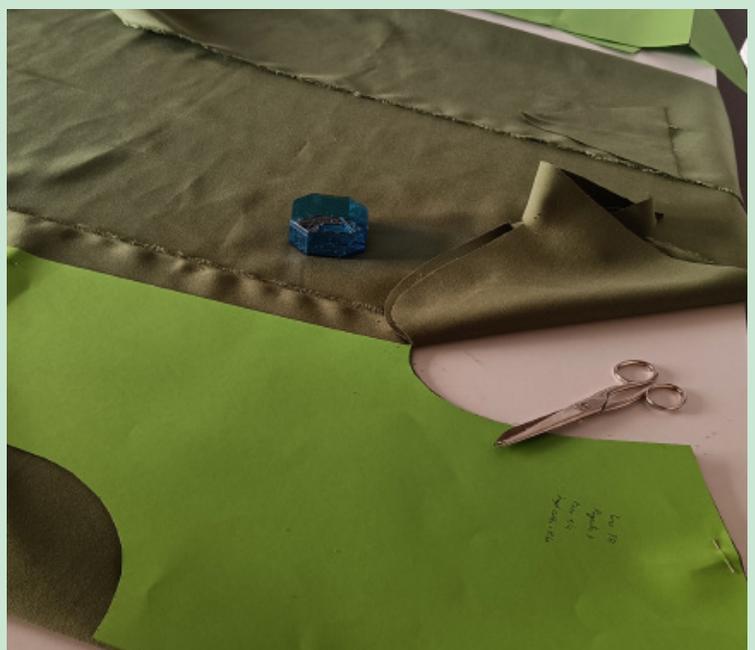
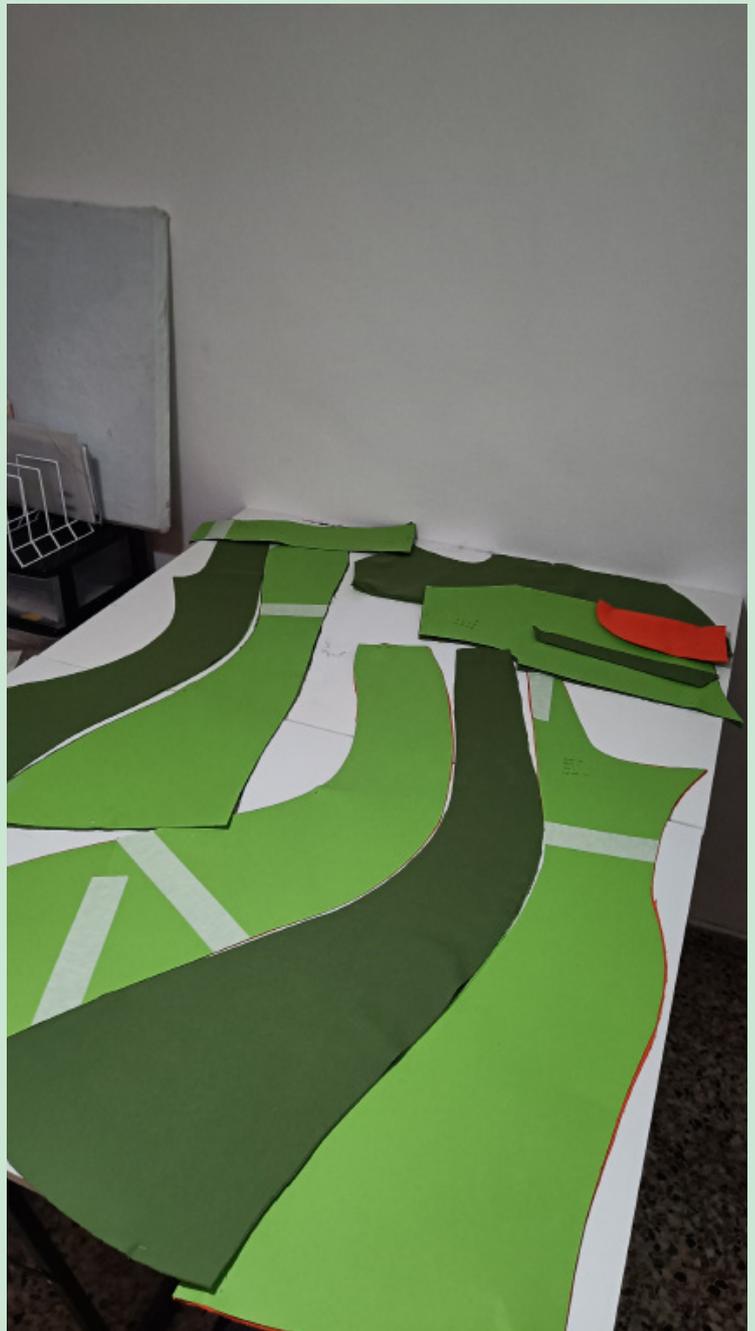

