

“Indumentaria Folklórica Mexicana”

“Del ayer a la actualidad, su reinterpretación y uso en Argentina”

Cubisino Catalina

UNIVERSIDAD DEL ESTE
FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
DISEÑO DE INDUMENTARIA

“Indumentaria folklórica mexicana”

*“Del ayer a la actualidad, su reinterpretación y
uso en Argentina”*

Alumna: Cubisino Catalina

Profesora Práctica Profesional III: Crivos Ivana

Profesor Metodología de la Investigación: Pablo Szychowski

Tutor de Tesis: Fornari Anibal

Año: 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción y fundamentación

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	5
HIPÓTESIS PRELIMINAR.....	6
JUSTIFICACIÓN	7
OBJETIVOS	8
MARCO TEÓRICO MÍNIMO.....	9
DISEÑO METODOLÓGICO.....	100
CONTEXTO GEOGRÁFICO	111
CONTEXTO HISTÓRICO	122
CONCEPTO DE CULTURA	144

Desarrollo

CULTURA MEXICANA.....	155
INDUMENTARIA MEXICANA TRADICIONAL.....	17
VESTIMENTA TRADICIONAL FEMENINA.....	18
VESTIMENTA TRADICIONAL MASCULINA.....	¡Error! Marcador no definido.2
VESTIMENTA MEXICANA TRADICIONAL Y MODERNA.....	233
REFERENTES MEXICANOS.....	24
ANÁLISIS DE DISEÑADORES.....	26
CONCLUSIÓN	300

Práctica

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS.....	¡Error! Marcador no definido.1
COLECCIÓN	333
CONCEPTO.....	344
BOARD DE INSPIRACIÓN	36
DISEÑADORES REFERENTES	37
FICHAS TÉCNICAS	38
COLECCIÓN FINAL.....	40
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA.....	43

Bibliografía.....	511
--------------------------	------------

PROBLEMA

El diseñador realiza una búsqueda constante en torno al pasado con el objetivo de tomar inspiración para elaborar sus productos.

En la actualidad, los diseñadores se alimentan de la historia y del pasado debido a que aportan herramientas, técnicas, estilos y formas de los cuales pueden sacar provecho para la creación de sus colecciones. A todos los elementos tomados se les otorga un nuevo significado y son aplicados de una manera completamente nueva y diferente.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a través de la cultura y la indumentaria folklórica mexicana es posible reinterpretarla para la confección de indumentos actuales en Argentina durante el período 2016?

HIPÓTESIS PRELIMINAR

En la actualidad se toman de la cultura y de los elementos típicos de la vestimenta mexicana tales como el color, las estampas, los bordados, etc. para la confección de indumentos en Argentina, revalorizándolos con una nueva mirada aplicada a tejidos, siluetas y formas.

JUSTIFICACIÓN

A la hora de comenzar un proyecto, el diseñador se nutre de la herencia cultural, la cual contribuye de manera significativa en la producción de las prendas.

El pasado es tomado como fuente de inspiración para adoptar conceptos e ideas que luego serán reinventados por los diseñadores, quienes les atribuyen su propio estilo y creatividad.

México es un país reconocido por su cultura, paisajes, color y arte en donde conviven una gran cantidad de pueblos con costumbres y tradiciones muy diferentes. La vestimenta tradicional mexicana es elaborada artesanalmente y se destaca por el uso excesivo del color y de texturas.

La presente investigación pretende promover la riqueza cultural, el folklor, el diseño mexicano y busca revalorizar el trabajo artesanal con el fin de elaborar productos únicos y modernos.

OBJETIVOS

Objetivos Generales:

- Analizar las creaciones de indumentos actuales argentinos, en los que han utilizado como base la tradición folklórica mexicana.

Objetivos Específicos:

- Revalorizar las tradiciones culturales que son fuente de inspiración de diseñadores de indumentos actuales.
- Introducir las nuevas tecnologías y productos que posibilitan la confección de indumentos.
- Proponer una producción personal de indumentos relacionados a la tradición mexicana.

MARCO TEÓRICO MÍNIMO

A continuación se desarrollarán algunos conceptos que se nombran en el problema de la investigación y en la justificación, con el fin de lograr una mejor comprensión a la hora de abordar el tema.

Cultura: La cultura es un concepto que presenta cierta complejidad y posee múltiples acepciones. Una de ellas, desarrollada por la UNESCO en el año 2006 afirma que: “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.” Siguiendo con esta definición, el antropólogo Edward Tylor (1871) declara que “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad.”

En conclusión, las concepciones desarrolladas anteriormente a mi criterio son acertadas. El conocimiento del término “cultura” resulta de gran importancia ya que es aquella que une y brinda una identidad a un determinado pueblo o región.

Cabe destacar que las culturas son diversas dependiendo del pueblo o región, ya que cada uno construye sus propias representaciones culturales en base a sus preferencias, intereses, etc.

Folklore: Dicho concepto hace referencia a las costumbres que se transmiten de generación en generación para luego ser adaptadas y modeladas por un pueblo o región determinada.

Según el artículo desarrollado por el investigador Dan Ben Amos: “El folklore es la comunicación artística en grupos pequeños”. Continuando con esta definición, la Real Academia Española sostiene que “El folklore es el conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular”. (*Ben-Amos, 1983*)

En síntesis, el conocimiento del concepto de “Folklore” resulta la manera más directa de comprender profundamente a un pueblo; a través de él se puede averiguar, entre otras cosas, cómo son y cómo piensan las personas de un determinado pueblo.

DISEÑO METODOLÓGICO

Es una investigación de carácter cualitativo, orientada a la interpretación de una tradición antigua y que sirva como modelo para el análisis de producciones actuales producidas en Argentina durante en 2016.

Por otro lado, también será de carácter propositivo, ya que permitirá proponer la confección de indumentos propios utilizando dicha tradición.

Se utilizará una recopilación de diferentes fuentes, como libros y revistas, búsqueda en la internet de temas relacionados como páginas web, pdf, documentales, etc.

CONTEXTO GEOGRÁFICO

México es un país que se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte, su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos y su capital es la Ciudad de México.

México es el undécimo país más poblado del mundo ya que cuenta con una población estimada de 119 millones de personas (según el censo realizado en el 2015), de las cuales tienen en su mayoría como lengua principal el español. A su vez, es considerado como el séptimo país con mayor diversidad lingüística debido a que en él se hablan alrededor de 287 idiomas.

