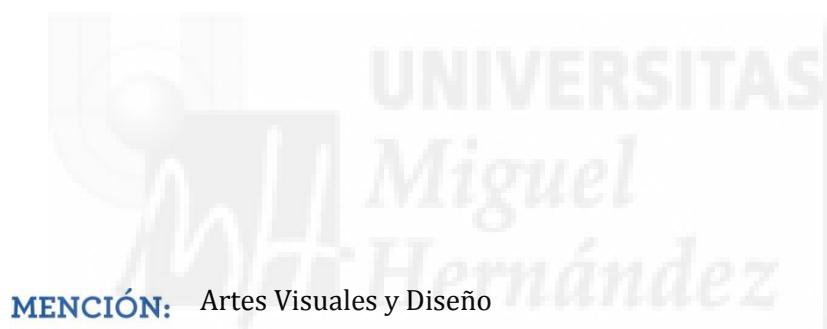

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

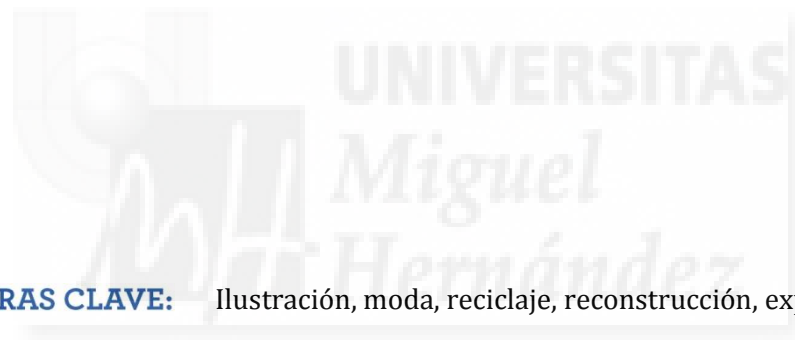
MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: PAPEL SOBRE PAPEL

Ilustración de moda sostenible

ESTUDIANTE: Sandra Vila Bodoque

DIRECTOR/A: Silvia Mercé Cervelló

PALABRAS CLAVE: Ilustración, moda, reciclaje, reconstrucción, experimentación

RESUMEN: El eje fundamental de mi proyecto es la investigación en el campo de la ilustración de moda.

Los dibujos se han reproducido con diferentes técnicas gráficas, grabado (punta seca entintada en hueco), serigrafía y collage con materiales recolectados (papeles y telas) y reutilizados para el acabado final del dibujo.

Es un trabajo experimental guiado por la intuición, ya que cada obra es diferente y exclusiva. Son ediciones únicas 1/1.

Es una nueva propuesta de ilustración, con el uso de materiales reciclados, la cual se proyecta hacia una realidad sostenible.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 5

2. Referentes

6 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 13

5. Resultados

14 - 26

6. Bibliografía

27 - 27

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La investigación en el campo de la ilustración de moda es el eje fundamental que vertebra mi proyecto de TFG. Es un trabajo experimental en el que se pretende poner en relevancia la reconstrucción, la sostenibilidad y la importancia de la impermanencia de una prenda de ropa.

El proyecto está compuesto por ilustraciones de moda, realizadas mediante la hibridación de distintas técnicas gráficas como la punta seca, serigrafía y collage con diferentes materiales, como telas o papeles de diferentes grosores y texturas.

Son ilustraciones creadas con materiales reciclados, para ello se hizo una búsqueda y finalmente una recolección de papeles de regalo, material sobrante de otros años o material encontrado en la basura. Las obras están realizadas de manera impulsiva e intuitiva ya que cada una de ellas está hecha de una forma diferente, y no siguen ningún patrón fijo.

Se quiere mostrar: simpleza, asimetría y frescura en los dibujos. Para dar esa sensación en casi todos los dibujos hay papeles sobrepuestos uno encima del otro y colocados de diferentes maneras para crear texturas y contrastes sobre el papel.

La realización de estas prendas, se llevaría a cabo en la realidad, con desechos de ropa que no se quiera, y se les daría un nuevo uso para reconstruir una nueva prenda.