Ejecución

Para la ejecución de este patrón hemos realizado 2 de las técnicas vistas y estudiadas en clase.

Para el pantalón se ha utilizado un patrón puzle que hace un efecto tirabuzón simétrico. Para realizar este patrón se parte de un base donde modificamos la anchura para que cumpla las dimensiones del diseño. Se plantean los tirabuzones en el delantero y a posteriori encajamos y unimos con el trasero para obtener esa continuidad.

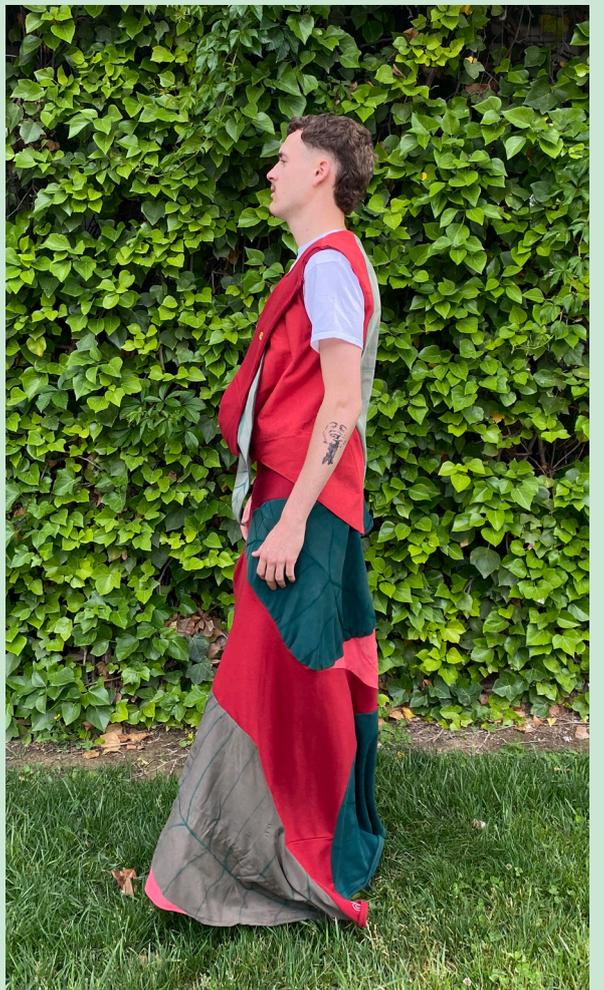
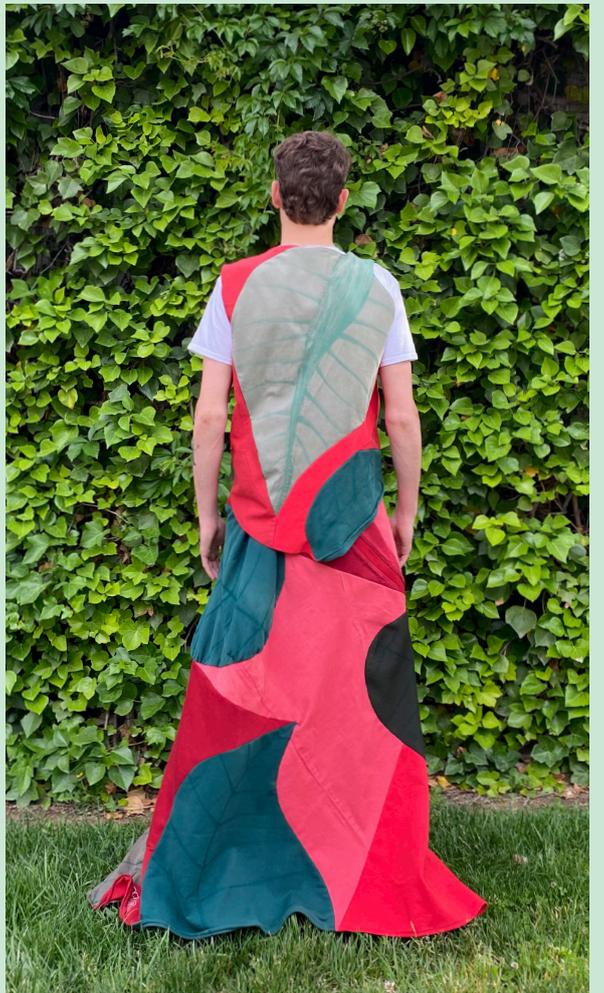
Para el torso se realiza una implementación arquitectónica en la zona delantera donde tenemos un arco hundido que sube hasta la zona de inicio del esternón. Para añadir el relieve usamos una banda de ancho uniforme, pero con diferente longitud lateral para que cuadre en el largo del arco interno y externo