CONTEXTO HISTÓRICO

Antes de la conquista por parte de los españoles en el siglo XVI, lo que ahora se conoce como México, fue habitado por pueblos de diversas culturas tales como la olmeca, la tolteca, la maya, la azteca, entre otras. Dichas culturas alcanzaron un amplio desarrollo en las artes, arquitectura, poesía, escultura y pintura, los sistemas numéricos y el calendario.

Con la llegada de los europeos, México era considerado un mosaico de pueblos y de culturas, y luego de la conquista se fue constituyendo un país con rasgos comunes y cierta homogeneidad.

La población se hallaba dividida en nobles, artesanos, plebeyos y esclavos y se sustentaba gracias a un sistema agrícola intensivo del que obtenían maíz, frijoles y calabaza.

El Imperio Azteca comenzó a edificarse cuando en 1345 el dios de la guerra, Huitzilopochtli guió al rey sacerdote Tenoch al lugar que los Mexicanos debían llamar hogar; aquel en donde el águila parada sobre el nopal devora una serpiente. En este lugar, después de sangrientas guerras contra otros grupos asentados en la región, es donde se construye la ciudad madre del imperio, conocida como Tenochtitlan.

La cultura Azteca alcanza su máximo esplendor bajo el gobierno del rey poeta Nezahualcoyotl, quien introduce un nuevo sistema legal y fomenta el florecimiento de la lengua mexicana, el Náhuatl.

En 1521, cuando los españoles comandados por Hernán Cortés se establecieron en lo que hoy se conoce como Veracruz, son recibidos con lujosos obsequios por parte de los aztecas. Tal recibimiento aviva los deseos de riqueza de los invasores europeos y facilita La Conquista de lo que se convertiría en la Nueva España y que duraría 300 años.

Durante la época de La Conquista, la Corona Española establece 61 virreinos en suelo mexicano. El mestizaje nace dentro de una sociedad regida bajo las normas de la Iglesia Católica y en donde el conquistador recibe grandes lotes de tierra como recompensa por su servicio a los reyes españoles y el indígena es esclavizado para trabajarlas.

No fue hasta 1810 cuando el nuevo México mestizo, criollo e indígena decidió tomar el control de su propia tierra con el fin de derribar al gobierno español. Posteriormente se inicia en el país una etapa de múltiples tropiezos y desaciertos políticos y sociales en su afán por establecer una nueva forma de gobierno. Finalmente, se lleva a cabo una República gobernada por un Presidente; sin embargo, dada la falta de experiencia política y administrativa el país se ve sumido en una gran pobreza y retraso social.

En 1876 ingresa a la presidencia el general Porfirio Díaz, quien llega al poder con mano dura y desarrolla grandes obras públicas como el telégrafo y el teléfono pero con un precio muy alto: la dictadura. Luego de gobernar por 33 años es removido del gobierno en una lucha que duró 10 años y tiene como protagonistas a grandes héroes de la historia mexicana.

Desde entonces, el sistema mexicano de partido único dio paso a partir del nuevo milenio a una nueva etapa en búsqueda de la democracia “perfecta”.

CONCEPTO DE CULTURA

Como se mencionó anteriormente, el término “Cultura” es todo aquello (material o inmaterial) que identifica a un determinado grupo de personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho concepto puede ser comprendido de múltiples maneras.

Según la ABC: “La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada y hace mención a las ideas, valores, creencias y tradiciones que la conforman. La cultura es totalmente dinámica y cambiante y el valor e importancia que presenta es indiscutible ya que no se puede prescindir de ella”. (*Ucha-2008*)

CULTURA MEXICANA

En México la cultura es reconocida por su originalidad y riqueza, y es fruto de un proceso de fusión de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española. Dicho país cuenta con una gran cantidad de pueblos que presentan costumbres y tradiciones muy diferentes, sin embargo, la mayoría de ellos respetan los usos y las prácticas de sus antepasados. Entre los aspectos culturales más relevantes y antiguos se destaca la pintura. La arquitectura a su vez, ha desempeñado un papel importante en la historia. Con la llegada de los españoles, se introdujeron nuevos estilos como el barroco, el manierismo y más tarde, el neoclasicismo.

El uso del color

Los colores mayormente utilizados en esta cultura son saturados y alegres, conteniendo mucho contraste con negros y fondos rellenos de texturas con el fin de representar los estilos presentes en las artesanías y folklor.

Arte

Alimentado por los conflictos sociales generados a lo largo de los siglos de dominio colonial, el arte mexicano del siglo XX aspiraba ante todo a refundar la identidad nacional. El pueblo y la cultura mexicanos se convirtieron en el centro ideológico de la creación artística, de los grandes murales a los modestos bodegones.

El arte mexicano comenzó a incorporar con entusiasmo la gente, la naturaleza y la cultura del país. Los temas centrales que se escogen son las fiestas, los trajes típicos y el arte indígena. A su vez, se caracteriza por una paleta singular, formas abstractas y el género satírico.

Entre los muralistas más importantes se destacan Orozco, Rivera y Siqueiros y entre los pintores Frida Kahlo, quien junto a su marido promovió una apreciación positiva de los pueblos y la cultura e historia de su país.

Música

La música mexicana es producto de un mestizaje que se dio entre las muchas tradiciones europeas, americana y africana, entre otras. La misma es muy variada e incluye diversos estilos y se ejecutan varios tipos de instrumentos musicales de origen mestizo o indígena.

Danza

La danza de los pueblos de México tiene un conocimiento sagrado hacia los fenómenos naturales, seres vivos y la cotidianidad de la vida. La música o el sonido de algún objeto acompañan el movimiento corporal del ser humano para expresar su sentir por el movimiento de su cuerpo.

Festividad

Entre las festividades más reconocidas de México se destaca la del Día de los muertos. Para los mexicanos, la muerte es un acontecimiento que debe ser celebrado y venerado. En dicho día, se visitan los cementerios, se limpian y adornan las tumbas y en los hogares se coloca un altar en ofrenda a los difuntos de la familia con platos típicos de México, flores, velas y todo tipo de adornos.

Los mexicanos consideran a la muerte como una compañera y transforman el miedo que les genera hasta llegar al punto de la ironía.

Escultura

La escultura en México se manifiesta sólidamente en las culturas precolombinas mesoamericanas siendo esta generalmente de corte religioso. Entre 1820 y 1880 los temas predominantes fueron imágenes religiosas, escenas bíblicas, entre otras.

Gastronomía

La cocina mexicana mezcla ingredientes típicos de la época prehispánica, como el maíz, el chile, el cacao, el aguacate y el nopal, con otros que fueron introducidos durante la época colonial, como las carnes, el arroz y el trigo. Las bebidas más características son el tequila, el pulque y el mezcal.

