

BETWEEN HERITAGE

LE
BAL
DISRUPTIVE

ALEJANDRA H QUIAZÚA

THE NEW HIGH FASHION SOCIETY

ESTUDIANTE
ALEJANDRA HUERTAS QUIAZÚA

TUTOR
LUIS ENRIQUE TABOADA ROJAS
COTUTORA
ANGELA RAMOS LOPÉZ

AVANT- GARDE DE LA TÉCNICA SOSTENIBLE
PARA LA INDUMENTARIA DE ALTA MODA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E
INNOVACIÓN
ESCUELA DE DISEÑO
PROGRAMA DE DISEÑO DE MODAS
05 DE JULIO DEL 2024

LE
BAL
DISRUPTIVE

BETWEEN HERITAGE
THE NEW HIGH FASHION SOCIETY

Front Cover:

Hal Quiazúa Illustration

Photo: © Arthur Elgort

Tot in de Vezel - Peter Gentenaar

Photo: © Ed Jansen

Back Cover:

Hal Quiazúa Illustration

Photo: © Arthur Elgort

First edition published in 2024

Copyright © Alejandra Huertas Quiazúa 2024

Images copyright ©

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without the prior permission in writing of the publishers.

Alejandra Huertas Quiazúa has asserted her right under the Copyright, Design and Patents Act 1988 to be identified as the author of this work.

Design by Alejandra Huertas Quiazúa.

Senior Advisor: Luis Enrique Taboada Rojas

Co-Advisor: Angela Ramos López.

Printed and bound

This book is produced using paper that is made from wood grown in managed, sustainable forests. It is natural, renewable and recyclable. The logging and manufacturing processes conform to the environmental regulations of the country of origin.

ÍNDICE

BETWEEN HERITAGE

Ser parte de un proyecto de moda sostenible es una oportunidad única que todo diseñador debería experimentar... El proyecto de grado "Le Bal Disruptive" se centra en el Avant-Garde de la creación por medio de la sostenibilidad, donde se desarrolla un textil biodegradable como alternativa sostenible, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental en el diseño de indumentaria con valor artesanal. Con lo anterior, este proyecto busca completar el ciclo de técnicas sostenibles utilizadas durante el desarrollo de una colección de alta moda.

El proyecto está dirigido a diseñadores, artistas y todos aquellos interesados en la moda sostenible y ética. Esta iniciativa no solo recopila los avances en la creación de textiles biodegradables y las técnicas artesanales empleadas, sino que también destaca prendas únicas que fusionan sostenibilidad y alta moda, presentando así a la nueva alta sociedad de "Le Bal Disruptive", caracterizada por manejar valores éticos, sostenibles e inclusivos en temas de género y moda.

"Le Bal Disruptive" resalta el balance armonioso entre las técnicas tradicionales y contemporáneas que nos regalan una herencia avant-garde. Mostrando así, el desarrollo de la colección como un arte que, además de integrar modernidad y prácticas sostenibles, promueve valores éticos. Esta combinación tiene como fin que cada prenda sea una pieza u obra de arte en sí misma, destacándose en cualquier espacio donde se presente.

PART ONE

INTRODUCTION OF "¿WHAT?"

CAPÍTULO 1

Pag 12

RESÚMEN & ABSTRACT

KEY WORDS

CAPÍTULO 2

Pag 13

PLANTEAMIENTO

JUSTIFICACIÓN

CAPÍTULO 3

Pag 17

MARCO TEÓRICO

ESTADO DEL ARTE

& PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 4

Pag 22

OBJETIVOS

METODOLOGÍAS

PART TWO
**BACK TO THE
ROOTS**

CAPÍTULO 5
Pag 28

POSTERIDAD DEL LUJO
CONSCIENTE

•
El retorno a los orígenes: La evolución textil redescubre sus raíces

•
El lujo textil redefinido: Más allá de pieles y sintéticos hacia materiales de menor impacto ambiental

CAPÍTULO 6
Pag 36

EL AVANT - GARDE
DE LO VINTAGE

•
Un equilibrio armónico entre lo tradicional y lo contemporáneo: Explorando técnicas y metodologías textiles

•
De la artesanía y la tradición al Avant-Garde a través de la sostenibilidad

PART THREE
**THE NEW HIGH
SOCIETY**

CAPÍTULO 7
Pag 46

METAMORFOSIS
DEL SER

•
Our genderfluid: Una evolución humana en curso

•
Los elementos químicos contaminantes como fuente de inspiración en técnicas sostenibles: Conexión con la lucha evolutiva interna de cada individuo

CAPÍTULO 8
Pag 56

PERFORMANCE
ELITE

•
Le Bal du Paris: Más allá de la presentación de debutantes, una exhibición de arte en sí misma

Avant-garde can be viewed as experimental because it has something to do with constantly being on the edge, thinking forward and exploring new possibilities. Mirroring the times in which we are living provides a relevance to the form of expression of the artist

Barbara J. Gongini.

Introduction of "¿WHAT?" Resume diferentes capítulos de las bases teóricas que se usaron como fundamento de investigación para la creación de la colección, recopila información histórica y actual a nivel nacional e internacional para comprar la evolución del sistema moda en temas de sostenibilidad.

INTRODUCTION OF "¿WHAT?"

R E S U M E N

Este trabajo de investigación-creación aborda el tema de la sostenibilidad en la moda colombiana, combinando técnicas de Avant-garde con prácticas sostenibles en la Alta Moda que fusiona tanto la innovación como la producción artesanal. La justificación de este proyecto radica en el impacto negativo de la moda en aspectos sociales y ambientales, como condiciones laborales deficientes y residuos textiles. La metodología se enfoca en la experimentación con base en técnicas sostenibles, como es el upcycling (supraciclaje), el uso de fibras naturales y técnicas artesanales de la zona centro de Colombia, en el departamento de Boyacá para desarrollar biocuero sostenible. A pesar de los desafíos como la disponibilidad de materias primas y la escala de producción, el análisis demuestra que es viable combinar métodos tradicionales y modernos para reducir el impacto ambiental. Como conclusión, se destaca la necesidad de estrategias para equilibrar exclusividad y sostenibilidad; asimismo, se destaca la importancia por seguir investigando y educando sobre la producción y el saber hacer en la moda sostenible, así como de promover políticas que respalden prácticas laborales justas y la protección al medio ambiente.

KEY WORDS

Sustainable design • Avant-Garde • Fashion System • Couture Apparel • Textiles

10 | *Capítulo 1*

This project is based on revitalizing cultural identity in Colombian fashion between Latin American handycraft and the Avant-garde concept. Historical devaluation, driven by political, social, technological, and educational factors, has led to the loss of cultural essence. Furthermore, the process of transculturation and the application of Avant-garde are included on this fashion investigation which is developed with innovate materials, inputs, and fashion narratives. Also, sustainability is the main important part of this research, considering the environmental impact of synthetic materials. The question is based on how integrate the Avant-garde concept into sustainable techniques to develop for High Fashion, balancing innovation with traditional and artisanal production. The project is conceived as a process of acculturation with artisan communities, aiming to break with Fast Fashion conventions and promote innovation into the Fashion System. The final creation of this research is presented in the "Le Bal Disruptive" collection, a direct representation of significant changes in values, diversity, and mindset in contemporary society. Through a debutante ball, this collection challenges stereotypes through body, attire, and performance, positioning itself as a dynamic reflection of cultural and social evolution.

ABSTRACT

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

10 | Capítulo 2

"La moda se está devorando a sí misma. Está tan desconectada de la realidad que muchos de los temas clave de nuestro tiempo, tales como el cambio climático, el consumo y la pobreza, apenas tienen presencia en los escaparates y las pasarelas. Sus productos refuerzan desigualdades, explotan a trabajadores, incrementan el uso de recursos, aumentan el impacto ambiental y generan residuos." -Kate Fletcher

Fashion Issues

La industria de la moda y del textil es objeto de amplias discusiones, tensiones y contradicciones.

Pese a que, tal como indican Keane y Willem Te Velde, la industria de la moda y del textil es de gran importancia tanto en el ámbito económico como social, al tratarse de una industria globalizada con una larga trayectoria, se reconoce que genera significativos ingresos a corto y largo plazo, además de contribuir a la creación de empleo y de potencializar a grandes niveles el desarrollo económico de países pobres por exportación de productos de moda. No obstante, el impacto económico de la industria se ve mermado debido a los elevados niveles de explotación y esclavitud que imperan en la producción de prendas y textiles. Esta problemática plantea desafíos éticos y humanitarios, cuestionando la sostenibilidad y la responsabilidad social de la industria de la moda en su conjunto.

La producción masiva en la industria de la moda, según el informe de House of Commons de 2019, es insostenible y afecta a unos cincuenta millones de personas que sufren de salarios injustos, falta de seguridad laboral y condiciones ambientales deficientes. Un ejemplo impactante de esta problemática ocurrió el 24 de abril de 2013, cuando el edificio Rana Plaza en Bangladesh, que albergaba cinco fábricas de ropa, colapsó. Este desastre, uno de los mayores en la historia industrial, resultó en la muerte de 1.138 personas y heridas a 2.500 más, principalmente mujeres jóvenes.

En respuesta a esta tragedia, Carry Somers y Orsola de Castro fundaron la campaña Fashion Revolution, han denunciado que la opacidad, la complejidad y la velocidad de la industria de la moda actual fueron responsables directos del desastre del Rana Plaza.

A pesar de la implementación del Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad contra incendios y edificios, destinado a mejorar los estándares a través de inspecciones y capacitación, la mayoría de las fábricas aún no cumple con estos requisitos, lo que sigue poniendo en riesgo a los trabajadores.

La preocupación por estas condiciones persiste, especialmente tras las protestas generalizadas de los trabajadores de la confección en Bangladesh a principios de enero de 2019, donde se expresaron quejas significativas sobre los bajos salarios y las condiciones laborales.

Estas condiciones adversas no son exclusivas de Bangladesh. En varios países en desarrollo, las fábricas textiles enfrentan desafíos similares, donde la falta de regulaciones estrictas y la supervisión inadecuada por parte de las autoridades permiten que las prácticas laborales explotadoras prosperen. La búsqueda de costos de producción más bajos por parte de las marcas internacionales a menudo resulta en condiciones laborales peligrosas y salarios insuficientes, perpetuando un ciclo de pobreza y explotación. Este patrón se observa también en América Latina, donde las fábricas textiles trabajan bajo condiciones cuestionables para satisfacer la demanda del mercado global. Es esencial que tanto los gobiernos locales como las empresas multinacionales adopten políticas más responsables y sostenibles para mejorar la situación laboral en estas regiones.

En este contexto global, la preocupación por los efectos nocivos de la moda también continúa creciendo a nivel nacional en Colombia. En particular, se centra en los procesos de producción en fábricas y las condiciones laborales de sus empleados. En este contexto, las fábricas textiles del país, en su afán por cumplir con las demandas del mercado global, a menudo recurren a prácticas laborales cuestionables que explotan a los trabajadores. Estos empleados, frecuentemente sometidos a largas jornadas de trabajo en ambientes inseguros, reciben salarios insuficientes que no compensan el costo de vida ni permiten una calidad de vida digna. A pesar de la falta de regulaciones estrictas y la supervisión inadecuada por parte de las autoridades, es urgente que tanto las empresas como el gobierno colombiano adopten medidas concretas. De este modo, se garantizarían condiciones laborales justas y sostenibles, promoviendo una industria de la moda que sea ética y respetuosa con el medio ambiente. Además, la presión para reducir costos y maximizar ganancias lleva a un uso intensivo de recursos, incrementando significativamente el impacto ambiental.

En el país, se desechan entre 400 y 600 toneladas de residuos textiles y ropa (Pérez, 2022), los cuales terminan en el vertedero Doña Juana. Estos residuos contaminan el medio ambiente de varias maneras. En primer lugar, el suelo se ve directamente afectado ya que, al degradarse el textil, este puede contener tintes, tratamientos antimicrobianos, retardantes de llama y otros productos químicos. Estos aditivos pueden retardar el proceso de descomposición y, en algunos casos, liberar sustancias tóxicas en el suelo. A medida que los textiles se descomponen, tienden a fragmentarse en pedazos más pequeños. Las fibras naturales se desintegran en materia orgánica que puede ser totalmente incorporada en el suelo; sin embargo, las fibras sintéticas pueden fragmentarse en microplásticos, que son partículas muy pequeñas que pueden persistir en el medio ambiente y tener impactos negativos en los ecosistemas. Por otro lado, en el agua, los materiales sintéticos se descomponen muy lentamente. El proceso de fotodegradación (descomposición por la luz solar) puede fragmentar los plásticos, pero no los descompone completamente. En consecuencia, los textiles sintéticos se descomponen en microplásticos, que pueden flotar, hundirse o permanecer en suspensión en la columna de agua. Estos microplásticos son muy persistentes y difíciles de eliminar. Además, los materiales sintéticos liberan aditivos químicos como ftalatos, bisfenoles y retardantes de llama al agua. Estos compuestos pueden ser tóxicos para la vida acuática y bioacumularse en los organismos marinos, afectando a toda la cadena alimentaria. Al ser ingeridos por una amplia variedad de organismos marinos, desde el plancton hasta los grandes mamíferos, pueden causar bloqueos físicos en sus sistemas digestivos, malnutrición y la liberación de toxinas en sus cuerpos.

85 % DE TEXTILES
VAN A VERTEDEROS POR AÑO

40 % DE PRENDAS
ENVIADAS NO SIRVEN PARA NADA

8,5 % DE GEI
GASES EFECTO INVERNADERO

20 % TOXICOS EN
AGUA

A nivel internacional, el impacto negativo es comparable al nacional. Según un artículo del Parlamento Europeo del año 2020, las compras de textiles en la UE en 2020 generaron alrededor de 270 kg de emisiones de CO2 por persona, lo que se traduce en aproximadamente 121 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

En otro artículo del Parlamento Europeo sobre economía circular, se destaca que si seguimos explotando los recursos al ritmo actual, para 2050 necesitaremos los recursos de tres planetas Tierra. Los recursos finitos y los problemas climáticos requieren una transición hacia una economía neutra en carbono, ambientalmente sostenible, libre de tóxicos y completamente circular para 2050. Para alcanzar esta transición, es crucial empezar por fomentar la conciencia en el consumo y desecho de indumentaria de moda. En conclusión, es imperativo actuar de manera inmediata para abordar estos desafíos y promover una industria textil más justa y sostenible.