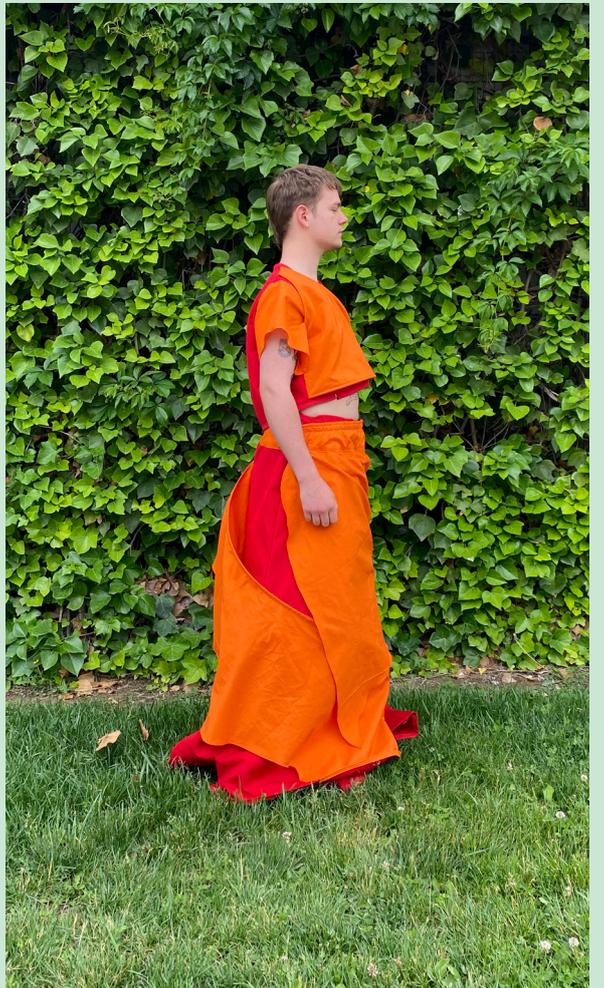

Tras realizar el patron, todas las hojas han sido pintadas a mano previamente a ser confeccionadas para tener más maniobrabilidad. Posterior a la confección se ha debido corregir las pinzas delanteras para eliminar volúmenes indeseados.