Literatura

El país posee un impresionante conjunto de construcciones mayas y aztecas y se siguen manteniendo aún muchas de las tradiciones de estos pueblos. Sin embargo, como resultado de la colonización, buena parte de la literatura mexicana tomó prestadas ideas y técnicas a Europa.

INDUMENTARIA MEXICANA TRADICIONAL

Aunque el efecto de la globalización se vea reflejado también en la ropa, el atuendo típico mexicano se ha preservado como una de las costumbres y formas de vida ancestral y es, hasta hoy, parte del patrimonio cultural del país.

La vestimenta se destaca por su color y sus texturas, y es producto de una mezcla de técnicas coloniales y símbolos indígenas que presentan una relación directa con la cultura maya y azteca.

Resulta de gran importancia saber que la vestimenta mexicana no se limita a vestidos bordados. Al contrario, ésta varía en colores, telas y formas, dependiendo de la región en la que fue tejida.

Los atuendos pueden ir variando dependiendo del clima del lugar, por lo que existe una gran variedad de ropa en la población mexicana que varía de región en región.

Antes de comenzar a desarrollar los trajes típicos de México, realizaremos una breve evolución de los mismos.

Atuendo básico prehispánico masculino

Desde el año 250 de nuestra era, la prenda básica mesoamericana había sido un taparrabos largo que rodeaba la cintura, se pasaba entre las piernas y se ataba de manera que los extremos colgaban por delante y por detrás. La prenda acompañante era la capa, el principal elemento para señalar el estatus. Las distinciones entre clases se manifestaban a través de los diferentes tipos de fibras, decoraciones y accesorios.

Atuendo básico prehispánico femenino

La prenda indispensable de la mujer era la falda envolvente. La misma se sujetaba con un bonito y característico cinturón de colores. Dos prendas básicas femeninas para la parte superior del cuerpo, una era el huipil y la otra el quechquemitl.

Indumentaria de transición impuesta por los españoles

Poco después de 1521, año de la conquista española, se introdujo en México el telar europeo de pedales. Dicho instrumento era imprescindible para la producción de las amplias piezas de tela necesarias para poner en práctica un concepto de confección completamente distinto al que existía; dibujar a medida, cortar y coser piezas pequeñas de tela para crear prendas ajustadas que siguieran las líneas del cuerpo.

Dado que los sacerdotes españoles consideraron indecente el atuendo indígena

masculino, los indios se vieron obligados a vestir pantalones y camisas. En cambio, el vestido de la mujer india era considerado decente y es por ello que el mismo continuó en uso y ha llegado casi sin modificaciones hasta nuestros días.

Vestimenta tradicional femenina

Tradicionalmente las mujeres mexicanas llevan una ropa que normalmente era muy simple, con decoraciones de color. En un principio, la mayoría de las veces, estos vestidos se hacían sobre todo de algodón, sin embargo luego de la colonización española de México, las sedas y lanas comenzaron a ganar popularidad. La ropa tradicional de las mujeres lleva en la mayoría de los casos una gran cantidad de bordados de adorno con imágenes y estampados que llevan asociado un significado simbólico.

Huipil

El huipil suele llevarse sobre una falda envolvente. Consiste en una túnica sin mangas y es una prenda que se utiliza para identificar el origen y gracias a ella las mujeres pueden ser distinguidas y saber de qué comunidad proceden. Los diseños a su vez pueden transmitir el estado civil de la persona que lo lleva. *(Ver figura 1)*

Figura 1. Huipil con terminación de encaje y decorado con coloridas flores bordadas.

Quechquémitl

El quechquémitl se utiliza sobre todo para una fiesta o alguna ocasión especial. El atuendo consiste en dos piezas rectangulares de tela tejida con un pequeño poncho. Están elaborados de lana de algodón y pueden estar bordados con animales, estampados florales y diseños gráficos. Dependiendo de la comunidad de la mujer, el quechquémitl puede hacerse con técnicas diferentes. *(Ver figura 2)*

Figura 2. Quechquémitl de lana fabricado en la comunidad Otomí de México. Los quechquémitls de esta comunidad son los más grandes que se fabrican en la actualidad.

China poblana

Uno de los atuendos más emblemáticos de las mujeres es la china poblana. Dicha vestimenta se identifica por la camisa blanca, un mantón y una colorida falda ancha. El color de la camisa es blanca y en ella se tejen bordados de colores a los que suele dársele forma de flor. A su vez combinan la tela comercial con canesúes y mangas bordadas a mano. En la parte inferior, la mujer viste con una falda que se conoce con el nombre de castor debido a la tela con que se confecciona. *(Ver figura 3)*

Figura 3. China Poblana, 1932.

Rebozo

El rebozo es considerado una prenda característica de las mujeres revolucionarias mexicanas. (*Ver figura 4*). El mismo presenta múltiples funciones, como cubrir el cuerpo y la cabeza. Sus diseños son variados, con colores de rayas de diferentes tonos con el fin de conocer el lugar de procedencia. Suele elaborarse de algodón, lana o seda, y se tiñe de manera natural con frutos o plantas.

En la actualidad, el rebozo es una pieza importante en el vestido nacional. Su reinterpretación sucede con prendas como la chalina, la bufanda o el chal. (*Ver figura 5*)

Figura 4. Imagen tomada en la época de la Revolución Mexicana (1910). Las mujeres vestían los rebozos en los que ocultaban las armas con el objetivo de entregárselas a los hombres. Este hecho le dio la fama internacional a la prenda como símbolo de la rebeldía de las mujeres mexicanas.

Figura 5. Rebozos de múltiples y coloridos diseños

Vestimenta tradicional masculina

La indumentaria masculina por lo general no es tan colorida como la de las mujeres. En principio utilizaban un sarape que, luego de la conquista de los españoles, fue reemplazado por los pantalones y las camisas. *(Ver figura 6)*

Los hombres se reconocen fácilmente por sus chaquetas de lana gris y blanca con adornos negros. Además utilizan camisas, pantalones y cinturones de rayas tejidos a mano; bolsos y rodilleras de cuadros blancos y negros enrolladas alrededor de las caderas.

Decoración de las prendas

Figura 6. Uno de los trajes típicos de Jalisco, México.

Las telas se adornaban con bordados decorativos aplicados con una aguja. Un hilo de bordado muy apreciado era el tochomitl, el cual incorporaba pelo del bajo vientre de conejos. Asimismo se utilizaban filamentos de una seda salvaje y el colorido plumaje de aves tropicales.