J U S T I F I C A C I Ó N

La contaminación es un problema de impacto potencial sobre el medio ambiente y por consecuencia en la salud humana, un problema que actualmente ha alcanzado el interior de nuestras células por los *microplásticos* que se incrustan en los ecosistemas, algo que genera la degradación de fibras sintéticas que son producidas por diferentes empresas a nivel mundial, la industria de la moda es significativa cuando se habla de *contaminación ambiental*, ya que produce una gran cantidad de prendas que prontamente son desechadas para degradarse por un tiempo aproximado de quinientos años, en diferentes ecosistemas. Por lo cual, la industria genera la necesidad de adoptar un *enfoque de precaución* a través de diferentes estrategias que plantean diseñadores emergentes que al abordar esta problemática, se convierten en *agentes de cambio* al proponer alternativas que apuntan a un mayor porcentaje sostenible y respeto por el medio entorno, con el fin de disminuir los efectos de consumo y producción masiva sobre el ambiente para forjar un camino hacia una industria de la *moda más ética*, consciente y comprometida con la preservación del planeta.

En este orden de ideas, este proyecto propone una *nueva estrategia* para *disminuir la contaminación* generada por la industria de la moda a través de la creación de un universo de marca compuesta a partir de diferentes valores que conectan el gusto por la *herencia artesanal* que a su vez, se complementa con un estilo de vida a la *vanguardia*, donde los productos como prendas, accesorios y textiles tienen un detalle auténtico y un sentido de ser en la elaboración, que se fortalece por medio de la *sostenibilidad* y la inclusión de artesanos colombianos, para crear una *conexión transparente* con las personas que se identifiquen con la filosofía, permitiendo así manifestar la esencia de autenticidad, originalidad, *singularidad y exclusividad*; conceptos que son relevantes actualmente en la industria ya que los diferentes modos de producción han permitido el plagio de prendas y accesorios, ocasionando una venta masiva de copias que no generan un *valor cualitativo positivo*, sino que generan desperdicios, explotación laboral y contaminación a nivel mundial.

Por lo anterior, la creación del proyecto genera un punto *diferenciador* tanto en el ámbito académico como en la industria, lo cual es de importancia en el contexto del Politécnico Grancolombiano, justificándose en virtud de la contribución para y por medio de la sostenibilidad, el *respeto cultural* y ambiental, la diferenciación en el mercado de la *moda de lujo*, así como su potencial para inspirar a otros, generando un impacto positivo en el medio ambiente y en la moda.

Who made my clothes?
Who made my clothes?
Who made my clothes?

#WHOWADEMYCLOTHES
FASHIONREVOLUTION.ORG

FASHION
REVOLUTION

FASHION
REVOLUTION

M A R C O

T E Ó R I C O

De acuerdo con House of Commons^[1] (comité selecto de auditoría ambiental de UK, 2019) en su libro "Fixing Fashion", el proceso acelerado del sistema fast fashion nos ha afectado en múltiples factores sociales, culturales y económicos. Sus testigos critican este sistema por impulsar el consumo excesivo, la producción de ropa tan barata que se considera desechable y el desperdicio excesivo, según Stella Claxton, del Grupo de Investigación Clothing Sustainability de la universidad Nottingham Trent afirma que el valor de las prendas que se maneja en este sistema, realmente es bajo, no solo en términos financieros sino emocionales por ser limitado en términos de calidad y emocionalmente cuando se adquiere el producto.

La sostenibilidad se ha convertido en el nuevo concepto de exclusividad. Especialmente en el ámbito de la moda, donde se generan graves impactos ambientales y una significativa cantidad de residuos. Además, existe una creciente demanda de productos de lujo que sean sostenibles, y varias marcas se encuentran bien posicionadas para desarrollar y promover esta tendencia entre los consumidores. En este sentido, los biomateriales emergentes presentan nuevas oportunidades de diseño que abordan de manera integral los desafíos de sostenibilidad del siglo XXI. Por un lado, estos biomateriales ofrecen alternativas más respetuosas con el medio ambiente y contribuyen a reducir la huella ecológica de la industria de la moda. Por otro lado, su utilización permite abordar de manera efectiva el problema de residuos generados por los materiales convencionales.

Es importante tener en cuenta que una prenda común y no sostenible puede llegar a utilizar más de 8.000 productos químicos tóxicos en sus procesos de fabricación. Sin embargo, estos mismos procesos son los que han contribuido a definir la moda de lujo hasta ahora. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre la tradición y la innovación, para desarrollar materiales y procesos que sean tanto lujosos como sostenibles. (SLNF, 2015)

"Las generaciones más jóvenes afirman cada vez más que pagarán más para productos que tienen el menor impacto negativo en el medio ambiente" -(BOF, 2020)

Ahora bien, en la moda contemporánea se refleja una compleja intersección entre inclusión social, sostenibilidad ambiental y la redefinición de sus propios paradigmas. (Gallón, 2023) Se plantea que la moda, como espacio simbólico de creación de significado, enfrenta desafíos significativos para adoptar narrativas que desafíen las marginaciones de clase y raza. Su análisis subraya la necesidad urgente de un ejercicio colectivo y crítico contra los discursos que perpetúan estas exclusiones, esencial para potenciar un ambiente verdaderamente inclusivo y consciente.

Por otro lado, en el ámbito de la sostenibilidad, (Agudelo, 2022) en el video “¿A dónde va a parar la ropa en Colombia?” del periódico de “El Espectador” argumenta que alcanzar una moda completamente sostenible implica adoptar prácticas como el uso de materiales limpios y la reducción de residuos. A pesar de los debates sobre la viabilidad de una sostenibilidad total, existe un consenso creciente en la industria sobre la necesidad de acercarse a este ideal para mitigar el impacto ambiental.

En paralelo, (Suarez, 2022) promueve la transformación del consumo a través de prácticas como la reutilización y el trueque de prendas, destacando la importancia de migrar hacia fibras naturales y productos eco-amigables. (Bermeo, 2022) Esta tendencia competitiva entre empresas nacionales por alcanzar estándares más ecológicos también responde a un llamado por parte del mercado hacia la responsabilidad ambiental y social.

A nivel nacional, iniciativas como la de Biocueros Colombia refuerzan la importancia de una producción local y sostenible, trabajando en colaboración para fortalecer el sector y cumplir con normativas ambientales rigurosas. Este compromiso no solo busca reducir el impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de producción, sino también promover prácticas laborales éticas y comunidades más resilientes.

Finalmente, de acuerdo a la visión de (Salazar, Socarrás, 2022) se recalca la necesidad de un cambio tanto a nivel individual como estructural dentro de la moda. Salazar insta a desafiar las estructuras de clase y raza arraigadas en la sociedad, mientras que Socarrás aboga por la autonomía y sostenibilidad de las comunidades artesanales frente a modelos coloniales. Estos enfoques representan una evolución en el debate sobre la moda, transformándola de un mero vehículo estético a un espacio de reflexión inclusiva, artesanal y consciente.

En conclusión, la moda Avant- Garde no solo implica la evolución estética y comercial del sector, sino también un compromiso creciente con valores de inclusión, sostenibilidad y ética laboral. Estos elementos convergen para redefinir el rol de la moda en la sociedad actual, promoviendo un cambio hacia prácticas más responsables y conscientes de su impacto social y ambiental.

Actualmente, se ejercen distintos sistemas de producción en la industria de la moda, en particular se denota que la mayor parte de estos sistemas tienen procesos contaminantes y deplorables, a excepción del *Slow Fashion*, el cual le apuesta a la sostenibilidad explorando y desarrollando un campo innovador en la industria de la moda, favoreciendo a sus trabajadores y al medio ambiente. Las marcas que pertenecen a este sistema están explorando alternativas en los materiales estándar de hoy en día, por consecuencia, las marcas *slow fashion* están centradas en sustitutos más sostenibles que incluyen materiales de alta calidad, con tecnología y biodegradables, que ofrecen estética, lujo y funcionalidad (BOF, 2020). Como lo es, el cuero biofabricado, el reciclaje de circuito cerrado, los textiles biodegradables y los textiles electrónicos, materiales con el propósito de ir a la vanguardia con la moda sostenible que contribuye a una edición de diseño mejorada y a una gama de nuevas oportunidades comerciales.

En los últimos años, la industria textil ha estado buscando alternativas sostenibles a las fibras de algodón y las fibras a base de petróleo, como el acrílico, poliéster, nylon y spandex, que tienen un impacto ambiental significativo. En este sentido, se han desarrollado varias innovaciones textiles sostenibles a base de fibras naturales, como el cáñamo, la ortiga, el café molido, los plátanos, los hongos, el sisal, la palma, la lechuguilla, entre otros. Además, se han creado nuevas tecnologías para la producción de textiles sostenibles, como la tecnología de la empresa taiwanesa Singtex, que utiliza restos de granos de café para producir hilos. También se han desarrollado materiales innovadores a partir de fibras vegetales nativas, como el henequén, que se utiliza en la creación de objetos de cestería y textiles. Estas innovaciones textiles sostenibles no solo reducen el impacto ambiental de la industria textil, sino que también pueden tener un impacto positivo en las comunidades agrícolas y en la economía local.

La revolución de los materiales está trayendo un cambio fundamental tanto a las materias primas de la industria de la moda y la forma en que opera. En particular, esta revolución ha destacado a nivel Latinoamérica, como en México con marcas como “Vizozo”, que crea prendas sostenibles utilizando materiales naturales y orgánicos.

“Cerrito de Indios” es una marca uruguaya que se enfoca en la moda sostenible y utiliza materiales naturales en sus prendas. “Carro” es una marca argentina comprometida con la moda sostenible, utilizan materiales orgánicos y adoptan prácticas de producción responsables.

ESTADO DEL ARTE

10 | Capítulo 3

Por ultimo a nivel nacional (Colombia) se ubica Madre tierra por el ahorro de agua con el manejo de algodón recuperado en sus textiles, al usar este tipo de algodón orgánico se genera 46% menos gases de efecto invernadero que los cultivos de algodón tradicional por el hecho de no utilizar fertilizantes y pesticidas.

Ahora bien, la moda sostenible busca un impacto ambiental, social y económico, para lograr el cambio en estos aspectos se debe comenzar desde el textil, hasta el consumo y la disposición final de las prendas. Se propone una transformación en toda la cadena de suministro, desde la elección de materiales y procesos de fabricación eco-amigables, hasta la implementación de prácticas éticas y justas para los trabajadores en toda la cadena de producción. Es así como se plantea el desarrollo del textil, ya que se promueve la utilización de residuos naturales siendo aprovechados. E proceso del textil busca disminuir en un gran porcentaje la contaminación por reactivos químicos utilizados, logrando un textil biodegradable. Consecuentemente, esto implica una mejora de todas las fases a lo largo del ciclo, desde la producción de materia prima, pasando por el diseño, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la venta y el uso final. Por consiguiente, se puede llegar a un impacto positivo en las comunidades locales y en la economía global, al reducir el impacto ambiental, tener un impacto positivo en las comunidades agrícolas y así impulsar el desarrollo económico, promover la cultura y la biodiversidad.

ECONOMÍA

Sostenibilidad VS Sustentabilidad

MEDIO AMBIENTE

Textiles Biodegradables

Piramide sostenible para lograr:
Comercio justo - Valoración - Proposito

SOCIEDAD

Artesanías

En los últimos años, se ha observado un creciente interés en la moda sostenible, lo cual ha impulsado a diseñadores y creativos a investigar nuevos enfoques que superen las técnicas tradicionales de producción. En este sentido, el enfoque Avant-Garde emerge como una oportunidad significativa para innovar en la creación de indumentaria de alta moda. En consecuencia, esta investigación tiene como objetivo explorar cómo el desarrollo de técnicas sostenibles, bajo la influencia del Avant-Garde, puede ser integrado en la moda de lujo, logrando así un equilibrio entre la innovación estética y la producción artesanal.

Por lo tanto, se busca no solo introducir innovaciones en términos de diseño, sino también preservar y valorar las técnicas artesanales tradicionales. De esta manera, se pretende que las creaciones resultantes representen a la sociedad contemporánea, al incorporar y reflejar principios axiológicos que sean coherentes con los valores actuales. Específicamente, se considerarán valores como la inclusión en la sociedad, la responsabilidad ambiental y la autenticidad, los cuales son esenciales en la construcción de moda sostenible y responsable.

En consecuencia, este estudio se sitúa en la convergencia entre el arte y la moda, abordando cómo estos valores pueden ser manifestados y sostenidos a través de la creación de piezas únicas. Así, se pretende no solo desafiar las convenciones estéticas establecidas, sino también rendir homenaje a nuestras raíces en un contexto Colombiano y respetar el patrimonio artesanal, que es fundamental para la identidad cultural y artística de la moda contemporánea.

¿Cómo puede el enfoque Avant-Garde en el desarrollo de técnicas sostenibles integrarse en la creación de indumentaria de alta moda, logrando un equilibrio entre la innovación y la producción artesanal, para representar a la sociedad contemporánea con fundamentos axiológicos actuales ?

P R E G U N T A D E I N V E S T I G A C I Ó N

O B J E T I V O

general

Desarrollar un textil no tejido biodegradable a partir de fibras naturales, comúnmente utilizadas en la artesanía colombiana, con el fin de cambiar su funcionalidad tradicional manteniendo lo ancestral y así, contribuir a la creación de una colección de alta moda sostenible Avant-garde, basada en principios axiológicos.

O B J E T I V O S

específicos

•
1

Crear una narrativa de reconstrucción y metamorfosis evidenciada en la indumentaria para aculturizar por medio de la herencia y técnicas artesanales.

•
2

Promover la educación y concientización dirigida a los actores de la industria textil y a sus consumidores, destacando la importancia de optar por textiles biodegradables, con un ciclo de vida óptimo y fomentando la moda sostenible.

•
3

Integrar la artesanía en la obtención de un textil de fibra natural que cumpla con valores de sostenibilidad, donde se promueva la apreciación y demanda de productos de lujo que sean éticos y empáticos con el medio ambiente para aplicar la creación del textil sostenible en la colección.

•
4

Desarrollar procesos ecoeficientes con la fibra, que minimicen el consumo de agua, energía y productos químicos buscando técnicas que reduzcan la generación de residuos y optimicen la eficiencia en el uso de recursos.