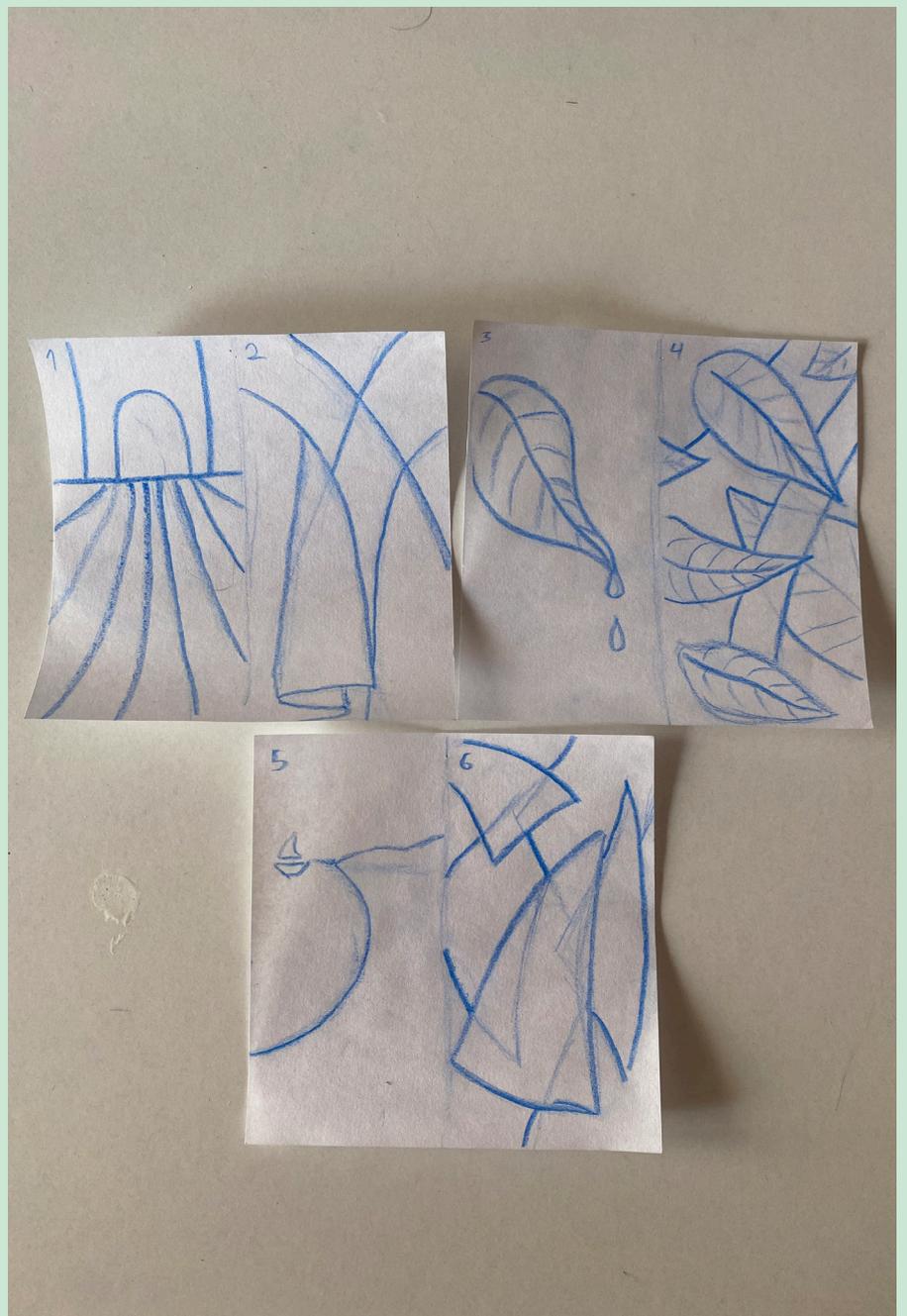

• **Tapices(extra)**

Para la finalizacion del proyecto se queria realizar una serie de 6 tapices a tamaño 120x80cm

Ya que no me he estructurado bien el tiempo para hacer unas muestras a escala, adjunto una imagen de los bocetos.

Este articulo seria e que se encontraria a la venta en la coleccion. Los looks se venderian bajo subasta y se realizaria una unica unidad a mediada del compardor

Conclusión

A título personal estoy satisfecho con el proyecto a pesar de haber podido ser mas detallista en ciertos puntos.

Por mi parte no daría por terminado el proyecto en si pero me encuentro en un punto donde esta todo presentable.

Me habría gustado realizar un fashion film donde la historia de la colección se entienda de forma visual. Tampoco he podido finalizar los looks 2,3 y 6 en Clo 3D. Ni ningun prototipo de tapiz.

Apesar de ello, estoy contento de haber podido plasmar de forma fisica las ideas trabajadas. Creo que representan de forma correcta la intencion de la colección.

El resultado me motiva a realizar mas proyectos y seguir mejorando dia a dia. He apredido del camino de Varo

Àngel Caldés i Riba

CiR