Encontrar una nueva belleza en ese tejido, así pues convirtiéndose en una nueva confección sostenible.

El propósito de este proyecto es aportar nuevos puntos de vista en el campo de la ilustración, no solo que la prenda sea sostenible sino que la ilustración también lo sea, ya que la sostenibilidad es la preocupación del nuevo siglo XXI.

OBJETIVOS

1. Crear ilustraciones de moda mediante la técnica de grabado (punta seca) y serigrafía.
2. Proponer una nueva idea de ilustración sostenible utilizando el collage.
3. Utilizar material reciclado, ya sea papel tela u otros materiales para el acabado de la ilustración.
4. Crear una propuesta de ilustración estéticamente vistosa y diferente para darle personalidad.

5. Usar un trazado limpio e inacabado como método de dibujo en todas las ilustraciones para que en su conjunto sean coherentes técnicamente.
6. Formar prendas a partir de un rayado marcado y no cerrar la figura para dar más dinamismo al dibujo.

2. REFERENTES

Referentes temáticos:

Principalmente mis referentes temáticos son de personas o empresas que trabajan con la sostenibilidad o reconstrucción de materiales para dar un nuevo uso a la prenda, cogí muchas ideas del libro Moda sostenible de Alison Gwilt, con muchas propuestas interesantes para producir ropa con menor coste.

“ El reciclaje de productos textiles para crear prendas revalorizadas nos hace sostenibles. Creamos un estilo que supera temporadas sin olvidar el carácter original de la prenda” **Annika Sanders y Kerry Seager.**

“Me parece fundamental formarse y ofrecer al consumidor un producto de calidad que siga siendo deseable y, al mismo tiempo, ser más responsable en la forma de pensar y en cómo obtenemos los materiales” **Stella McCartney.**

“Puedo decir con total sinceridad que no comencé como una marca ecológica, sino que me fui convirtiendo al ver cuánto desechábamos y consumíamos” **Orsola de Castro.**

“Queremos construir una cultura de respeto en torno al consumo. Y también estamos diseñando sistemas de moda modelo para futuras vidas de prendas. Tomamos cualquier existencia al final de la temporada y se trabaja en nuevas prendas para ser colocadas de nuevo en el almacén para una nueva temporada ” **Susan Dimasi y Chantal Kirby**

Everlasting Sprout

La marca Japonesa ofrece *hits construcciones* y materiales para que los consumidores produzcan sus propias prendas.

Fig.1:Everlasting Sprout RTW Fall 2012 .

Antiform

La marca de moda Británica produce prendas con materiales reciclados y obtiene sus materiales y la mano de obra necesaria en un radio de menos 30 km desde su estudio en Leeds.

Fig.2:Moda Antiforme AIMS "para empujar los límites del diseño ético, sostenible mediante el uso de materiales reciclados y mezclar la moda hacia adelante con formas patrimonio artesanal." Los materiales y mano de obra que intervienen en la producción es local. (2013)

Referentes visuales:

Me gusta mucho la moda y siempre intento estar al día en este sector. Como referentes visuales me parece interesante el libro *The end* de la ilustradora Paula Bonet, con su gráfica tan personal llena de color y expresividad. También he utilizado como referente el libro *Jóvenes diseñadores* de Marta R. Hidalgo con 46 diseñadores cuyo trabajo desafía las normas establecidas y define nuevas maneras de ver la moda.

Por otra parte suelo leer revistas de moda como glamour, Vogue, Elle, Icon, Hunter en las que también me he inspirado a la hora de hacer algún diseño. También revistas online como código o Tenmagblog.

Otro referente visual fue la Xilografía Japonesa, aunque esta técnica de grabado sea sobre una matriz de madera, me inspiré básicamente en la estética de la imagen. El hacer ilustraciones con grabado incorporando estampados en las prendas.

Fig. 3: Valdo Dasilva. TENDENCIAS, Algunas marcas optan por dibujos geométricos y otros por ilustraciones estampadas con mucho color. Hunter, número 06, Febrero 2015.