METODOLOGÍAS

“La definición de sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” -Informe Brundtland

El propósito de la metodología aplicada en este estudio es desarrollar técnicas sostenibles, integrando los conceptos de Slow fashion y Upcycling en el proceso de producción. La elección de estos métodos específicos responde a la necesidad de alcanzar los objetivos planteados, asegurando que la investigación no solo respete, sino que también enriquezca las prácticas artesanales tradicionales con metodologías contemporáneas y más sostenibles. En este contexto, al adoptar un enfoque metodológico mixto, se pretende combinar técnicas cualitativas y cuantitativas para uno de los procesos que tiene como objetivo reducir la huella de carbono mediante la creación de un textil innovador y biodegradable que cumpla con los valores de sostenibilidad y ética en el Sistema Moda.

De este modo, utilizando métodos experimentales y de investigación-creación, se trabaja con fibras naturales tradicionales para desarrollar un nuevo textil que deconstruya la funcionalidad tradicional para la construcción de una nueva, contribuyendo directamente al objetivo general. Además, para argumentar la narrativa de reconstrucción y metamorfosis dentro de la colección, se emplean métodos cualitativos como análisis de documentos e investigación del comportamiento antropológico, tanto histórico como actual. Esto facilita la integración de elementos culturales y ancestrales en la moda Avant-Garde.

Asimismo, se realizan diferentes exhibiciones visuales para concientizar por medio de un evento futuro sobre toda la práctica sostenible que se lleva a cabo, demostrando que la sostenibilidad puede ser High Fashion y no Trashy . Este enfoque tiene como objetivo desafiar la percepción común de que la moda sostenible es inferior en calidad y estética. Al mostrar piezas de alta moda que incorporan principios de sostenibilidad y técnicas artesanales, se busca cambiar la mentalidad de los consumidores y los actores de la industria textil. Las exhibiciones visuales proporcionan una plataforma para mostrar cómo materiales reciclados y procesos ecológicos pueden dar lugar a productos de lujo, destacando la belleza y el valor de la moda sostenible para fomentar una mayor apreciación por dichas prácticas, reforzando el mensaje de que el lujo y la responsabilidad ambiental pueden coexistir armoniosamente.

Para minimizar el consumo de recursos y la generación de residuos, se aplicaron métodos experimentales en laboratorio para probar y optimizar procesos ecoeficientes de producción textil. Esto incluye la reducción del uso de agua, y si es el caso de usarla, esta no queda contaminada sino que sirve como abono para las plantas. Además, se reduce el uso de energía ya que son procesos artesanales y no necesitan maquinaria, excluyendo el uso de productos químicos que puedan contaminar el ambiente.

Finalmente, las metodologías aplicadas combinan técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, métodos experimentales y enfoques participativos, para asegurar que cada objetivo del estudio se cumpla de manera integral y sostenible. Esta combinación de métodos no solo facilita la innovación en la producción textil, sino que también asegura la conservación y valorización de las prácticas artesanales tradicionales, contribuyendo al desarrollo de una moda sostenible y éticamente responsable.

Hoy en día, la sostenibilidad es un tema crucial en todos los sectores económicos, incluida la industria de la moda. Tanto a nivel nacional como internacional, la industria textil está en busca de nuevas metodologías de transformación que sean más sostenibles, reduzcan la huella de carbono y preserven los escasos recursos naturales. En los últimos años, esta industria ha evolucionado significativamente hacia prácticas más responsables, convirtiéndose así en una alternativa más saludable frente a la moda tradicional. Además, se han adoptado estrategias que no solo disminuyen el impacto ambiental, sino que también respetan los derechos humanos de los trabajadores. En consecuencia, esta tendencia promueve la producción de prendas y textiles de manera sostenible y socialmente responsable.

Ahora bien, en la exposición acerca de las teorías de la acción de Certau (1980) sostiene que las actividades diarias forman parte de un conjunto extenso y complejo, que podríamos provisionalmente etiquetar como "procedimientos". Estos procedimientos comprenden esquemas de operaciones y manipulaciones técnicas. A través de análisis recientes y esenciales, es viable, aunque no necesariamente definirlos, al menos delinear su funcionamiento en relación con el discurso (o la "ideología", según Foucault), la experiencia (el habitus de Bourdieu) y esta forma específica de tiempo que constituye la ocasión (el kairós mencionado por Vernant y Detienne). Estos señalan un tecnicismo particular y, simultáneamente, posicionan su estudio dentro del panorama actual de la investigación.

Dicho esto, para la colección "Le Bal Disruptive", abordamos un conjunto metodológico de procedimientos pensados desde la sostenibilidad. Inspirándonos en las teorías de la acción de Michel De Certau, nuestros métodos incorporan esquemas operativos y manipulaciones técnicas que alinean el discurso ideológico, la experiencia práctica y el momento oportuno para implementar cambios significativos. Este enfoque tecnista nos permite situar nuestra práctica dentro del panorama actual de la investigación en sostenibilidad, garantizando una producción responsable y consciente, ya que cada proceso inicialmente se piensa desde la consecuencia.

"Back to the Roots" cuenta la exploración del Avant-Garde por medio de la técnica artesanal. Este enfoque busca la transculturación, integrando saberes y prácticas ancestrales en un contexto contemporáneo. A través del origen se reinterpreta la mirada moderna que resalta la exclusividad y el lujo consciente. Es un retorno a lo esencial, donde la autenticidad y la originalidad se encuentran en la armonía de los conceptos.

BACK TO THE ROOTS

POSTERIDAD

DEL LUJO

10 | Capítulo 5

CONSCIENTE

Aquí, se aborda la evolución del lujo textil, pasando de materiales tradicionales como pieles y sintéticos hacia opciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y la cadena de suministro.

Este análisis refleja un cambio hacia una moda más consciente y circular, donde la autenticidad y la responsabilidad ecológica se convierten en los nuevos estándares de lujo.

EL RETORNO A LOS ORÍGENES

La evolución textil redescubre sus raíces

La producción a gran escala y la falta de transparencia en su trazabilidad son aspectos críticos. Además, el informe subraya que el cultivo de algodón requiere cantidades extensivas de tierra y agua, y a menudo involucra el uso de insecticidas y fertilizantes ricos en nitrógeno, que pueden alterar la acidez del suelo. Por lo tanto, se buscan soluciones mediante avances científicos innovadores de vanguardia para abordar este tipo de contaminación y mejorar la sostenibilidad en la industria textil.

Regresar a las raíces de la producción textil tradicional implica reconocer la necesidad de adoptar procesos más limpios, al tiempo que se fomenta la innovación continua. Actualmente, la fabricación de textiles a partir de fibras naturales sigue siendo una fuente de contaminación debido a diversos procesos industriales, como se documenta en la página 30 del informe "Fixing Fashion" de la Cámara de los Comunes de 2019. Este informe compara las fibras naturales y sintéticas, destacando los desafíos significativos asociados con el algodón, la fibra natural más utilizada a nivel global.

La evolución textil en los últimos años ha regresado a los orígenes de la producción textil, centrando su enfoque en prácticas sostenibles y responsables. Aunque todavía se desarrollan tecnologías basadas en textiles sintéticos, se priorizan aquellos cuyo ciclo de vida es justo y equilibrado. Recientemente, hemos observado un significativo avance en la forma de producir textiles, buscando reciclar desechos tanto de fibras naturales como sintéticas.

Aunque estos avances son notables, aún no son suficientes. Es esencial no solo reutilizar materiales, sino también considerar el proceso completo de producción. La reutilización de materiales es beneficiosa, pero pierde su impacto positivo si consume excesivos recursos ambientales. Por lo tanto, todo el proceso debe ser circular y sostenible para que la industria textil evolucione verdaderamente hacia un modelo más ecológico y responsable.

Cada vez más se incrementa el interés en la sostenibilidad dentro de la innovación textil. En un artículo de Vogue por Emily Chan (2022) Habla de cómo distintas marcas prominentes como Stella McCartney, Zara y Gucci hicieron avances significativos en esta área. Por ejemplo, Stella McCartney presentó un bolso hecho de Mylo, un cuero alternativo a base de micelio, mientras que Zara lanzó productos con material de captura de carbono de LanzaTech. Además, Kering, propietario de Gucci, invirtió en VitroLabs, una empresa que desarrolla cuero cultivado en laboratorio.

Según Nina Marenzi, fundadora de Future Fabrics Expo, la creciente conciencia sobre la necesidad de materiales con menor impacto ambiental se hizo evidente. La industria ganadera, responsable del 14.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, impulsó la búsqueda de alternativas al cuero tradicional. Ejemplos de esto son los materiales a base de micelio, como Mylo y Reishi, y las alternativas sin plástico, como Mirum. Sin embargo, era esencial que estas alternativas no incluyeran plásticos, ya que esto no resolvería los problemas ambientales. En cuanto al reciclaje de textiles, se observaron progresos significativos, reutilizando residuos postconsumo. Materiales como Circulose y NuCycl transformaron ropa desechada en nuevos textiles. Alternativas biológicas a los materiales sintéticos, como Clarus y Kintra, también ganaron popularidad. Además, materiales innovadores como AirCarbon y LanzaTech representaron un avance hacia la sostenibilidad al absorber o reutilizar CO₂. AirCarbon utilizó CO₂ atmosférico para crear alternativas al cuero, mientras que LanzaTech convirtió emisiones de CO₂ en poliéster.

En conclusión, estos desarrollos mostraron que la sostenibilidad y la innovación estaban redefiniendo el lujo en la moda, impulsando a las marcas a adoptar prácticas más responsables y avanzadas tecnológicamente.

EL LUJO TEXTIL REDEFINIDO

Más allá de pieles y sintéticos hacia materiales de menor impacto ambiental

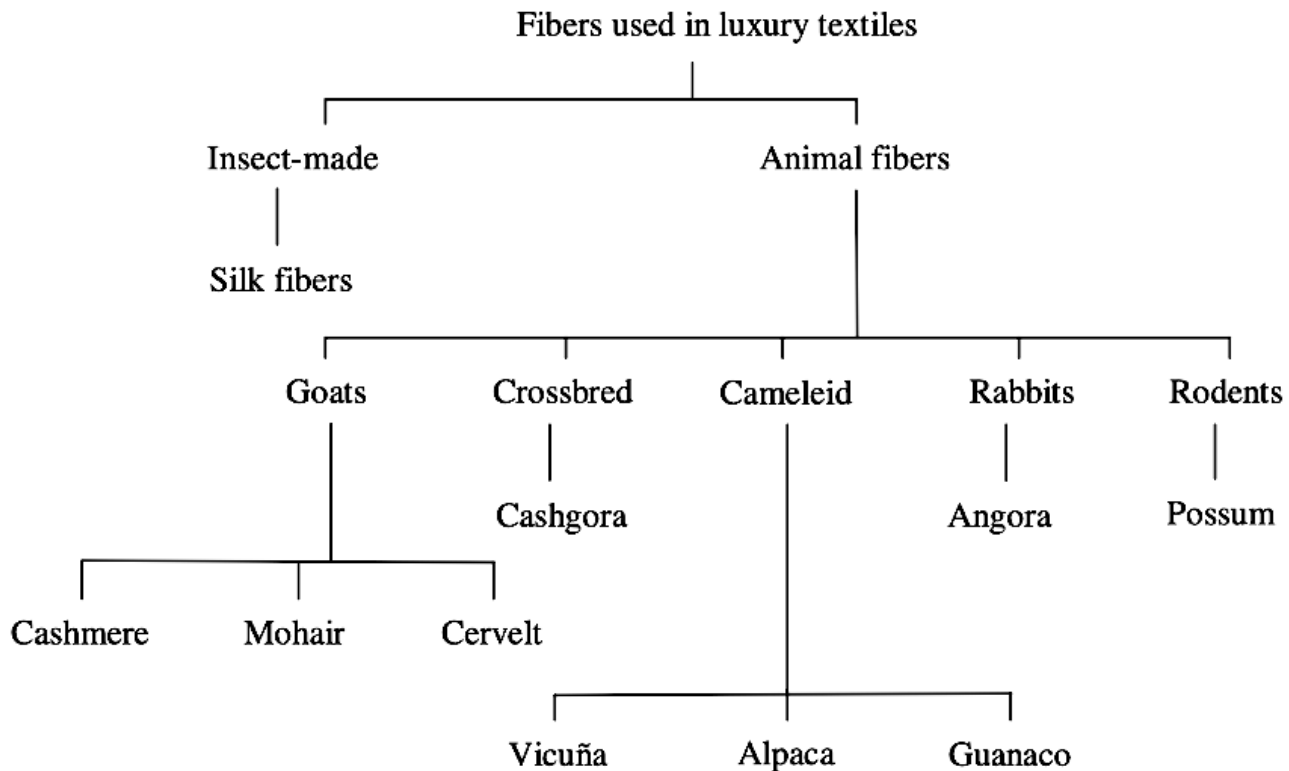

*Siguiendo en la indagación del reporte de House of Commons "Fixing Fashion" en 2019, en la página 30 en *Natural Vs Synthetic Fibres*, se abordan profundamente las preocupaciones éticas en torno al uso de algunas fibras naturales, especialmente enfocadas en el bienestar animal. Se destaca un movimiento significativo dentro de la industria de la moda hacia la eliminación del uso de pieles, como se refleja en los testimonios de Claire Bergkamp, directora de sostenibilidad e innovación de Stella McCartney. Claire Bergkamp expone que cada vez más consumidores y empresas reconocen que no es necesario sacrificar animales para la moda, sugiriendo que las pieles son un material arcaico y prescindible.*

En el contexto de redefinir el lujo textil hacia materiales de menor impacto ambiental, se plantean diversas preocupaciones éticas en torno al uso de fibras naturales, particularmente en relación con el bienestar animal. Un ejemplo destacado es el movimiento creciente dentro de la industria de la moda para abandonar el uso de pieles, impulsado por la percepción de que no es necesario sacrificar animales para crear productos estéticamente atractivos. Claire Bergkamp, directora de sostenibilidad e innovación de Stella McCartney, enfatiza que cada vez más personas reconocen esta idea y apoyan la eliminación del uso de pieles en la moda. Para ella, las pieles son vistas como un material arcaico que no es esencial en la creación de prendas de alta calidad y belleza.

Aunque la Federación Internacional de Pieles argumenta que las pieles podrían ser consideradas más sostenibles que las alternativas sintéticas debido a su biodegradabilidad y su falta de contribución a la contaminación por microplásticos, activistas defensores del bienestar animal cuestionan si los estándares actuales de la industria peletera son suficientes para garantizar el cumplimiento de normas éticas y humanitarias rigurosas.