Otros materiales aplicados a las telas eran conchas marinas y de caracoles, piedras de diferentes tipos y colores y placas finas de cobre, oro y plata.

Las telas prehispánicas también se decoraban con pinturas o tintes provenientes de origen vegetal, animal y mineral.

Accesorios

Casi todos los accesorios transmitían un mensaje sobre el estatus y el papel social. En la actualidad, en los pueblos conservadores los hombres lucen sombreros de paja o de imitación. Muchos llevan un bolso ya que los pantalones tradicionales carecen de bolsillos. Los cinturones suelen ser complejos y coloridos.

Peinados

La mayoría de los hombres llevaban el pelo corto. En la actualidad, los indígenas se cortan el pelo al estilo occidental. En el caso de las mujeres, las muchachas aztecas solteras llevaban el pelo suelto. Las casadas, en cambio, se lo recogían en dos moños que se creaban dividiendo el pelo con una raya en el centro. En la actualidad, la mayoría de las mujeres llevan el pelo recogido en trenzas.

Indumentaria de transición moderna

Luego de la conquista se comenzaron a utilizar prendas de estilo europeo. Dicha indumentaria de la elite se prolongó durante el período colonial y ha llegado hasta nuestros días. Distinto es el caso de la población indígena, de hecho, en determinadas zonas sobreviven algunas costumbres prehispánicas y coloniales en cuanto al vestido. No obstante, la influencia occidental (jeans, camisetas, zapatillas deportivas) está generando una gran transformación en el atuendo indígena.

Vestimenta mexicana tradicional y moderna

La ropa tradicional mexicana es muy diferente con respecto a la indumentaria moderna. En la indumentaria tradicional se revaloriza el trabajo artesanal y se busca continuar con los atuendos que se han utilizado a lo largo de la historia, a diferencia de la indumentaria moderna donde las prendas pueden encontrarse en cualquier ciudad del mundo.

Los cambios en la indumentaria tradicional se han acentuado en los últimos años en la calidad de las materias primas, debido a la presión económica. El vigor de las culturas originarias aún con las presiones externas, ha mantenido a salvo sus expresiones artísticas, entre ellas la indumentaria indígena.

REFERENTES MEXICANOS

Lila Downs

Lila Downs es una cantante, actriz y antropóloga mexicana, reconocida por su música y su estilo, el cual se compone de los atuendos típicos de México, preferentemente vestidos bordados con colores intensos y de diferentes tejidos, estampas florales y maxi collares. *(Ver figura 7)*

Lila ha impuesto y difundido la vestimenta tradicional mexicana buscando imponer sus raíces y formarlas parte de ese “algo” que la define. Su estilo es creativo, original y vanguardista, ya que se aleja de los estilos más actuales o masivos.

Frida Kahlo

Figura 7. Lila Downs luciendo un traje tradicional mexicano, el huipil.

Frida Kahlo es un personaje que constantemente ha influido e inspirado a diseñadores de moda y artistas de diferentes disciplinas. La fascinación de los creativos de la moda por Frida no sólo surge por su obra pictórica, sino también por su apasionada vida personal, y sobre todo, por su original forma de vestir.

Los grandes protagonistas de la apariencia de Frida son una paleta de colores fuertes y llamativos y una destacada calidad en el trabajo artesanal de los textiles tradicionales de los diferentes grupos indígenas de México. *(Ver figura 8)*

La ornamentación en el tocado y la joyería era sobrecargada y de una creatividad majestuosa.

Frida era consciente del efecto de su estilo y los estudiosos de su obra nos han demostrado que las grandes faldas de tehuana que solía utilizar no sólo eran un mecanismo para ocultar la dolencia que la aquejaba desde chica, sino que también eran un fuerte símbolo de identidad. A través de su aspecto folklórico, la artista logra identificarse con las comunidades indígenas y populares de su país. *(Ver figura 9)*

La artista, a su vez, contribuyó en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida como un símbolo de la liberación femenina. Defendió el estilo andrógino y utilizó la moda como una forma de autoexpresión y provocación.

Figura 8. Exposición “Las apariencias engañan” (2012) donde se muestran algunos de los trajes típicos que utilizaba la reconocida artista.

Figura 9. Fotografía de Frida tomada por Gisele Freund (1952)

ANÁLISIS DE DISEÑADORES

Antes de comenzar a desarrollar la propuesta práctica, se tomó como punto de partida el análisis de diversas colecciones de diseñadores tanto nacionales como internacionales, quienes se vieron influenciados por la cultura mexicana y sus principales referentes.

Comme Des Garçons Primavera/Verano 2012

La reconocida marca de ropa de origen japonesa encontró su inspiración en la artista mexicana Frida Kahlo. Su colección se destaca por el volumen generado a partir de la superposición de telas y estructuras. La paleta de color es blanca y los materiales utilizados son, en principal, la seda y el encaje. (Ver figura 10)

Figura 10. Parte de la Colección de Comme Des Garçons inspirada en Frida Kahlo. (2012)

Roberto Cavalli Primavera/Verano 2007

El diseñador italiano realizó una colección que se centra principalmente en los Mariachis. Cavalli utilizó como constantes los bordados y la superposición de telas, mientras que como variables se destacan las transparencias y las líneas rectas. En la paleta de color pueden apreciarse tonos como el blanco y negro con acentos de colores, y los materiales que utilizó fueron el satén y el encaje, entre otros. (Ver figura 11)

Figura 11. Parte de la Colección de Roberto Cavalli inspirada en los Mariachis. (2007)

Alberta Ferreti Primavera/Verano 2014

La diseñadora y modista italiana se basó en la cultura de México con el afán de crear una colección que se destaque por la utilización de colores vibrantes (rojo, azul, rosa, naranja), bordados, volados y transparencias. Las principales telas que se utilizaron fueron el algodón, la seda y el encaje. (Ver figura 12)

Figura 12. Parte de la Colección de Alberta Ferrati (2014)

Natalia Antolin Otoño/ Invierno 2017

La diseñadora argentina y la reconocida actriz Eugenia Suarez tomaron como influencia México para elaborar una colección que presenta elementos típicos de la vestimenta tradicional, como los bordados, las transparencias, los volados y la superposición de telas. (Ver figura 13)

Figura 13. Parte de la Colección de Natalia Antolin inspirada en México. (2017)