Fig. 4: Lucia Blanco .JOVENES DISEÑADORES. Bocetos inspirados en el movimiento cubista para la colección otoño-invierno (2006- 2007)

Fig.5: Giambattista Valli .Fashion illustration of a model in a striped dress.(2014). Pinterest.

Fig. 6: Kikugawa Eizan. Xilografía Japonesa.(1787-1867)

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La contaminación es un tema que me preocupa por eso mi propuesta fundamentalmente es crear unas ilustraciones con materiales reciclados.

Las prendas se desechan por muchos motivos: por estar gastadas o pasadas de moda, porque ya no sirven o porque ya no gustan. Aunque cada vez se recogen más productos textiles para reciclar, todavía se tira mucha ropa a la basura. Por eso la propuesta de reutilización, y reciclaje crean una nueva gama de posibilidades creativas para minimizar el residuo.

Una vez sabiendo el tema que quería tratar que era la moda sostenible empecé a investigar y buscar información que me resultara de interés, por ejemplo, puede ser útil experimentar con una única estrategia, así empiezas a conocer el potencial creativo y las oportunidades que ofrece la sostenibilidad.

Las estrategias de diseño sostenible pueden modificar tu percepción del diseño y la fabricación de las prendas.

Ya que yo no tenía los medios suficientes para confeccionar dichas prendas, se me ocurrió la idea de diseñar ilustraciones realizadas con materiales reciclados. Para ello utilicé todo tipo de papeles y telas, que son los materiales más cotidianos que uno puede tener en casa. Utilicé papel de regalo, papel de revistas que cogí de la basura, tarlatana, y recortes de telas que pedí en una tienda, todo ello materiales ya sin ningún uso.

Para no caer en la rutina de las ilustraciones que se ven normalmente, quise experimentar un poco más; aparte de usar la técnica de collage con los papeles, diseñé y reproduje los dibujos con la técnica de Punta seca entintadas en hueco directo (grabado). Algunos fondos los hice con serigrafía con motivos orgánicos, para comprobar el resultado de un dibujo con un rayado marcado y un fondo orgánico.

Ya que es un trabajo hecho totalmente desde la intuición cada ilustración es de una manera, también el uso de diferentes papeles (pues eran materiales que me habían dado o de la basura) hace que cada dibujo sea un original y de edición única 1/1.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción que seguí fue el siguiente:

1. Estudio y diseño de los bocetos
2. Elaboración de las matrices con la técnica de punta seca
3. Búsqueda y recolección de materiales
4. Experimentación con la punta seca, serigrafía y collage
5. Realización de las diferentes ediciones

En primer lugar realice los diseños a lápiz, siempre con la misma técnica de dibujo y el mismo estilo de trazado. Me inspire sobretodo del *Streetstyle womenswear o menswear*, es decir, el estilo de la gente de la calle, principalmente miré de la revista tenmagblog.

Una vez elaborada la serie de dibujos, siete en total, traslade los bocetos sobre la matriz de arraglas de medidas 25x 16 cm, donde los raye con diferentes punzones más gruesos o más finos y con diferente presión para dar más o menos carga de tinta.

Algunos tuve que rayarlos más de una vez ya que si no, perdía fuera la línea. Esto fue a causa de la crestas, pues con la presión del tórculo estás van perdiendo fuerza.

He utilizo la punta seca entintada en hueco directo por la característica línea aterciopelada i vibrante que ofrece esta técnica. Así como por la rapidez, ya que el arraglas es un material blando y muy cómodo de trabajar.

Por último en el taller de grabado produje las estampas de las ilustraciones, siempre con el mismo color de tinta (lila oscuro) y con el mismo tamaño de papel 38x27cm (super alfa). Realice un registro para que al plasmarlas en el papel tuvieran la misma posición.