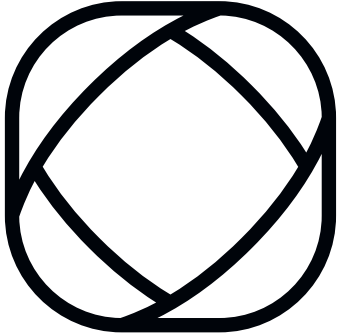
La IFF (The International Fur Federation) propone un sistema global de certificación y trazabilidad llamado FURMARK, que busca consolidar diferentes programas bajo un marco común para mejorar la transparencia y la calidad en la producción de pieles. En línea con el título propuesto, la discusión subraya la necesidad de avanzar hacia materiales que minimicen el impacto ambiental, promoviendo alternativas éticas y sostenibles en la moda de lujo. La consideración de abandonar completamente el uso de pieles, como recomienda el Comité de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, refleja un movimiento hacia una moda más ética y responsable, alineada con principios de conservación y bienestar animal.

Se presentan los textiles que tradicionalmente se consideran de lujo en el mercado. Históricamente, muchos de estos materiales provienen de animales, una práctica que está experimentando un cambio significativo en la actualidad. Hoy en día, el concepto de lujo en la industria textil está evolucionando hacia una definición que valora la innovación y la sostenibilidad por encima de todo.

BOLT THREADS

Un ejemplo destacado de esta transformación es MYLO, un innovador textil presentado por Stella McCartney. MYLO representa una alternativa vegana verificada al cuero animal, fabricado a partir de *micelio*, estructuras similares a raíces de hongos. Este material pionero no se obtiene de la cría de animales, sino que se cultiva en laboratorio gracias a la colaboración con *Bolt Threads*, un socio de larga data en el desarrollo de materiales sostenibles. Este avance marca un hito significativo en la industria, donde se está redefiniendo lo que significa lujo en términos de textiles. Ya no se trata únicamente de los materiales tradicionales derivados de animales, sino de cómo la innovación puede conducir hacia alternativas que son tanto éticas como sostenibles. Con base en lo anterior, es evidente que es factible redefinir el concepto de lujo desde la perspectiva de la sostenibilidad, y es crucial hacerlo. Continuar comprometiendo la vida de los animales y nuestro futuro ambiental simplemente por productos de moda podría resultar en un daño irreversible. Ya estamos causando dicho daño, y si no tomamos conciencia de esto de inmediato, podría ser demasiado tarde en el futuro cercano.

EL AVANT - GARDE

DE
LO

10 | Capítulo 6

VINTAGE

Explora cómo lo tradicional y lo contemporáneo se fusiona en el textil. Con enfoque en la combinación de técnicas artesanales y enfoques modernos para crear piezas únicas.

Ademas analiza cómo el avant-garde reinventa lo vintage de manera sostenible, utilizando materiales de artesanía ancestral para llevarlos a la técnica contemporánea y así crear un textil innovador

Se inicia con la exploración de diversas técnicas vanguardistas en sostenibilidad. Entre estas destacan la moda circular, que fomenta el diseño de prendas reutilizables, reparables o reciclables para cerrar el ciclo de vida del producto y reducir residuos. Además, se utilizan materiales sostenibles como fibras naturales y/o fibras recicladas, los cuales requieren menos recursos y generan un menor impacto ambiental en comparación con los materiales sintéticos. Por otro lado, las tecnologías de fabricación sostenible permiten implementar procesos que reducen el consumo de agua, energía y productos químicos tóxicos. Asimismo, La transparencia en la cadena de suministro, facilitada por tecnologías como blockchain, asegura prácticas éticas y sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor. Además, el upcycling y el reciclaje creativo impulsan la reutilización de materiales y prendas existentes, estimulando la creatividad y reduciendo los desechos textiles. La digitalización y personalización mediante tecnologías digitales optimizan el diseño y la producción de prendas a medida, reduciendo el desperdicio de materiales y mejorando la eficiencia del proceso. Finalmente, la educación y concientización sobre la sostenibilidad en la moda entre diseñadores, consumidores y profesionales del sector juegan un papel fundamental en fomentar cambios de comportamiento hacia prácticas más responsables y sostenibles.

Optamos por abordar cada uno de estos aspectos de manera integral en nuestro proceso de diseño. En la moda circular, consideramos el ciclo de vida de cada prenda (que ya había sido usada previamente), donde más allá de su funcionalidad

UN EQUILIBRIO ENTRE LO TRADICIONAL Y LO CONTEMPORANEO

Explorando técnicas y metodologías textiles

como vestimenta, nosotros propusimos que cada pieza fuera una obra de arte en sí misma, adecuada para un contexto específico pero también duradera en el tiempo, minimizando el desgaste y permitiendo su uso por

diferentes personas, creando así un ciclo circular. En cuanto a las tecnologías de fabricación sostenible, implementamos procesos que emplean la creación del textil biodegradable y así reduce significativamente el consumo de agua, energía y la emisión de productos químicos tóxicos, utilizando fibras naturales y métodos artesanales que evitan la contaminación y la generación de residuos. Además, garantizamos transparencia en toda la cadena de suministro mediante prácticas éticas y sostenibles. El upcycling y reciclaje creativo fue una técnica central en nuestros diseños, reconstruyendo prendas clásicas de alta moda mediante el patronaje zero waste y decorándolas con bordados artesanales o estampados hechos a mano, para infundirles un nuevo valor estético y sostenible. La digitalización y personalización se integraron desde el inicio con herramientas como Optitex para la planificación del patronaje, asegurando eficiencia y reducción de desperdicios. Previamente, también educamos y concienciamos a través de una ponencia sobre nuestro enfoque hacia textiles sostenibles, desarrollando estrategias sostenibles ante un público académico en el contexto de la moda. En resumen, el propósito fundamental de esta colección siempre ha sido educar y sensibilizar hacia prácticas más responsables y sostenibles en la industria.

DE LA ARTESANIA Y LA TRADICIÓN AL AVANT - GARDE A TRAVES DE LA SOSTENIBILIDAD

La exploración de técnicas comenzó con el objetivo de lograr la sostenibilidad. El propósito inicial de esta colección fue crear un material que redujera el impacto ambiental asociado con la creación de colecciones de moda, específicamente para Le Bal Disruptive. Esto requería una narrativa coherente que uniera todos los looks y estableciera una conexión entre ellos.

El proceso comenzó con la creación de un material biodegradable a partir de la mezcla de dos fibras naturales: chusquea scandens kunth y barniz de Pasto. Para unir estas fibras, se realizó una investigación exhaustiva sobre sus procesos artesanales tradicionales. Este enfoque permitió un desarrollo eficaz del textil, utilizando tanto métodos ancestrales como herramientas contemporáneas de vanguardia.

El proceso de creación del textil biodegradable pasó por varias etapas. Inicialmente, se trabajó con la fibra chusquea scandens kunth, conocida como chusque, evaluando sus propiedades físicas y químicas dentro del laboratorio. Esta fibra demostró ser extremadamente resistente y es coherente a su funcionalidad en los productos elaborados con la fibra, esta se utiliza tradicionalmente en Boyacá para tejer canastos y en la construcción de estructuras como muros y fachadas de casas. La extracción de esta fibra comenzó desfibrando la planta con un machete, un método tradicional que se mostró efectivo debido a la resistencia de la fibra. Inicialmente se intentó utilizar maquinaria pesada como una desfibradora de plantas de plátano, pero esta no tuvo la potencia necesaria. Por lo tanto, se optó por seguir el método artesanal.

Los fragmentos separados se remojaron durante horas en soluciones salinas y agua para facilitar el procesamiento de la fibra en filamentos más finos mediante un procesador. Esta combinación de técnicas antiguas y modernas permitió la creación de un único material fibroso, alineándose con el concepto "De la artesanía y la tradición al Avant-Garde a través de la sostenibilidad" que guía esta iniciativa.

Continuando con la fibra del barniz de pasto, se colaboró estrechamente con la diseñadora Yuri Gomez, quien realizó estudios y trabajo de campo con los artesanos sobre la técnica ancestral del barniz de pasto. Esta actividad artesanal es una tradición arraigada en el país y se mantiene gracias al trabajo colaborativo y creativo de las comunidades.

Según Artesanías de Colombia (2021), el proceso de elaboración del Barniz de Pasto involucra a diversos actores, donde recolectores del mopa mopa, artesanos de la madera y barnizadores. combinan sus habilidades y conocimientos transmitidos a través de generaciones. El mopa mopa es una técnica artesanal de tradición aborigen en Colombia, destacada por su antigüedad y por preservar un legado cultural milenario. La resina utilizada para el Barniz de Pasto se obtiene del árbol elaeagia pastoensis mora, una especie nativa exclusiva de la Amazonía colombiana, también conocida como mopa mopa, palo de cera, guayavillo, entre otros nombres, y se recolecta en forma de yemas dos veces al año. Es de color natural entre amarillo y verde, insoluble en agua, alcohol y aceites, y flexible al calor. Al calentarse o masticarse, la resina se vuelve suave y gomosa, lo que permite adherir pigmentos. Antes de llegar a manos de los artesanos, las yemas de resina son seleccionadas, pesadas y empacadas por kilogramo para la venta, proceso meticuloso y tradicional que garantiza la calidad y autenticidad del Barniz de Pasto, contribuyendo a su valor como una expresión cultural y artística de Colombia.

El barniz es un material extremadamente exigente debido a sus propiedades físicas y químicas, que no toleran la integración de otras fibras o pigmentos; cualquier intento de mezclarlo resulta en rechazo o descomposición del material.

Sin embargo, la integración con chusque fue excepcional, ya que no solo lo aceptó, sino que también abordó una de las principales debilidades del barniz: su fragilidad, que limita su uso principalmente a fines decorativos en la madera. La resistencia y durabilidad inherentes al chusque proporcionaron una solución efectiva a esta limitación, permitiendo una aplicación más amplia y funcional del barniz en diversos contextos artesanales y creativos.

Finalmente, el resultado de la integración del barniz y el chusque permitió desarrollar un biocuero que puede moldearse físicamente con calor. Esta característica resultó especialmente funcional para la colección, ya que el biocuero se adapta perfectamente a la silueta del cuerpo y puede ser moldeado para ajustarse a cualquier parte deseada del mismo. Por ejemplo, para esta ocasión, se utilizó para crear un top utilizando este textil innovador.

De esta manera, la combinación de estas fibras naturales no solo mejoró las propiedades del barniz, sino que también facilitó la producción de un material biodegradable al 100%. Este logro representa un avance significativo en términos de sostenibilidad dentro de la industria de la moda, donde la capacidad de moldear el biocuero con precisión y su completa biodegradabilidad subrayan su viabilidad como una alternativa ecológica y funcional para futuras aplicaciones.

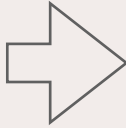

PROCESO

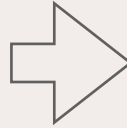
textil

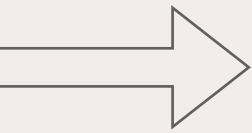
FIBRA BARNIZ DE PASTO

BARNIZ EN AGUA A TEMPERATURA BAJA

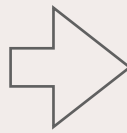

BARNIZ EN AGUA PUNTO DE EBULLICIÓN

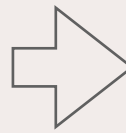

BARNIZ MEZCLADO Y AMASADO MANUALMENTE

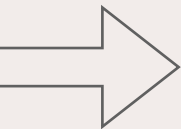
DESPUES DE SACARLO DEL AGUA Y REPETIR EL PROCESO

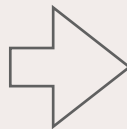
AMASAR MANUALMENTE LA FIBRA

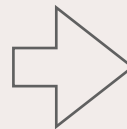
SE INTEGRAN LOS FILAMENTOS DE CHUSQUE AL BARNIZ

INTEGRAR PIGMENTO VEGETAL EN EL CENTRO DE LA MEZCLA DE FIBRAS

AMASAR PARA INTEGRAR COLOR, INGRESARLO A AGUA HIRVIENDO Y SACAR

AMASAR PARA DAR LA FORMA REQUERIDA

REPETIR EL PROCESO

"Back to the Roots" cuenta la exploración del Avant-Garde por medio de la técnica artesanal. Este enfoque busca la transculturación, integrando saberes y prácticas ancestrales en un contexto contemporáneo. A través del origen se reinterpreta la mirada moderna que resalta la exclusividad y el lujo consciente. Es un retorno a lo esencial, donde la autenticidad y la originalidad se encuentran en la armonía de los conceptos.

THE NEW HIGH SOCIETY

METAMORFOSIS

DEL

10 | Capítulo 6

SER

Aborda la evolución de la identidad y la inclusión en la sociedad moderna. Se explora cómo la fluidez de género refleja una transformación continua y cómo la nueva sociedad se vuelve más inclusiva en términos de género y cultura.

Se utilizan metáforas de elementos químicos contaminantes para ilustrar desafíos personales y sociales. Este enfoque destaca la necesidad de reconocer y superar las barreras impuestas por estereotipos y prejuicios, promoviendo una visión de la humanidad que celebra la diversidad y fomenta la aceptación de las diferencias.

OUR Una evolución humana en curso GENDERFLUID

El concepto de *genderfluid* o género fluido desafía la concepción tradicional que considera la identidad de género como estática y binaria, limitada a los extremos de hombre y mujer. Además, se reconoce la identidad de género como un concepto más amplio y diverso, sujeto a cambios con el tiempo. De acuerdo con (Maya, N, 2022) que argumenta en su investigación que el género es una construcción dinámica que abarca la *autopercepción, manifestaciones y comportamientos* frente al mundo, moldeados por influencias sociales, culturales, políticas y psicológicas que *evolucionan* constantemente. El *genero* ha estado históricamente ligado al concepto de sexo, esta relación ha generado desinformación y confusiones sobre el verdadero significado del mismo. Es esencial, por tanto, distinguir y comprender ambos conceptos de manera separada para explorar sus diversas facetas. En palabras de Butler (2009), el estudio del género requiere un enfoque *interdisciplinario* que integre teoría académica, investigación empírica y políticas que impactan la vida diaria de individuos de todos los tipos. Esta perspectiva integral es fundamental para entender la complejidad histórica y política del género. Por lo que, este tema es crucial para comprender las complejas dinámicas identitarias presentes en nuestras *sociedades*, que no solo incluyen a hombres y mujeres, sino también a una diversidad de géneros y subdivisiones, cada una con contextos distintos. Reconocer la diferencia entre sexo y las construcciones sociales, ideas y representaciones atribuidas a los géneros es esencial.