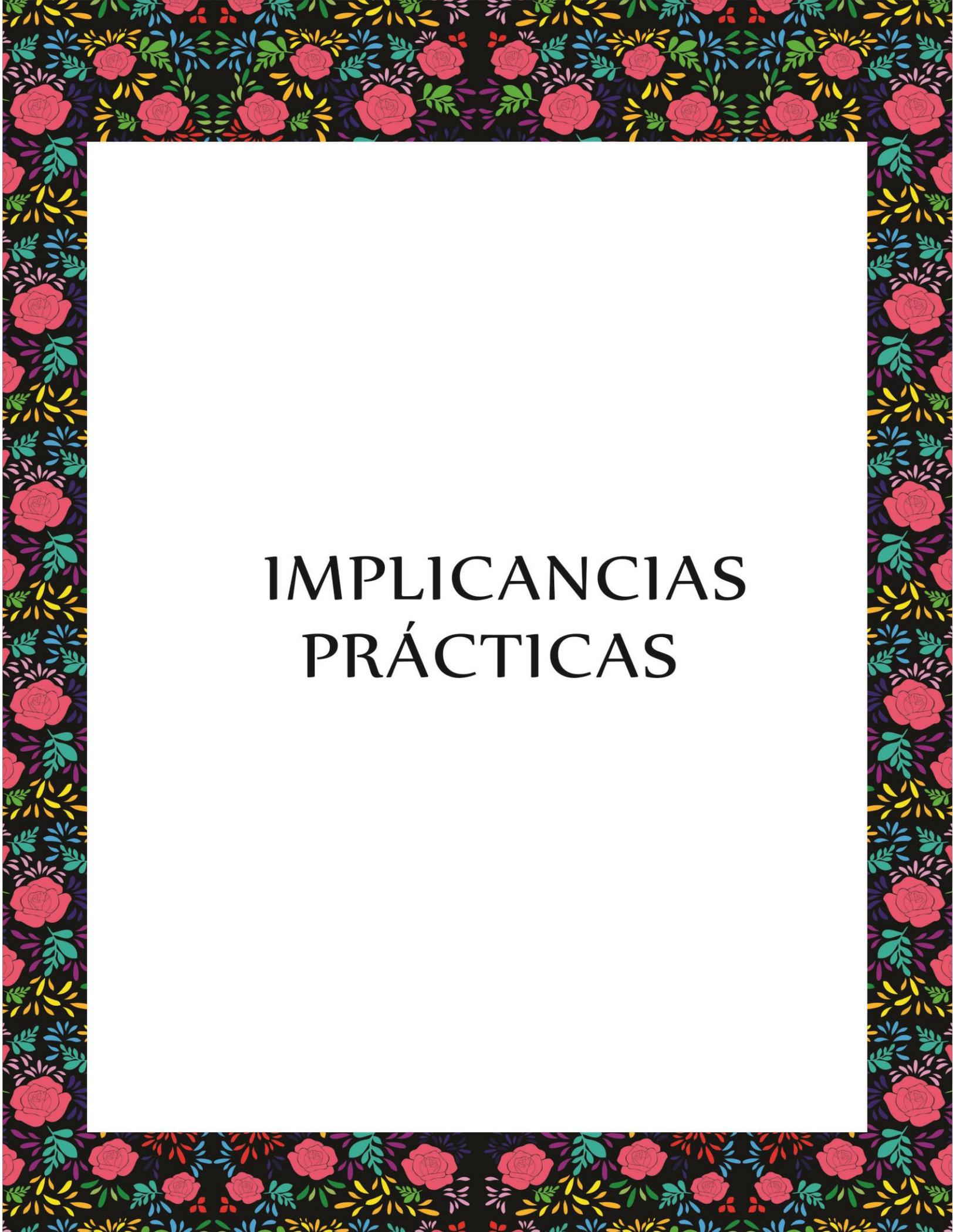
CONCLUSIÓN

Esta investigación surgió a partir del interés por una cultura que a lo largo de los años ha cobrado mayor importancia y ha sido una gran fuente de inspiración, no sólo para los diseñadores de moda sino también para diversos artistas de todo el mundo.

En este proyecto, se hizo principal hincapié en la vestimenta folclórica mexicana, su evolución y adaptación en la actualidad.

En base a lo investigado y analizado, se puede establecer a modo de conclusión que si bien la globalización ha generado efectos en la indumentaria, en el caso de la vestimenta tradicional de México, se ha mantenido el valor y el trabajo artesanal que conlleva cada prenda realizada.

En la actualidad, los diseñadores crean colecciones donde los indumentos son adaptados a la era moderna pero la esencia de los elementos típicos de esta cultura, como lo son los bordados, los colores, y las estampas, entre otros, permanece intacta.

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS

A continuación, se incluye parte del desarrollo práctico que se elaboró a raíz de esta investigación.

Los temas que sirvieron de inspiración para llevar a cabo la propuesta de diseño fueron la vestimenta folclórica y la referente mexicana Frida Kahlo, tomando de esta última principalmente su lado andrógino.

COLECCIÓN

La colección se diseñó para la temporada Primavera/Verano 2017 y fue pensada para un usuario independiente e innovador, que utilice la moda como forma de autoexpresión. La misma consta de un total de sesenta conjuntos, los cuales se dividen en tres líneas:

Línea Casual

En esta línea se utilizaron principalmente tejidos como el Brin, Acrossel, Gabardina y Encaje. Como recursos predominan los volados y los calados en menor medida. Pueden apreciarse terminaciones con formas onduladas o bien con bordados decorativos realizados a máquina. La línea casual presenta conjuntos que pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres.

Línea Sport

En esta línea predominan los tejidos de punto como la Lycra, Scuba y Saplex, con el fin de otorgar una mayor movilidad y comodidad. Dentro de los recursos empleados se pueden distinguir los volados, la superposición de tejidos y las terminaciones caladas. Se utilizaron estampas con colores y elementos que hacen alusión a la cultura mexicana. Al igual que en la línea casual, la línea sport contiene conjuntos unisex.

Línea Mallas

En esta línea se realizaron mallas de hombre y de mujer, confeccionadas con textiles como la Lycra, la Microfibra y Microtul. Dentro de las terminaciones se destacan los bordados decorativos, los calados y volados. Se utilizaron estampas florales y con motivos mexicanos.

CONCEPTO

Como se expuso anteriormente, para desarrollar la colección no sólo se tuvo en cuenta la riqueza cultural y la indumentaria folclórica de México, sino también se hizo foco en la artista Frida Kahlo y su lado *andrógino*. (Ver figura 14)

La propuesta principal consistió en entrelazar elementos tradicionales de esta cultura con características que hacen referencia a lo “andrógino”, pero otorgándole una nueva y diferente mirada. (Ver figura 15)

ANDRÓGINO

"Aquella persona que debido a su apariencia física mantiene cierta ambigüedad respecto de su sexo, pudiendo ser hombre y vestirse o arreglarse como mujer o viceversa".