Depende la ilustración lleva un proceso u otro, ya que en algunas introducía primero el grabado y luego el collage, y en otras primero el collage luego la serigrafía y por último el grabado. Los principales materiales que utilicé en las ilustraciones fueron, materiales recolectados (papeles con diferentes texturas y grosores encontrados por casa utilizados para proyectos de años anteriores, papeles de regalo, papeles que mis compañeros ya no iban a usar, revistas encontradas en la basura, , tarlatana y trozos de tela restantes de una tienda textil).

Ha sido un trabajo de experimentación continua guiado por la intuición e improvisación. Alguna vez venía con una estructura previa, pero me he sentido muy libre a la hora de trabajar e incorporar materiales y diferentes técnicas.

Fig. 7: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Realización de los bocetos de las ilustraciones. Papel, lápiz y bolígrafo.

Fig.8: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Las ilustraciones en matrices de arraglas con la técnica de punta seca. Arraglas, punzón, tinta grabado(azul y rojo). Medidas: 25 x 16 cm.

Fig.9: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Estampación de las ilustraciones (técnica de punta seca, serigrafía y collage). Arraglas, tinta grabado, serigrafía, papeles y telas.

Fig.9: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Los diferentes materiales reciclados, usados en las ilustraciones. Papeles, tarlatana, telas.

4. RESULTADOS

Es un proyecto personal con mucha experimentación, en el cual he cumplido los objetivos que me había propuesto. Por una parte he realizado unos dibujos limpios con una trama muy característica y personal. Con la técnica de collage he conseguido diferentes texturas sobre el papel pero nunca perdiendo la figura humana.

Gracias a la utilización de varias técnicas graficas los resultados han sido diferentes visualmente, por ejemplo mezclar dibujos con una línea muy marcada junto con fondos de serigrafía orgánicos. También las diferentes texturas de los papeles o telas produce cierta peculiaridad a cada dibujo, teniendo una esencia única y a la vez si se pusieran todos juntos una cierta similitud entre todos ellos.

Mi propósito era buscar una nueva técnica de ilustración de moda no tan convencional como las que estamos acostumbrados a ver, y ya que si se realizará la confección de estas prendas serían con desechos de otras, quería que me mis ilustraciones también estuvieran hechas con materiales sin ningún uso y reutilizarlos.

La técnica de collage se presta mucho a la experimentación ya que abarca muchas posibilidades, me he sentido muy cómoda y libre a la hora de realizar mi proyecto. He tenido muchos imprevistos que han resultado funcionar como obra, y eso es lo que más valoro de mi trabajo, la incertidumbre de no saber cómo quedaría finalmente la ilustración.

He conseguido originalidad y creatividad en los dibujos, así como mucha experimentación, que para futuros proyectos puede ser una buena base para partir y seguir trabajando con la sostenibilidad.

Fig.10: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con mono rayado, Ilustración. Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda Blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.11: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con mono rayado, Ilustración. Collage serigrafiado (papel con textura), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.12: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con mono rayado, Ilustración. Serigrafía, Punta seca.
Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.13: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con mono rayado, Ilustración. Serigrafía, Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.14: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con camiseta y falda rayada, ilustración. Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda verde y blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.15: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con camiseta y falda rayada, ilustración. Collage (papel con textura /papel de seda verde y blanco), Serigrafía, Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.16: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con chaqueta rayada y falda, Ilustración. Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda lila y blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.17: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con chaqueta rayada y falda, Ilustración. Serigrafía, Pan de oro, Collage (papel de revista y papel de seda blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.18: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con chaqueta rayada y falda, Ilustración. Serigrafía, Pan de oro, Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