Es importante comprender que no existen características exclusivas de un sexo en términos de comportamiento o personalidad, ya que ambos comparten una amplia gama de rasgos y conductas humanas. Cada *expresión* de género es *única y diversa*, enriqueciendo así la complejidad y diversidad humanas, y permitiendo a cada individuo la libertad de ser quien desee y actuar conforme a sus propios deseos.

Ahora En los últimos años, se han introducido nuevos términos para definir la sexualidad de las personas, permitiendo que estas se identifiquen con un grupo, una filosofía, una estética corporal o simplemente con una palabra que refleje sus aspectos sexuales, como vemos en la comunidad LGBTIQ+. Esto plantea el problema de la identidad, ya que algunas personas pueden querer identificarse con un término sin estar seguras de si realmente se sienten representadas por él. Aquí es donde entra en juego el concepto de que el ser humano está en constante evolución y *cambio*, lo que se refleja en la idea de "género fluido". Este término describe un espacio de pertenencia *sin la limitación* de un nombre fijo, manteniendo una *identidad clara*.

OUR GENDERFLUID

El debate sobre la identidad se sustenta en el proyecto de una identidad que trasciende el género. Según la definición, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una *colectividad* que los distingue de los demás. Por lo tanto, este conjunto de rasgos característicos, centrados en una narrativa de convivencia social sin juicios discriminatorios, implica ser libre pero sin dejar de actuar bajo principios y fundamentos *axiológicos* que construyen la nueva alta sociedad que dará ejemplo a seguir.

En el contexto de la colección, estos principios son sostenibles, y la sostenibilidad en este caso se entiende como un concepto que va más allá de la responsabilidad ambiental, abarcando también la dimensión social. La colección enfatiza cómo una sociedad contemporánea puede convivir en paz y *armonía* bajo estos principios sostenibles.

Para la construcción y materialización de esta idea de narrativa, se presenta una performance de metamorfosis del ser, mostrando a la sociedad contemporánea a través de diversos personajes. El performance comienza con dos seres tradicionales, que representan el género en su forma clásica donde predomina la heterosexualidad. Sin embargo, estos personajes se distinguen por su estética vanguardista y sus valores sostenibles.

A continuación, la narrativa avanza al incluir una pareja de dos mujeres, cada una con una identidad única, pero unidas por su amor mutuo. Esta representación evoca el feminismo y muestra cómo ambas se enriquecen mutuamente en pensamiento. Después, se presenta una pareja de dos hombres, reflejando una idea similar a la pareja anterior. Aunque representan dos mundos diferentes, convergen en su amor y expresión individual.

*Finalmente, se llega a la expresión máxima de la metamorfosis del ser con la representación de una *Drag Queen*. Este personaje simboliza la independencia y la evolución de los fundamentos axiológicos, de la estética y del ser interior. Toda la performance se desarrolla a través de un ballet clásico que se transforma en contemporáneo, manteniendo la armonía entre tradición y vanguardia.*

*El clímax de la narrativa se alcanza con la llegada del último ser, transformando el ballet en un "*Le Bal Disruptive*". Este cierre simboliza un baile en sociedad que representa la convivencia libre y en paz, destacando una sociedad fundamentada en principios axiológicos.*

OUR GENDERFLUID

OUR GENDERFLUID

OUR GENDERFLUID

LOS ELEMENTOS
QUÍMICOS
CONTAMINANTES
COMO FUENTE DE
INSPIRACIÓN EN
TÉCNICAS
SOSTENIBLES

Conexión con la lucha evolutiva interna de cada individuo

La inspiración para el desarrollo de los procesos sobre las materias primas utilizadas se basó en cuatro elementos contaminantes en el ambiente: microplásticos, asbesto, mercurio del oro y arsénico. Estos elementos se representaron en los diferentes atuendos a través del color, la abstracción de la forma en estructura química su apariencia microscópica y las diferentes texturas, destacando cómo cada uno de ellos impacta y daña el medio ambiente. Este enfoque fue el punto de partida para comenzar a diseñar. Al profundizar en el estudio de cada contaminante, se puede evidenciar que:

El plástico es un material ligero, duradero, barato y fácil de modificar. Está formado por polímeros, grandes moléculas orgánicas compuestas por unidades repetidas de carbono llamadas monómeros, como el etileno, propileno, cloruro de vinilo y estireno. Debido a su versatilidad y bajo costo, el plástico se utiliza en innumerables productos, pero esto también lo convierte en un contaminante ambiental significativo. Un artículo de CNN Chile de 2020 reveló que los crustáceos que ingieren microplásticos pueden fragmentarlos en nanoplásticos en solo 96 horas, mientras que la fragmentación física tradicional puede tardar décadas. Este descubrimiento, realizado por científicos de la University College Cork, mostró que los *Gammarus duebeni*, un tipo de crustáceo de solo 2 cm, descomponen los microplásticos en partículas más pequeñas que una célula. De hecho, hay 1,9 millones de trozos de microplásticos en una superficie de solo 3 metros cuadrados en el Mar Mediterráneo. Los investigadores encontraron que los fragmentos de plástico representaban casi el 66% de todas las partículas microplásticas observadas en los intestinos de estos crustáceos. Este hallazgo es alarmante porque los nanoplásticos, al ser tan diminutos, pueden atravesar las membranas celulares, aumentando su toxicidad y afectando potencialmente la vida silvestre de manera más severa que los microplásticos más grandes. En consecuencia, estos nanoplásticos podrían acumularse en la cadena alimentaria, llegando incluso a los humanos, y los químicos tóxicos podrían adherirse a su superficie, exacerbando el problema de la contaminación plástica.

A pesar de que se creía que la fragmentación plástica era un proceso lento, este descubrimiento destaca el rol significativo de los crustáceos en este proceso, lo que complica aún más el problema global de la contaminación plástica. Por lo tanto, es crucial investigar más sobre este proceso de fragmentación biológica y sus implicaciones para la vida silvestre y los ecosistemas.

El asbesto, un grupo de minerales compuesto principalmente de silicio y oxígeno, ha sido ampliamente utilizado en diversas industrias debido a su resistencia al calor, productos químicos y electricidad. Sin embargo, su inhalación puede tener consecuencias graves para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 125 millones de personas están expuestas al asbesto en sus lugares de trabajo. Principalmente, esto ocurre en actividades como la minería, manufactura y renovación de estructuras. Según un Artículo de American Cancer Society (2015), la exposición al asbesto se asocia directamente con enfermedades respiratorias graves, incluyendo cáncer de pulmón y mesotelioma. Estudios epidemiológicos han demostrado que los trabajadores expuestos tienen hasta 10 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que la población general. A nivel internacional, varias naciones han implementado prohibiciones o restricciones sobre el uso del asbesto debido a su clasificación como carcinógeno por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). A pesar de estos esfuerzos regulatorios, el desafío de manejar de manera segura las estructuras existentes con asbesto persiste, subrayando la necesidad

continua de proteger a las poblaciones expuestas y gestionar adecuadamente su presencia en el medio ambiente construido.

El mercurio es el único elemento metálico que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, además de poseer un brillo similar al de la plata; en consecuencia, un recipiente abierto con mercurio en un ambiente cerrado puede liberar suficiente vapor para saturar la atmósfera y exceder los límites de exposición ocupacional seguros. El mercurio ha sido conocido y utilizado por más de veinte siglos; no obstante, hasta finales del siglo XV, su consumo era limitado y casi exclusivamente como bermellón para la fabricación de pinturas y en medicina. El mercurio terrestre tiene origen magmático, emanando como producto de desgasificación a lo largo de fallas profundas, un proceso que continúa hoy en día; así, el mercurio inicia su ciclo biogeoquímico pasando a la corteza terrestre y, de esta, al aire, el agua y los suelos, para luego pasar a las plantas y a los animales y, finalmente, al hombre. El Asesor científico en Sanidad Laboral y Ambiental en España, en un artículo de Scielo en Biomédica del 2012 nos explica que posteriormente, el mercurio y sus compuestos reinician el ciclo en sentido inverso en formas sólida, disuelta, absorbida y gaseosa. Por otro lado, la naturaleza es el mayor contribuyente a la circulación del mercurio en el medio ambiente a través de la desgasificación de la corteza terrestre, las emisiones volcánicas y la evaporación desde cuerpos de agua. Sin embargo, los niveles de mercurio en el medio ambiente han aumentado considerablemente desde la era industrial. Actualmente, se encuentra en diversos medios y alimentos (especialmente pescado) a niveles que afectan adversamente a los seres humanos y la vida silvestre. La actividad humana ha generalizado los casos de exposición, dejando un legado de mercurio en vertederos, desechos de minería y sitios industriales contaminados. Incluso regiones con emisiones mínimas de mercurio, como el Ártico, se han visto afectadas debido al transporte transcontinental del mercurio. En el ámbito toxicológico, existen tres formas de mercurio: elemental, inorgánico (sales y óxido de mercurio) y orgánico, cada una con diferentes espectros de toxicidad, aunque todas pueden inducir cambios en los sistemas neuronales humanos. La minería, una de las actividades económicas más antiguas, se desarrolla a nivel mundial en tres dimensiones: gran minería, mediana minería y pequeña minería o minería artesanal, la cual es común en países en desarrollo. Según un informe de la OIT de 2004, la minería artesanal ocupaba directamente a 13 millones de personas y proporcionaba subsistencia indirecta a 100 millones.

L a s
definiciones de "pequeña minería"
varían según el país, basándose en costos de
inversión, número de trabajadores, producción, ventas
anuales, tamaño de concesión y reservas. Sin embargo, la
pequeña minería generalmente se caracteriza por su empirismo,
informalidad e improvisación. La pobreza y exclusión social en regiones de
Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) se agravan por impactos
ambientales que afectan el ecosistema y la salud humana, ya que se realiza con
herramientas y procesos técnicos rudimentarios. Según la OIT, los principales riesgos
para la salud en la MAPE son: exposición al polvo, al mercurio y otros productos químicos,
efectos del ruido y la vibración, ventilación deficiente y esfuerzo excesivo. El mercurio se
usa para separar y extraer el oro de las rocas, formando una amalgama que facilita su
separación. Luego, se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro.
La minería de oro artesanal es la mayor fuente de liberación intencional de mercurio,
consumiendo 806 toneladas y generando emisiones de 150 toneladas anuales, según un
informe del PNUMA de 2007. La inhalación del vapor de mercurio durante la quema de
amalgamas conlleva el riesgo de padecer hidrargirismo o mercurialismo, causando
déficits orgánicos, neurológicos, cognitivos y psicológicos. Además, las zonas mineras
críticas son fuentes de dispersión del mercurio en sistemas acuáticos,
contribuyendo a la contaminación por metilmercurio, que es más tóxico que el
mercurio elemental y las sales inorgánicas, afectando a peces, fauna y flora,
y a miles de personas. El metilmercurio, originado por la metilación del
mercurio inorgánico por bacterias, puede bioacumularse y
biomagnificarse a través de la cadena alimenticia, siendo
absorbido en un 90% a través del sistema
digestivo en humanos y animales.

La intoxicación por metilmercurio se manifiesta como la enfermedad de Minamata, con daños neurológicos y cardiovasculares. Aunque la minería artesanal tiene un impacto negativo en el medio ambiente y la salud, también es una actividad de subsistencia para muchas comunidades sin alternativas. Ejemplos de buenas prácticas como las de Almadén en España, la Iniciativa Oro Verde en Colombia y el proyecto GAMA en Perú, demuestran que con incentivos y apoyo, la MAPE puede volverse responsable y sostenible. Mejorar el desempeño social y ambiental de la MAPE tendría un impacto enorme en las vidas de muchas familias pobres en Latinoamérica, África y el sudeste asiático; ignorarla solo profundizará la pobreza, enfermedad, desigualdad, conflicto y degradación ambiental.

Sustancia	Matriz	Grupo poblacional	Valor de referencia para exposición ambiental	Fuente	Valor de referencia para exposición ocupacional	Fuente
Mercurio	Sangre	Rango de 15 años en adelante	5 µg/L	W H O 2008	15 µg/L	W H O 2008
	Orina	para exposición ocupacional	7 µg/L		25 µg/L	
	Cabello	Todas las edades para exposición ambiental	1 µg/L		5 µg/L	
Arsénico	Orina	Todas las edades	< 50 µg/L	CDC Emergency Preparedness and response		
	Cabello		< 1 ppm			
Plomo	Sangre	Niños y adolescentes	5 µg/dL	C D C 2015		
		Adultos	0.5 µg/L	C D C 2015		
Cadmio	Orina	Niños y adolescentes	0.5 µg/L	H B M German Environment Agency		
		Adultos	1 µg/L	H B M German Environment Agency		

Fuente: Ministerio de salud y protección social. Díaz & Magalón, 2018

Según la interpretación de los resultados de la tabla, en el caso de intoxicación por mercurio, se definió que una persona residente en el área con antecedentes de exposición a mercurio o alto consumo de pescado local, que presentó síntomas como temblor, sabor metálico, alteraciones de la memoria y del ánimo (como depresión), insomnio, salivación excesiva y cefalea, asociada a niveles de laboratorio superiores a los permitidos en muestras biológicas ($>7 \mu\text{g/L}$ en orina, $>5 \mu\text{g/L}$ en sangre total, $>1 \mu\text{g/g}$ de cabello) (INS, 2016), se consideraba afectada. Además, un caso se confirmó por laboratorio cuando, además de ser confirmado clínicamente, los análisis detectaron la presencia de las sustancias en muestras biológicas del paciente (sangre, orina, saliva, contenido gástrico, tejidos de órganos como hígado, riñón, cerebro, cabello, uñas, etc.) o en otras muestras potencialmente contaminadas (alimentos, bebidas, envases, cigarrillos, vegetales, medicamentos, restos de ropa) y en el ambiente sospechoso de contaminación (aire, agua, suelo y residuos sólidos o líquidos) (INS, 2017).

El arsénico es altamente tóxico y su presencia en el agua natural puede ser peligrosa para la salud humana. En 1984, la Organización Mundial de la Salud reportó que la ingesta de arsénico puede afectar los sistemas respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular y nervioso. La toxicidad del arsénico varía según el tipo de exposición (aguda o crónica), la vía de absorción y la duración de la exposición. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. establece que la concentración de arsénico en el agua no debe exceder los $10 \mu\text{g/L}$. Sin embargo, en lugares como Bangladesh y el Oeste de Bengala, donde millones de personas consumen agua con concentraciones de arsénico de 50 a $3500 \mu\text{g/L}$, la situación es crítica. La filtración doméstica, utilizando medios como carbón activado, arena y resinas, es una solución preventiva accesible para hogares que se abastecen de pozos. En el Estado de São Paulo, Brasil, estudios en Jundiaí han detectado niveles de arsénico entre 0.13 y $0.17 \mu\text{g/L}$ en aguas naturales, principalmente debido al uso intensivo de pesticidas y fertilizantes. Esta problemática se ha abordado desde diferentes estudios, se encontró un estudio de la Revista de la Sociedad Química de México (2003) donde Valquiria Campos aborda la problemática haciendo un estudio sobre un método alternativo para la purificación de arsénico del agua, utilizando lana de acero como medio filtrante para eliminar arsénico.