Moda andrógina

Mezcla prendas femeninas y masculinas hasta difuminar su frontera, no pretende ni disfrazar el sexo de cada cual, ni renunciar a la feminidad, sino jugar con la ambigüedad.

Exponentes

David Bowie
(Cantante)

Frida Kahlo
(Pintora)

Coco Chanel
(Diseñadora)

Casey Legler
(Modelo)

"Aunque lo masculino y lo femenino hayan sido dos lados del gran dualismo radical, en realidad siempre se están entremezclando. El líquido se solidifica y el sólido se derrite. No existe ningún hombre completamente masculino ni ninguna mujer completamente femenina." Margaret Fuller

CUBISINO CATALINA

Figura 14. Panel Concepto Andrógino

CONCEPTO

La sociedad tradicional machista fue objeto de reacción por parte de Frida Kahlo, la cual, innovadora y revolucionaria en su tiempo, incorporó en su indumentaria elementos andróginos, jugando con la ambigüedad de su atuendo y convirtiéndose en un ícono de la moda.

La presente propuesta pretende otorgar una visión diferente acerca de las características habituales que representaron el contenido andrógino de la indumentaria a lo largo del tiempo, la cual se limitaba a la utilización de colores neutros y líneas rectas, tratando de incorporar elementos tradicionales de la cultura mexicana.

Andrógino	Tradicional
Ambiguo	Bordados
Distinto	Volúmen
Neutro	Colores vivos
Oscuro	Volados
Misterioso	Superposición
Híbrido	Holgado
	Cargado

CUBISINO CATALINA

Figura 15. Panel de Concepto

BOARD DE INSPIRACIÓN

A partir del board de inspiración o collage, se pudieron extraer recursos tales como figuras y colores, los cuales resultaron de gran importancia para el posterior desarrollo de la colección. (Ver figura 16)

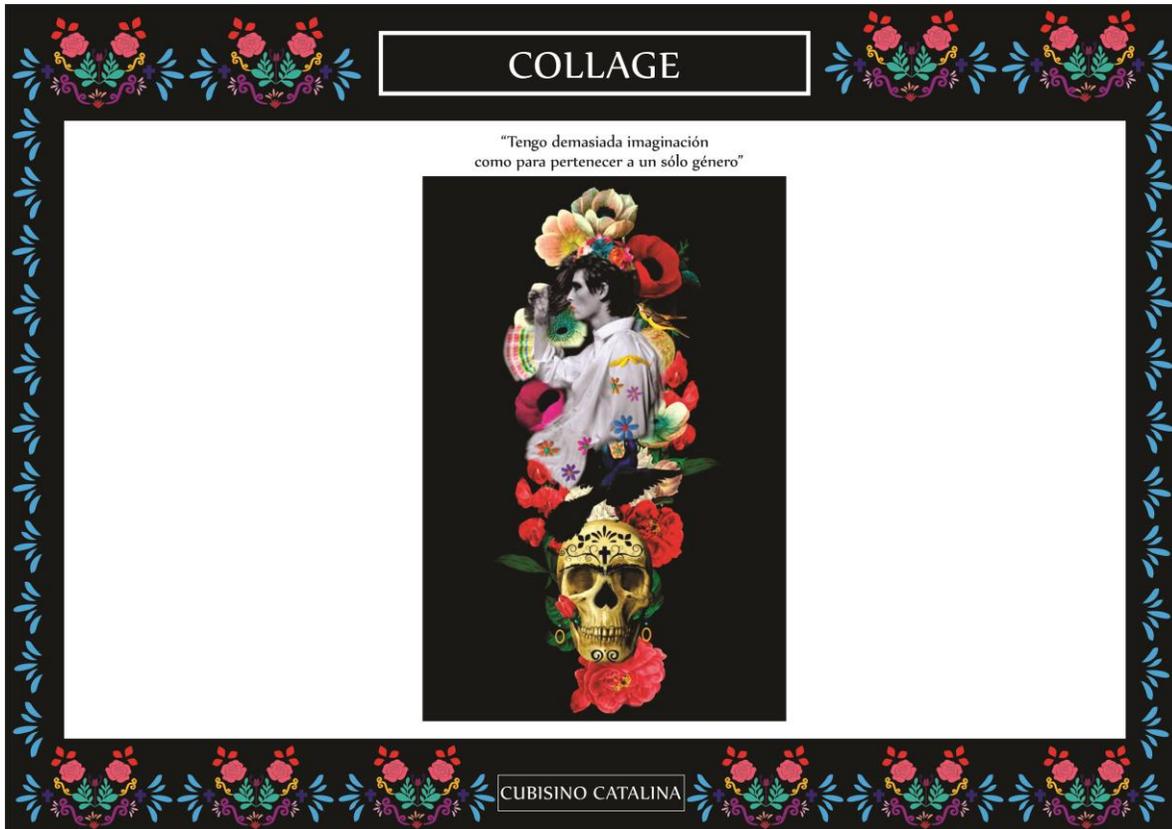

Figura 16. Board de inspiración

DISEÑADORES REFERENTES

Asimismo, la búsqueda y el análisis de diseñadores, quienes inspirados en lo andrógino realizaron su colección, permitieron obtener más recursos que resultaron de gran importancia para el desarrollo práctico. (Ver figuras 17 y 18)