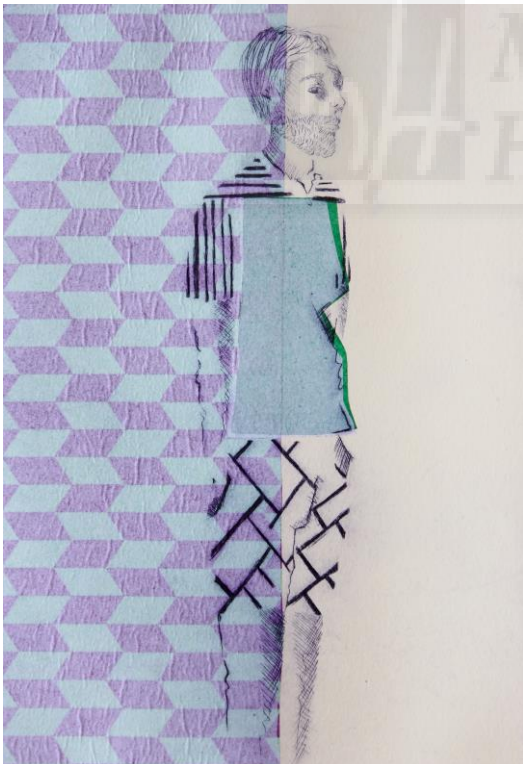

Fig.19: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con camiseta y pantalón rayados, Ilustración. Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda verde y blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.20: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con camiseta y pantalón rayados, Ilustración. Collage (papel de revista), Serigrafía, Collage (tarlatana), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.21: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con camiseta y pantalón rayados, Ilustración. Serigrafía, Punta seca, Collage (tela verde). Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.22: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con camiseta y falda rayada, Ilustración. Grabado, papel de seda estampado, papel de seda lila y blanco encima de la camiseta. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.23: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con camiseta y falda rayada, Ilustración. Collage (papel de revista), Serigrafía, Collage (tarlatana y papel de seda blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

Fig.24: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con camiseta y falda rayada, Ilustración. Collage (papel de seda lila y blanco), Serigrafía, Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.25: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con camiseta y falda rayada, Ilustración. Serigrafía, Collage (papel de seda blanco y tarlatana), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.26: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con chaqueta, pantalón y camiseta rayada., Ilustración.
Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda verde y blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.27: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con chaqueta, pantalón y camiseta rayada, Ilustración.
Serigrafía, Collage (papel de regalo), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.28: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chico con chaqueta, pantalón y camiseta rayada, Ilustración. Iluminado con acuarela, Punta seca, Collage (tela blanco con acuarela rosa). Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.29: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con vestido y medias y mangas rayadas, Ilustración. Collage (papel de regalo), Collage (papel de seda lila y blanco), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.30: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con vestido y medias y mangas rayadas, Ilustración.
Collage (papel de seda blanco sobre papel naranja), Serigrafía, Collage (papel de regalo), Punta seca.
Medidas: 25 x 16 cm. 1/1

Fig.31: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con vestido y medias y mangas rayadas, Ilustración.
Iluminado con acuarela, Collage (tarlatana con acuarela de colores), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.

1 /1

Fig.30: SANDRA VILA BODOQUE (2015), Chica con vestido y medias y mangas rayadas, Ilustración. Serigrafía, Collage (Papel de regalo, tarlatana), Punta seca. Medidas: 25 x 16 cm.1/1

5. BIBLIOGRAFÍA

- Alison Gwilt (2014) "Moda sostenible". Barcelona. Bloomsbury Publishing
- Dorling Kindersley (2012) "Moda , historia y estilos". Gran Bretaña. Deleatur
- Glamour, número 143/ Septiembre 2014, Ediciones Conde Nast S.A
- Hunter, número 06, Febrero 2015.
- Icon, nº 13/ Febrero 2015, El País
- IED Moda Lab Madrid, TESIS 2013
- Marta R. Hidalgo(2007) "Jóvenes Diseñadores". Barcelona. Evergreen
- Pinterest URL: https://es.pinterest.com/sandravila_arco/tfg/
- Revista Tenmagblog URL: [/http://www.tendenciasfashionmag.com](http://www.tendenciasfashionmag.com)
- Revista código URL: <http://www.revistacodigo.com/seccion/moda>
- "Susan Dimasi and Chantal Kirby: Fashionably environmental" URL:
[:http://environmentvictoria.org.au/green-action-stories/susan-dimasi-and-chantal-kirby-sustainable-fashion-design](http://environmentvictoria.org.au/green-action-stories/susan-dimasi-and-chantal-kirby-sustainable-fashion-design)
- Wikipedia, URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Xilograf%C3%ADa>