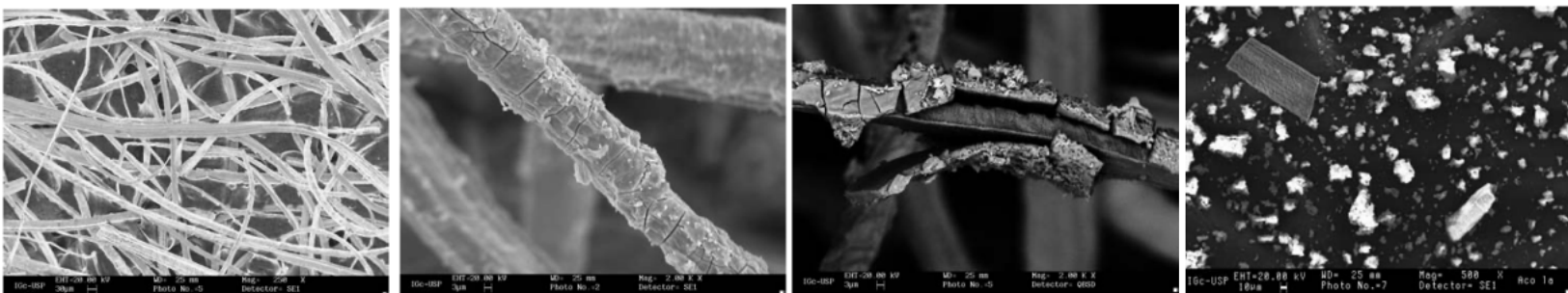

Figura 3. Micrografías electrónicas de barrido de lana de acero, después del contacto con solución saturada de arsénico: (a) material de partida (lana de acero), (b) 7 días de contacto, (c) 15 días de contacto y (d) 30 días de contacto. (2003)

En la figura 3 se observan micrografías electrónicas que sirvieron de inspiración para la creación de algunos looks de la colección, utilizando bordado y estampación manual. Estas imágenes permitieron abstraer formas, estructuras y texturas que enfatizan la concientización sobre el uso del arsénico y sus daños ambientales y de salud. Además, el arsénico se conecta con el tema general de la colección "Le Bal du Paris", inspirado en el siglo XVIII, cuando el rey Jorge III del Reino Unido celebró una fiesta en honor a su esposa, la reina Carlota. Esta conexión se refleja en dos trajes de la colección que representan al rey Jorge III, inspirados en el uso del arsénico. Recientemente, los científicos han descubierto altos niveles de arsénico en muestras de cabello del rey, lo que sugiere que el envenenamiento por arsénico pudo haber sido una posible causa de su locura y problemas de salud, y, eventualmente, de su muerte.

Partiendo del punto de inspiración para la abstracción de cada uno de los looks, se pretende mostrar la lucha tanto del ambiente como del ser humano en su búsqueda de bienestar y plenitud. Este proceso se ve obstaculizado por diversos factores contaminantes presentes en la sociedad, que se dispersan en nuestros cuerpos afectándonos de tal manera que nos hacen sentir ajenos. Las cargas internas que cada individuo lleva consigo son difíciles de enfrentar, más aún en una sociedad que constantemente juzga y discrimina.

Es por esta razón, que se plantean los cuatro elementos más contaminantes en el ambiente, a saber: microplásticos, asbesto, mercurio del oro y arsénico.

Estos elementos no solo representan los contaminantes físicos, sino que, además, se refieren metafóricamente a las personas que juzgan y no permiten avanzar hacia una sociedad libre. En consecuencia, estos contaminantes son una alegoría de los obstáculos sociales que impiden el progreso y la integración.

Asimismo, estos elementos contaminantes se interponen en el camino de una sociedad en la que prevalezcan los fundamentos axiológicos, es decir, aquellos valores y principios esenciales para la convivencia y el desarrollo humano. De este modo, tanto el daño ambiental como las barreras sociales se convierten en una llamada a la acción para crear un entorno más sano y equitativo.

PERFORMANCE

ELITE

10 | Capítulo 6

Explora la fusión entre tradición y modernidad a través del vestuario como expresión artística. Se analiza la evolución del icónico Le Bal Du Paris, un evento con raíces en los bailes de debutantes del siglo XVIII. Originalmente, estos bailes marcaban la transición de las jóvenes a la vida adulta y su introducción en la sociedad, con vestidos de novia blancos simbolizando su preparación para el matrimonio.

Se busca alcanzar un equilibrio cultural, combinando valores contemporáneos con técnicas tradicionales de Alta Moda. El vestuario, creado con una estética cuidada y producción artesanal, se convierte en una pieza de arte que mantiene una identidad clara y robusta, reflejando tanto el respeto por la tradición como la innovación en la moda.

LE BAL DU PARIS

Más allá de la presentación de debutantes, una exhibición de arte en sí misma

Le Bal Du Paris es un evento distinguido y de gran auge, con una historia que se remonta a los bailes de debutantes del siglo XVIII. Esta tradición comenzó cuando el rey Jorge III del Reino Unido organizó una fiesta en honor a su esposa, la reina Carlota, con la intención de preparar a las jóvenes para la vida social. Originalmente, las debutantes eran jóvenes que pasaban de la niñez a la adultez y eran presentadas a la sociedad como listas para el matrimonio vistiendo trajes de novia blancos.

VANITY FAIR

Según Vanity Fair (2018) La reina Isabel II puso fin a los bailes de debutantes en el Reino Unido hace 60 años, considerándolos demasiado clasistas. El palacio de Buckingham solía reunir anualmente a chicas jóvenes y sus pretendientes para presentarlos ante la monarca, hasta que Isabel II decidió acabar con la tradición en 1958. Durante estas ceremonias, las jóvenes desfilaban ante la reina, y el protocolo variaba según su origen aristocrático o plebeyo. La reina Isabel II puso fin a una tradición que ya no se ajustaba a los tiempos modernos.

En 1994, Ophélie Renouard organizó una versión moderna del baile que se planteó como un evento de moda por invitación. De 1994 a 2012, se celebró cada año en el Hôtel de Crillon, de donde viene el nombre alternativo «Bal Crillon». Le Bal des Débutantes, también llamado «Le Bal» y anteriormente conocido como «Ball Crillon», sigue siendo un baile de debutantes y evento de moda que se celebra en París en noviembre.

Cada año participan entre 20 y 25 debutantes de 16 a 22 años de diferentes países, acompañadas de sus padres y un número similar de chicos.

A lo largo de los años, Le Bal Du Paris ha evolucionado, manteniendo su esencia de glamour y exclusividad. Aunque bailes similares se celebran en lugares como Inglaterra, Viena y Estados Unidos, la versión francesa ha ganado especial relevancia en los últimos tiempos. Según la revista Forbes, Le Bal es ahora uno de los eventos sociales más esperados del año por ser el evento con más auge en haute couture. En la actualidad, desde 2015, el baile parisino también recauda fondos para causas benéficas centradas en mujeres y niños, la vertiente benéfica del evento es el uso de Haute Couture. De 2009 a 2019, se hicieron contribuciones a Enfants d'Asie, una organización que promueve la escolarización y educación de niñas en el sudeste asiático. En 2022, se apoyó a la ARCSA (Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l'Adulte) del hospital infantil Necker y a la World Central Kitchen.

En 2005, Forbes incluyó el evento en su lista de las diez mejores fiestas del mundo, pero para recibir una invitación de debutante hay que reunir requisitos de atractivo físico, inteligencia y contar con padres famosos. Las debutantes a menudo provienen de familias célebres en el mundo del entretenimiento, los negocios o la política, lo que lo hace un evento altamente exclusivo. Puesto que Le Bal es también un evento de alta costura, se espera una vestimenta a la altura de un desfile de moda y el equipo de Le Bal se esmera en encontrar los vestidos ideales para la ocasión y cambiar los habituales complementos de moda adolescente por «tacones, tiaras y vestidos de fiesta con un valor de hasta 30 000 €

Cada debutante es escoltada por un caballero. Puede ser cualquier joven de su elección, como un hermano, primo, amigo o novio, pero lo cierto es que casi la mitad de ellas, en particular las que proceden del extranjero, vienen sin caballero y delegan en los organizadores de Le Bal la tarea de encontrarlo. La organizadora, Renouard, ha declarado que elegir a los caballeros en función de la edad, el idioma, la estatura y quizá también sus orígenes, da unos resultados excelentes a la hora de formar las parejas.

Le Bal hace todo lo posible para que haya un máximo de dos francesas cada año. Muchas de las debutantes forman parte de la aristocracia europea, y no faltan princesas y duquesas. Ophélie Renouard dice que siente cierta inclinación por las italianas, ya que son las más sofisticadas. Para las debutantes invitadas, que suelen ser hijas de familias célebres, el baile representa un primer contacto con el mundo de la alta costura y, para las casas de moda, supone una oportunidad de dar visibilidad a su marca.

Sin embargo, en los últimos años, se ha cuestionado la relevancia y la estructura del evento. tal y como se menciona en ediciones La Vanguardia (2019), Según Marina Fernández, directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo, "La sociedad que representa el baile ya no existe, solo se contempla la opción chica acompañada por chico. Cambiar eso sería un paso adelante hacia la realidad social del siglo XXI". Ante estas críticas, surge la propuesta de un "Le Bal Disruptive", que busca renovar la emoción del baile y romper con los esquemas conservadores del tradicional, proponiendo nuevos valores que mantienen una estética high fashion pero reestructurada conforme a la conciencia social y los fundamentos axiológicos que mantiene la colección.

¿Le Bal Disruptive es solo para la alta sociedad?

Le Bal Disruptive se concibe desde un concepto de high society y high fashion porque es allí donde tiene su origen. Sin embargo, es importante reconocer una problemática social evidente en Colombia: la idolatría y seguimiento de tendencias de la alta sociedad, especialmente la extranjera. A pesar de ser a menudo inalcanzable, esta aspiración persiste en la cultura colombiana a lo largo de la historia.

El término "transculturación" se integra aquí para describir este fenómeno, donde la cultura externa siempre influye en la nuestra. El objetivo de esta transculturación no es cambiar nuestra cultura completamente y perder nuestras raíces, sino realizar un proceso en el que nuestras tradiciones se enriquezcan con elementos extranjeros y viceversa.

Así, se busca alcanzar un equilibrio cultural que combine principios y valores contemporáneos con las técnicas tradicionales, manteniendo una identidad clara y robusta, para manifestarlo per medio del vestuario que se convierte en una pieza de arte por mantener la estética y la producción artesanal de la Alta Moda.

HALLAZGOS ESPERADOS

Durante la investigación en el Avant-Garde de la técnica sostenible para la indumentaria de Alta Moda, el objetivo principal fue desarrollar distintas técnicas dentro de estas una técnica textil que se acercara al porcentaje más alto en ser biodegradable o al serlo en su totalidad, alineado con los estándares de sostenibilidad. Desde el inicio, se buscó un textil que cumpliera con las propiedades físicas de resistencia, durabilidad en el ciclo de vida, y adaptabilidad al cuerpo, al tiempo que sirviera como una expresión innovadora de la ancestralidad reinterpretada. Este textil debía complementar el concepto de la colección y ser adecuado para la ocasión de uso de Le Bal.

Se esperaba encontrar un material que no solo cumpliera con criterios estéticos y funcionales, sino que también transmitiera un mensaje profundo de conciencia. El objetivo era que este textil generara una experiencia visual que provocara preguntas en quienes lo observaran, mientras resolvía esas interrogantes de manera estética y narrativa, similar a una obra de arte en su contexto específico. El desarrollo de la prenda basada en este textil sostenible no solo cumplió con estas expectativas, sino que también se integró de manera cohesiva con las demás piezas de la colección, fortaleciendo así la narrativa principal de manera visual y conceptual.

En resumen, la investigación superó las expectativas al demostrar que es posible combinar técnicas ancestrales con innovación contemporánea para crear textiles sostenibles que no solo sean funcionales y estéticamente atractivos, sino que también comuniquen mensajes profundos y complejos a través de la moda de Alta Moda.

HALLAZGOS ESPERADOS

HALLAZGOS ESPERADOS

HALLAZGOS ESPERADOS

HALLAZGOS INESPERADOS

La experimentación es fundamental en el enfoque Avant-Garde, lo cual llevó a encontrar obstáculos durante este proyecto que impulsaron mejoras significativas en el producto final. Inicialmente, se intentó extraer la fibra de chusque utilizando maquinaria pesada comúnmente empleada para extraer fibras naturales y convertirlas en biocueros. Sin embargo, esta técnica no resultó efectiva debido a la notable resistencia de la planta ante este tipo de tratamiento mecánico. Como alternativa, se optó por la extracción manual del material, tal y como lo hacen comunidades de artesanos en el departamento de Boyacá en Colombia, empleando una técnica ancestral con implementos afilados que facilitaron el proceso. Este cambio permitió obtener fragmentos más delgados, los cuales fueron posteriormente tratados con maquinaria liviana para producir el filamento requerido, evidenciando así la fusión de técnicas ancestrales y contemporáneas.

Una vez obtenido el filamento de chusque, se procedió a mezclarlo con otras fibras naturales para crear el biocuero. Sin embargo, las fibras tratadas no aceptaron el filamento debido a distintas incompatibilidades, lo cual afectó la estética del producto final de las distintas mezclas entre fibras. Este hallazgo destacó la importancia de determinar la compatibilidad real entre fibras mediante la práctica, más allá de los estudios de laboratorio.

Por otro lado, se reafirmó la relevancia de fusionar técnicas ancestrales y contemporáneas para obtener resultados óptimos en proyectos de innovación textil y moda sostenible.