Figura 17. Diseñador Dolce y Gabbana

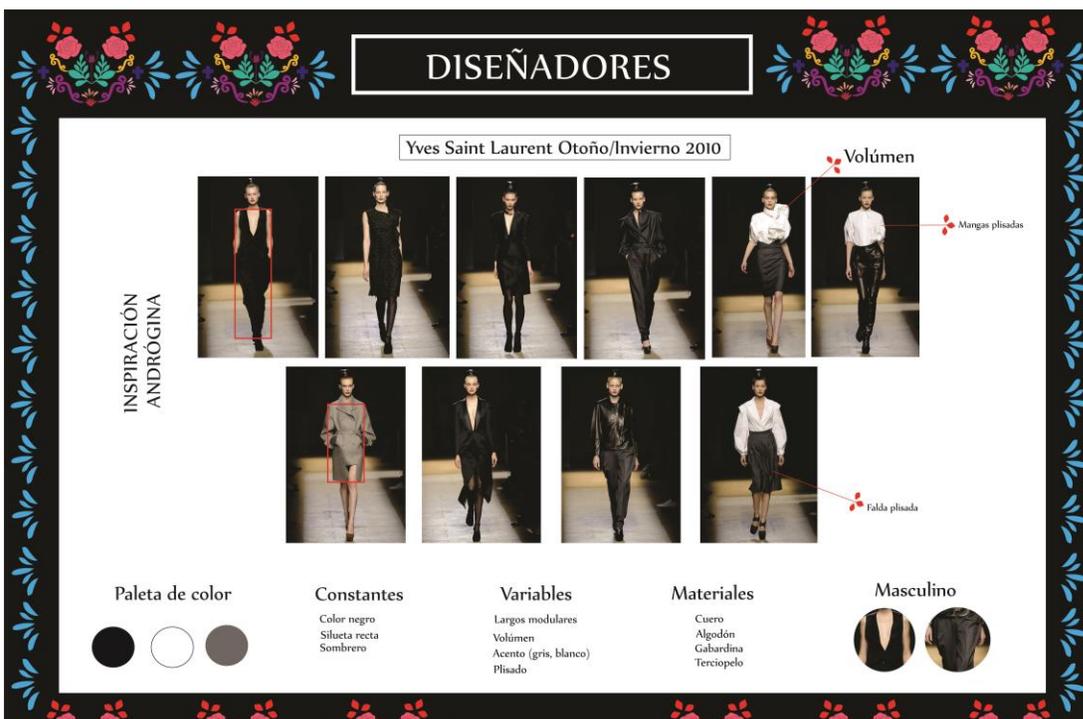

Figura 18. Diseñador Yves Saint Laurent

FICHAS TÉCNICAS

Las fichas técnicas son una herramienta fundamental a la hora de producir. Las mismas deben realizarse de manera correcta y completa a fin de evitar posibles errores durante o luego de la realización de un producto. (Ver figuras 19, 20, 21)