HALLAZGOS INESPERADOS

HALLAZGOS INESPERADOS

HALLAZGOS INESPERADOS

CONCLUSIONES

La colección como propuesta disruptiva contribuye a la sociedad contemporánea siguiendo los objetivos propuestos por el proyecto, es importante un cambio en la cultura en términos de transformación de acuerdo a los fundamentos axiológicos que se consideran inclusivos en la actualidad. Esta transformación se hace notoria por medio de la presentación de la nueva alta sociedad, que presenta una metamorfosis del ser interior, siendo Avant -Garde y disruptiva por su forma de pensar y actuar, que se interpreta por medio del vestuario, atuendos que mantienen una estética de alta moda pero con valor autentico sostenible, los cuales funcionan como un manifiesto singular en cada look para dar sentido a la narrativa que tiene como finalidad representar la armonía entre la técnica tradicional llevada a la contemporaneidad para ser una pieza de arte en determinado espacio.

La pregunta de investigación "¿Cómo puede el enfoque Avant-Garde en el desarrollo de técnicas sostenibles integrarse en la creación de indumentaria de alta moda, logrando un equilibrio entre la innovación y la producción artesanal, para representar a la sociedad contemporánea con fundamentos axiológicos actuales?" encuentra respuesta en la fusión de experimentación, sostenibilidad y artesanía. En primer lugar, el enfoque Avant-garde, según Barbara Í Gongini^[1], se centra en la exploración del futuro a través de la experimentación fundamentada en técnicas tradicionales. Este concepto se materializa en la creación de un textil innovador, resultado de dos años de investigación, que combina dos fibras naturales. De hecho, este proceso no solo ejemplifica la integración de técnicas sostenibles en la alta moda, sino que también se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible número 12, "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles".

Por otro lado, el equilibrio entre innovación y producción artesanal se logra mediante la incorporación de técnicas de Upcycling y métodos artesanales ancestrales. Estas prácticas, además de ser sostenibles, permiten integrar diversos puntos de inspiración que ofrecen nuevas metodologías vanguardistas. En consecuencia, el resultado son prendas que no solo representan la innovación en la moda, sino que también encarnan los valores axiológicos de la sociedad contemporánea. Por ende, la colección logra un equilibrio entre lo Avant-garde y lo tradicional, entre la sostenibilidad y la alta moda, respondiendo así a la pregunta de investigación. En conclusión, este enfoque demuestra que es posible crear indumentaria de alta moda que sea a la vez innovadora, sostenible y representativa de los valores contemporáneos, estableciendo un nuevo paradigma en la industria de la moda.

A woman in a white, sleeveless, floor-length dress stands in a grand, ornate room. She is positioned in front of a large window with heavy, patterned curtains. A large, ornate chandelier hangs from the ceiling. The room features classical architectural elements like columns and a wooden floor. The overall atmosphere is elegant and sophisticated.

BETWEEN HERITAGE

LE
BAL
DISRUPTIVE

ALEJANDRA
HUERTAS
QUIAZÚA

THE NEW HIGH FASHION SOCIETY

Front Cover:

Le Bal Disruptive in Palace

Photo: © Julian Baracaldo

San Francisco Palace

Photo: © Julian Baracaldo

Back Cover:

Charlotte look

Photo: © Julian Baracaldo

LE

BAL

DISRUPTIVE

BETWEEN HERITAGE

THE NEW HIGH FASHION SOCIETY

ÍNDICE

PORTAFOLIO

CREATIVO

Pag 69

MOODBOARD

CONCEPTUAL

Pag 73

VISIONARIO

HAUTE COUTURE

Pag 77

PERFIL

DE CLIENTE

Pag 81

CARTA DE COLOR

CARTA DE MATERIAL

Pag 85

ECLOSIÓN

MOODBOARD

RUBRO Y SILUETAS

DESIGN SKETCHES

FINALES

Pag 91

METAMORFOSIS

MOODBOARD

RUBRO Y SILUETAS

DESIGN SKETCHES

FINALES

Pag 99

DISRUPTIVE

MOODBOARD

RUBRO Y SILUETAS

DESIGN SKETCHES

FINALES

Pag 103

FLATS

FICHAS TÉCNICAS

Pag 105

LOOKBOOK

PHOTOS

CONTA

-MINACIÓN

As

MOOD

CONCEPTUAL

AMIANTO - ARSENICO - MERCURIO DEL ORO - MICROPLASTICOS

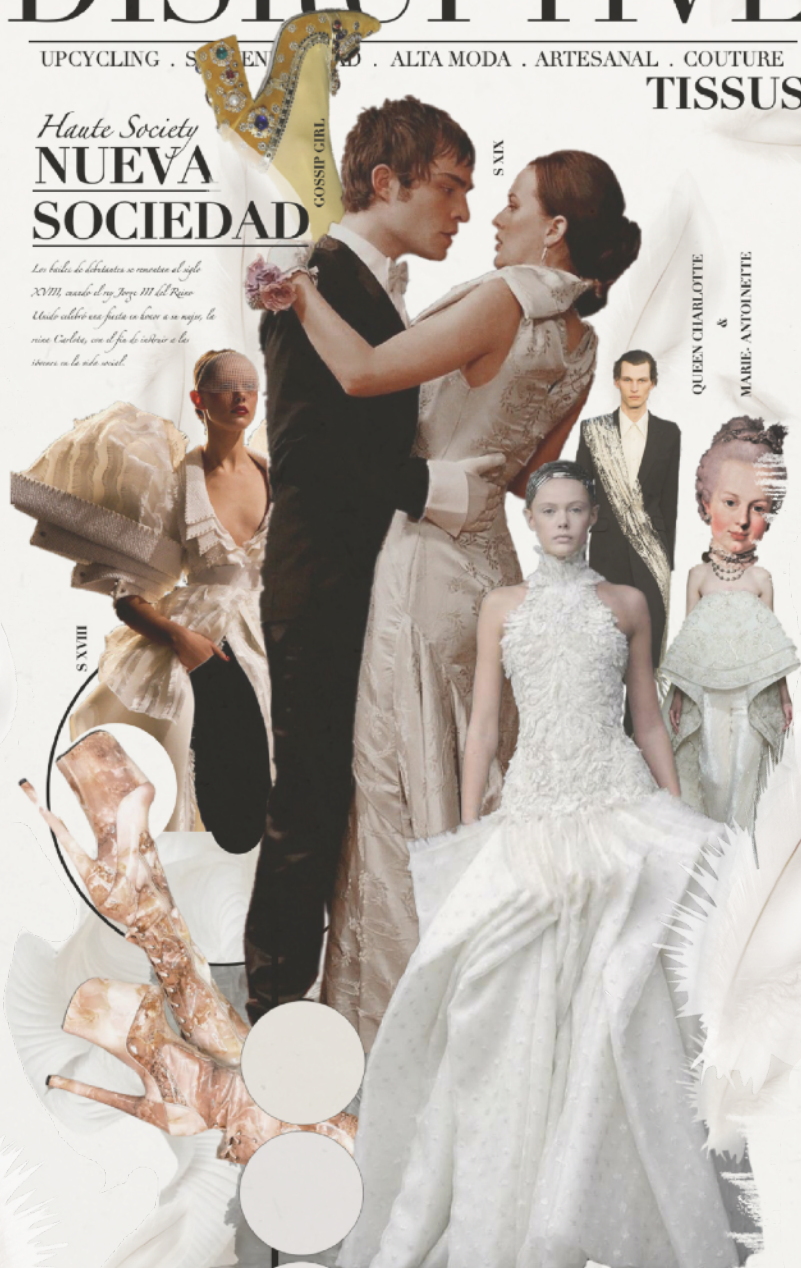
CONTA-
MINA
CIÓN

LE BAL DISRUPTIVE

UPCYCLING . SUSTAINABLE . ALTA MODA . ARTESANAL . COUTURE
TISSUS

Haute Society
**NUEVA
SOCIEDAD**

*Los bailes de libertades se reinventan al siglo
XXIII, cuando el rey Jorge III del Reino
Unido celebra una fiesta en honor a su esposa, la
reina Carolina, con el fin de celebrar a los
invitados en la sala social.*

QUEEN CHARLOTTE
&
MARIE-ANTOINETTE

MIAMI

SAX

MOOD
CON
CEP
TU
AL

VISIONARIO

FASHION DESIGN VISIONARY

FASHION

DESIGN

VISIONARY

ELIE SAAB

En mayo de 2003, la Cámara Sindical de la Alta Costura lo invitó a convertirse en uno de sus miembros y presentó su primera colección de alta costura en París en julio de 2003. Su primera colección prêt-à-porter en París fue la colección Primavera-Verano 2006. La capital francesa es ahora su plataforma permanente para sus diseños listos para usarse.

PERFIL

DE CLIENTE

COSTUMER

PROFILE

LAURA
COSIMA

La condesa Maria Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (nacida el 17 de mayo de 2003), conocida como **Lara Cosima**, es una modelo, socialista e influyente en las redes sociales germano-estadounidense. En 2023, fue seleccionada para abrir Le Bal des débutantes en París, donde fue presentada como debutante. Hizo su debut como modelo en 2024 en la Semana de la Moda de París.

Sus padres son el director de cine Florian Henckel von Donnersmarck y Christiane Asschenfeldt, abogada y la primera directora ejecutiva internacional de Creative Commons.^{[2][3]} Henckel von Donnersmarck creció principalmente en Los Ángeles, California. Ella es miembro de la Casa de Henckel von Donnersmarck, una familia noble austrohúngara.^[3] Es la nieta del conde Leo-Ferdinand Henckel von Donnersmarck, un expresidente de la división alemana de la Soberana Orden Militar de Malta, y de la condesa Anna-Maria von Berg, una activista política de izquierda. Su tío abuelo, el

conde Gregor Henckel Donnersmarck, es un sacerdote católico y el abad emérito de la abadía de Heiligenkreuz.^[6] Su bisabuelo, el conde Friedrich-Carl Henckel von Donnersmarck, fue un filósofo y terrateniente escolástico polaco cuyo castillo, Schloss Romolkwitz, fue incendiado por el ejército soviético durante la huida y expulsión de alemanes de Polonia durante y después de la Segunda Guerra Mundial.^[4] Es una bisnieta del industrial conde Edwin Henckel von Donnersmarck.

CARTA

DE COLOR

CARTA

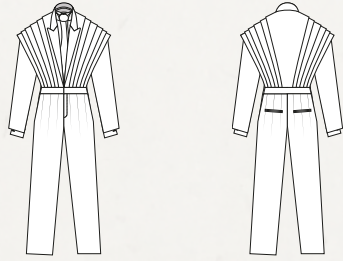
DE MATERIAL

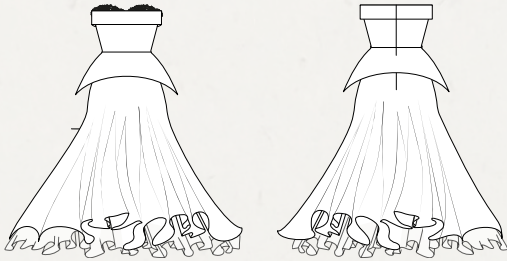
L1

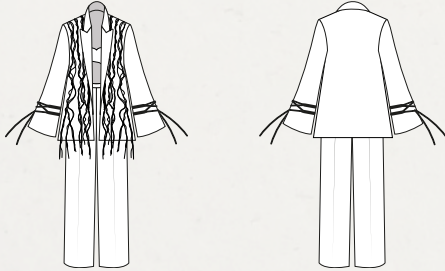
L2

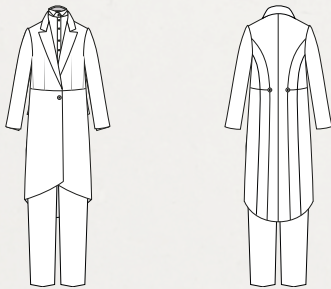
L3

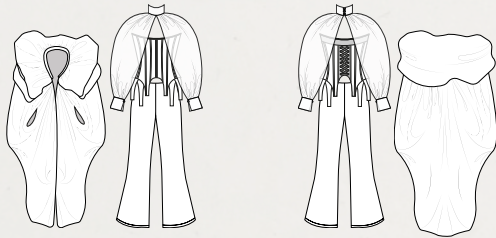
L4

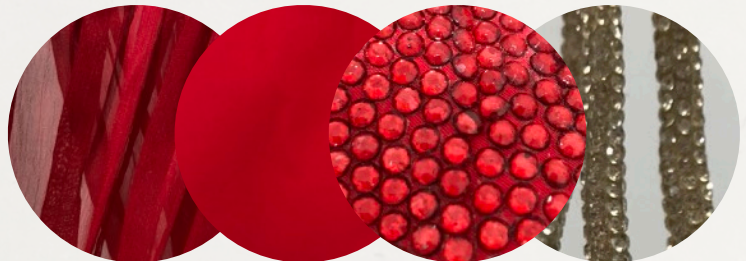
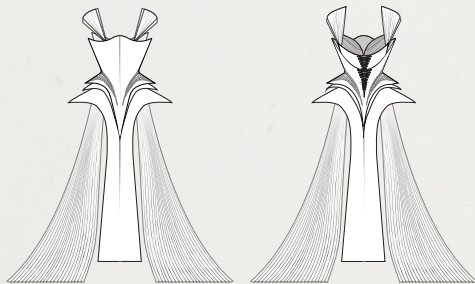
L5

L6

L7

SERIES

DROPS

DROPS

SERIES

ECLOSIÓN

DROP 1

REPRESENTACIÓN
DEL COMIENZO
DEL CAMBIO

RECONSTRUCCIÓN
HANDMADE

THE QUEEN
AND
THE KING

TRADICIÓN A LA VANGUARDIA

NEW HIGH
SOCIETY
NEW VALUES

TRADICIÓN

FLORENCE

FIRST DROP

ECLOSIÓN

DROP 1

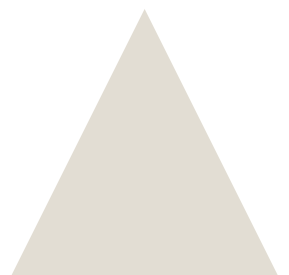
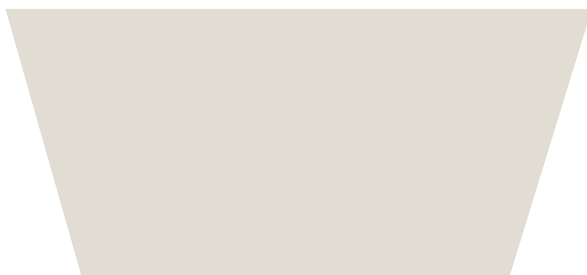
REPRESENTACIÓN
DEL COMIENZO
DEL CAMBIO