Figura 19. Ficha de presentación y medidas

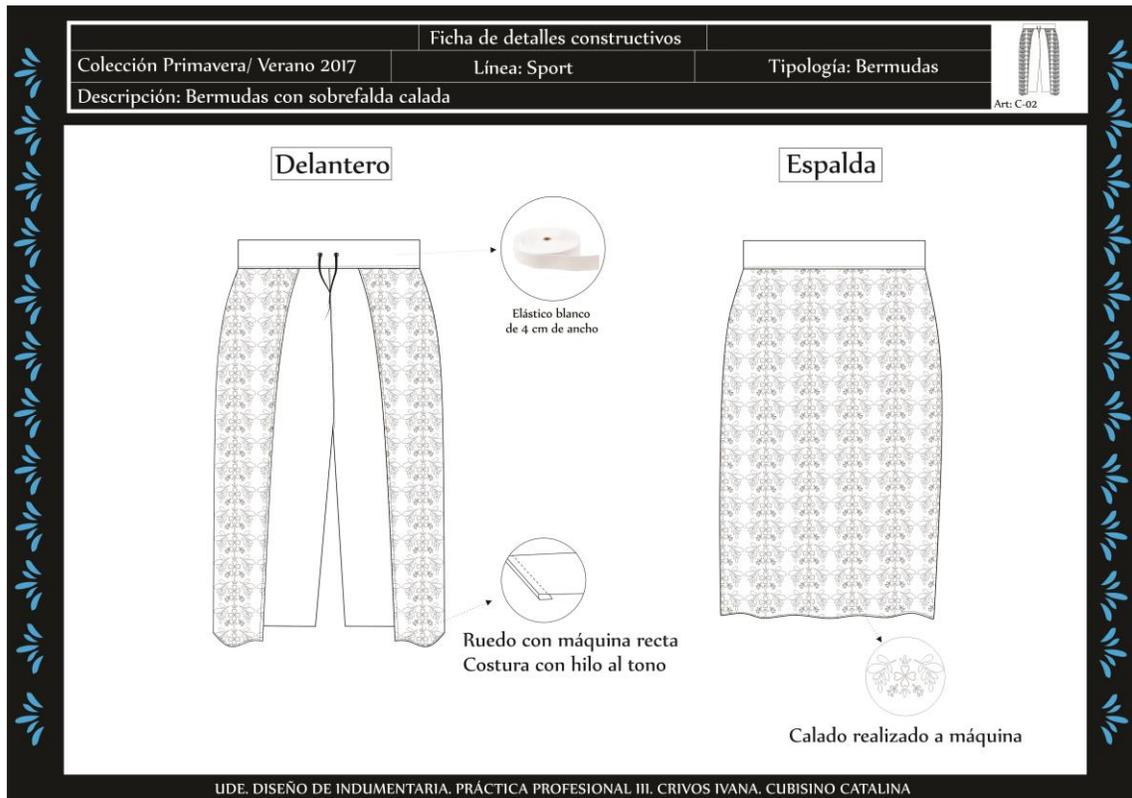

Figura 20. Ficha de detalles constructivos

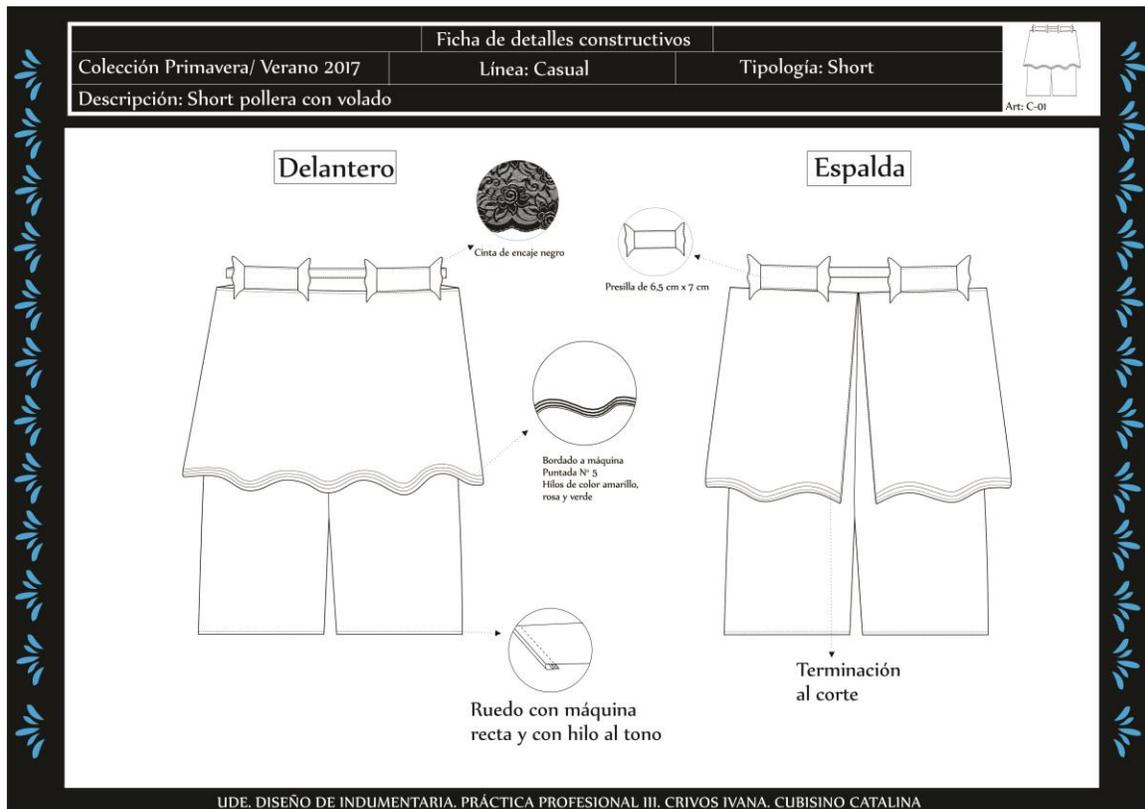

Figura 21. Ficha de detalles constructivos

COLECCIÓN FINAL

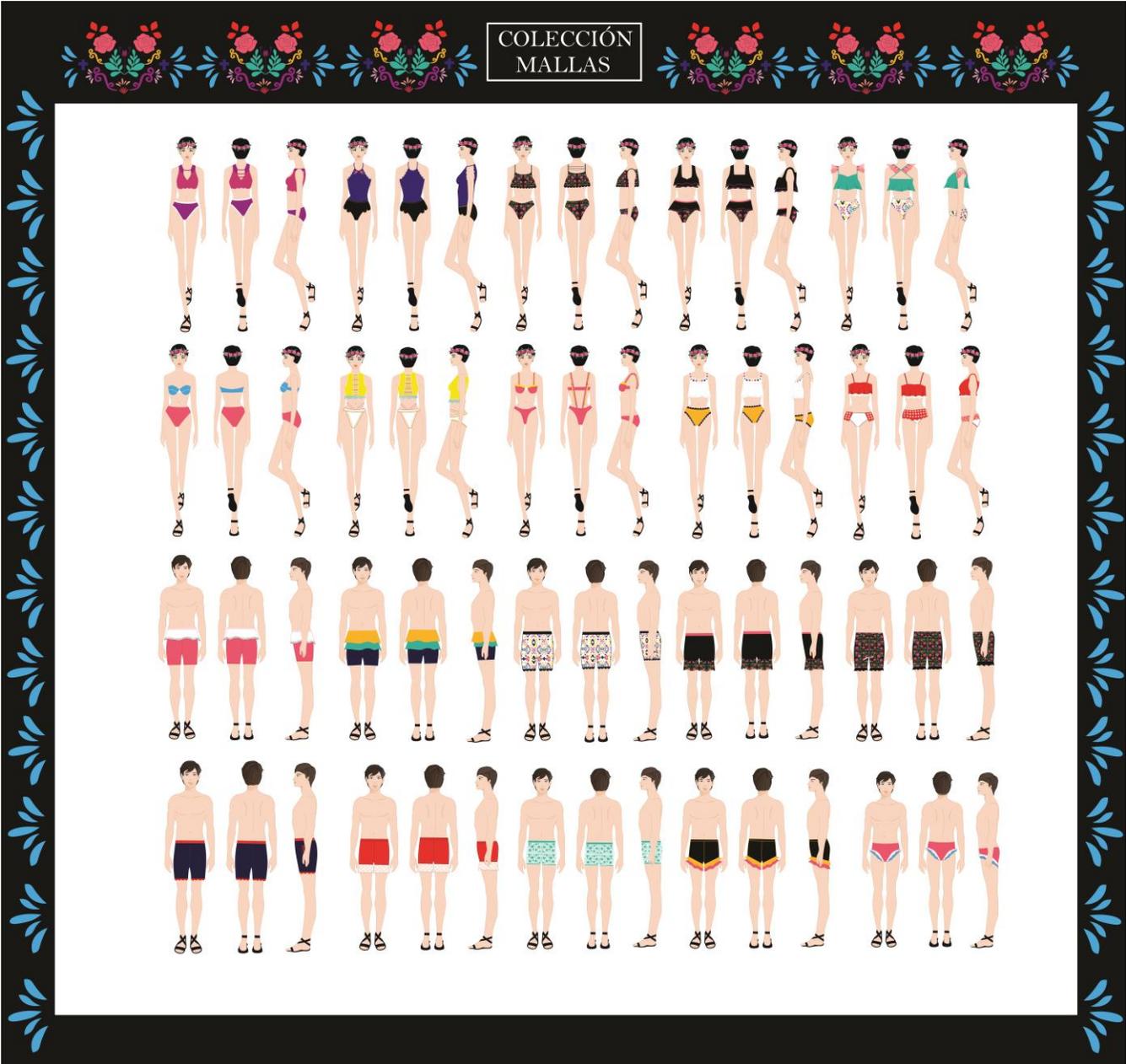
Línea casual

Línea Sport

Línea Mallas

PRODUCCIÓN FOTOGRAFICA

BIBLIOGRAFÍA

- Melissa Leventon (2009). Vestidos del Mundo desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. España. Blume
- Albert Racinet (2007). Historia del Vestido. España. Libsa
- Unesco. (s.f.). Definición de Cultura. Recuperado de: <http://www.unesco.org.com>
- Ana María Herrera (s.f.). Trajes típicos de la República Mexicana. Recuperado de: <https://culturacolectiva.com/historia/trajes-tipicos-de-la-republica-mexicana/>
- Gustavo Fernández Balbuena (s.f.). Ropa Mexicana tradicional. Recuperado de: <http://www.donquijote.org/cultura/mexico/modas/ropa-mexicana>
- Biografías y vidas. (2004). Frida Kahlo. Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm>
- Andrés Martínez. (2015). Información general de México. Recuperado de: <http://www.paratodomexico.com/informacion-de-mexico/informacion-general-mexico.html>
- Liceus (2001). Madrid, España. Recuperado de: <http://www.liceus.com>