RUBRO

CLASSY - OLD MONEY -
AVANT - GARDE

SILUETAS

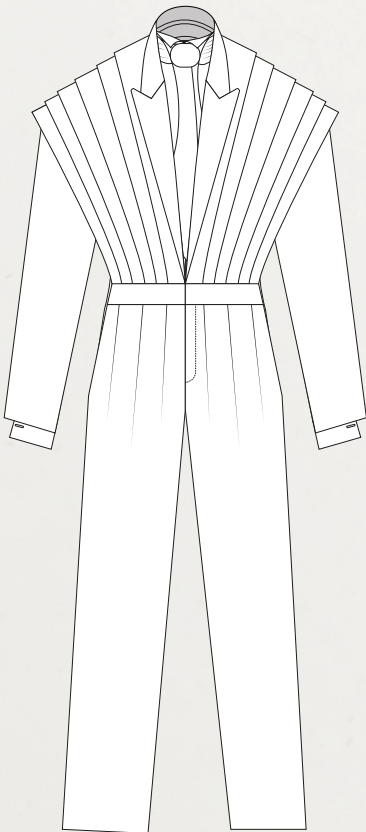

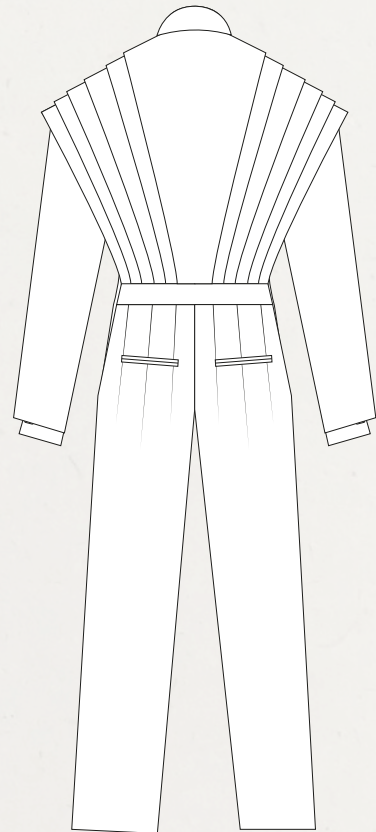
LOOK 1

CHARLOTTE

LOOK 2

GEORGE

METAMORFOSIS

DROP 2

LA ETAPA CENTRAL
DONDE LA
TRANSFORMACIÓN
ESTÁ EN PLENO
APOGEO

IDENTIDAD

OUR
GENDERFLUID

TRADICIÓN A LA VANGUARDIA

SOCIEDAD
CONTEMPORANEA
ACTUALIDAD

INNOVACIÓN

SECOND DROP

METAMORFOSIS

DROP 2

RUBRO

CLASSY - OLD MONEY -
AVANT - GARDE

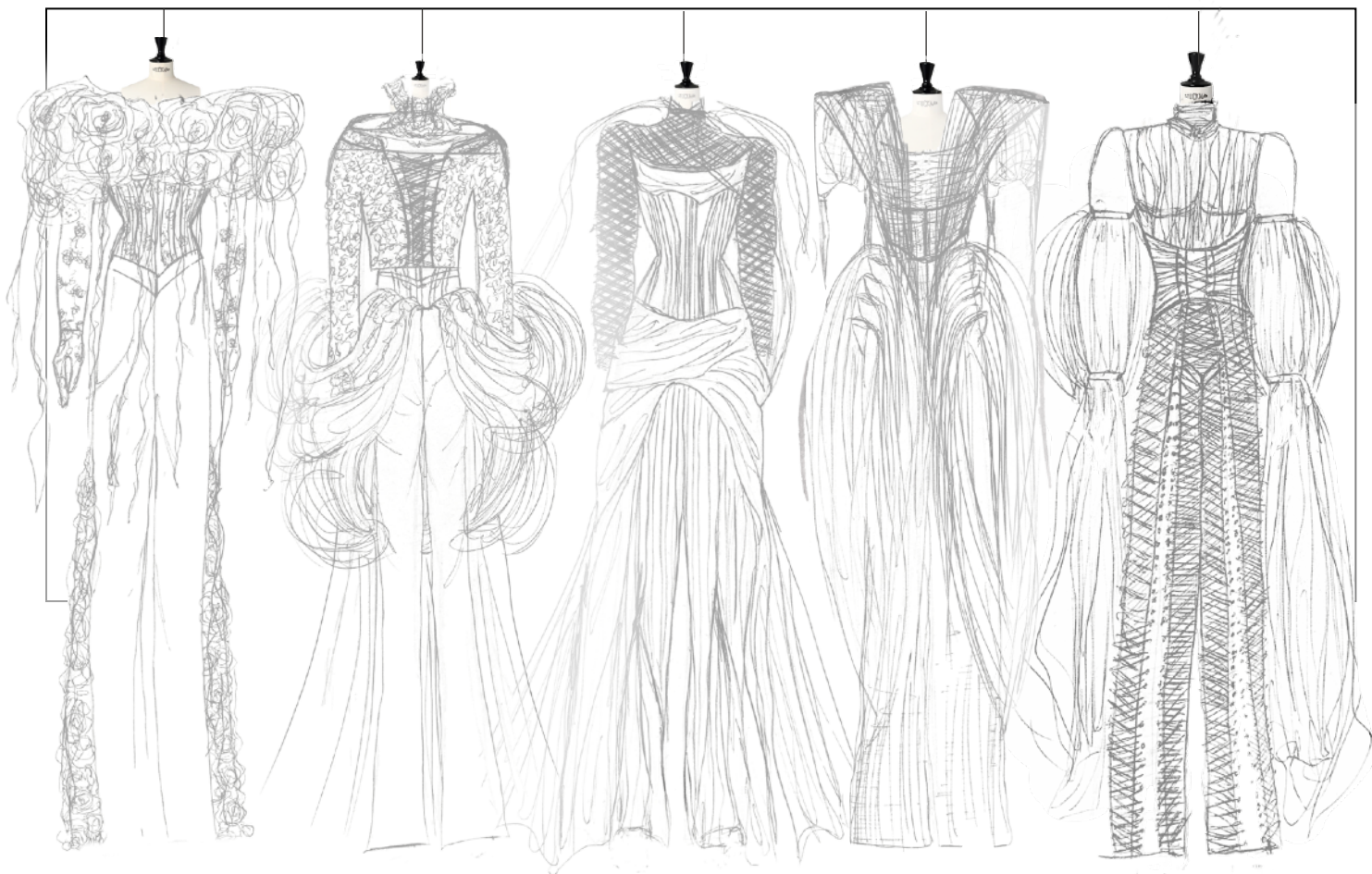
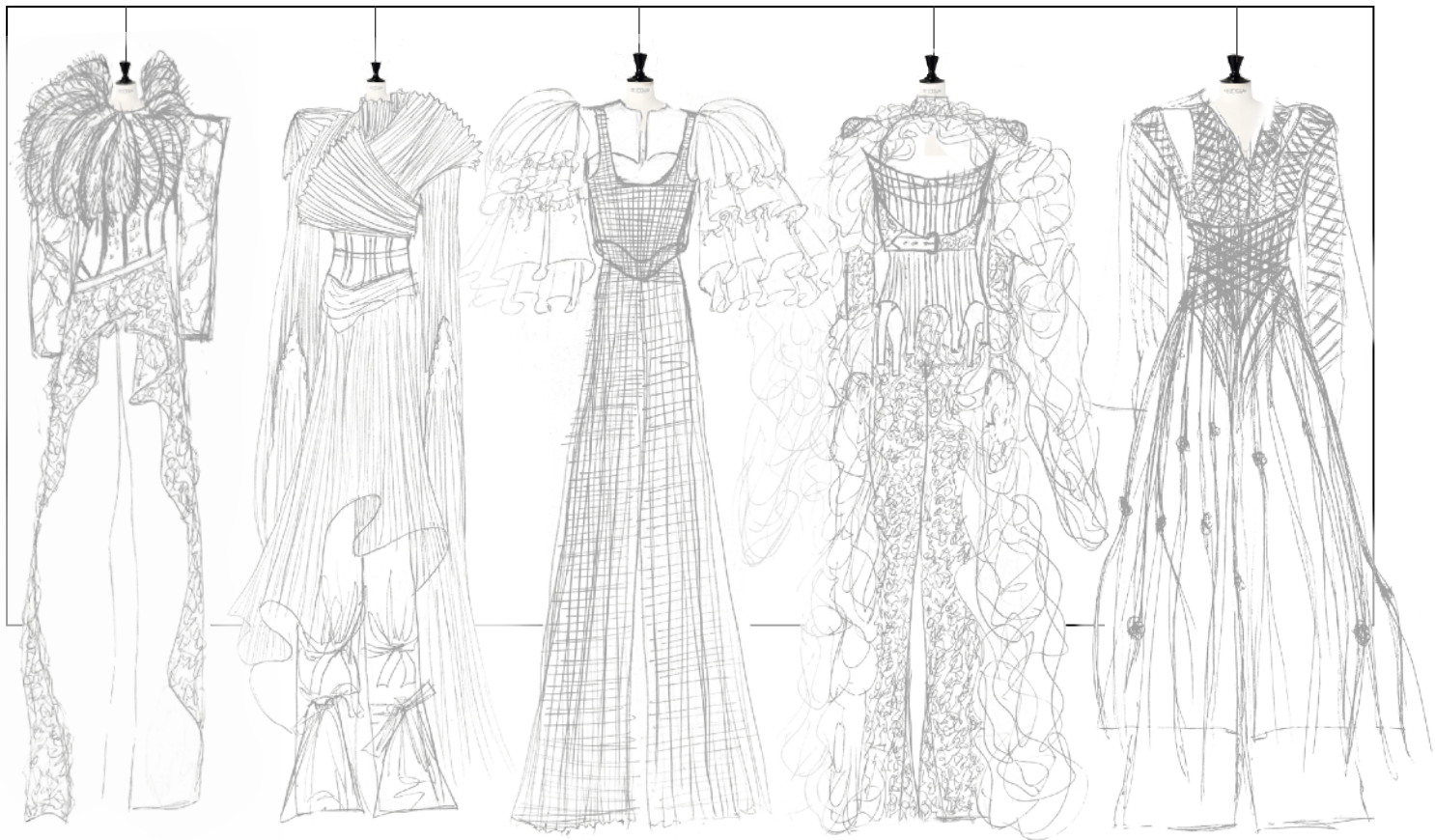
LA ETAPA CENTRAL
DONDE LA
TRANSFORMACIÓN
ESTÁ EN PLENO
APOGEO

CORSET, RELOJ DE ARENA,
80'S, AND RAICES

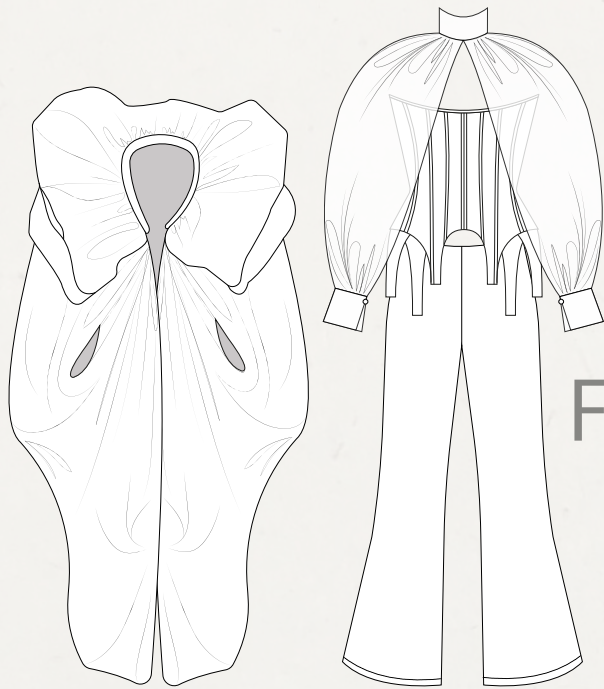
SILUETAS

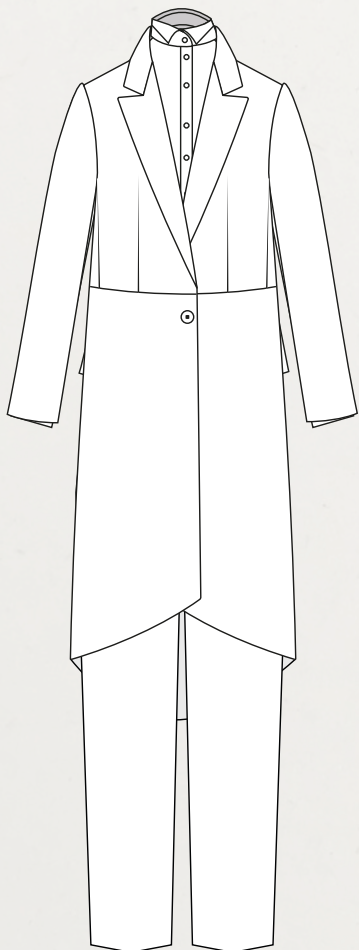
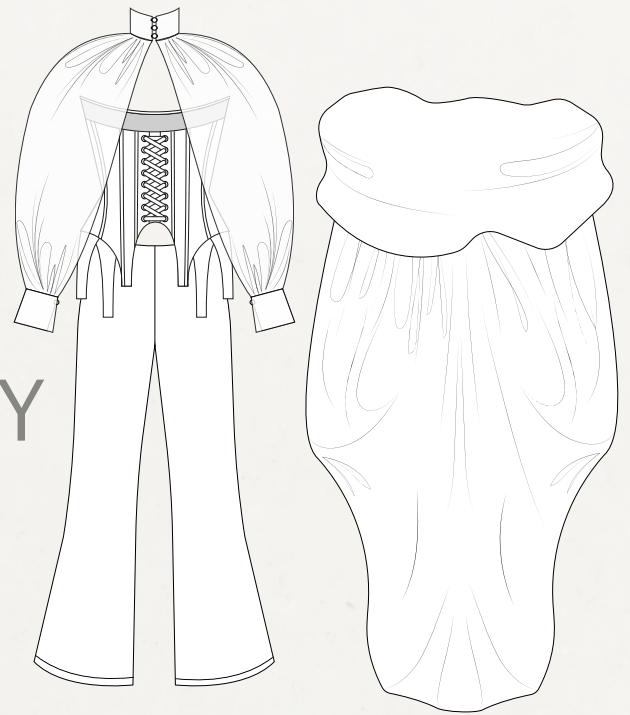

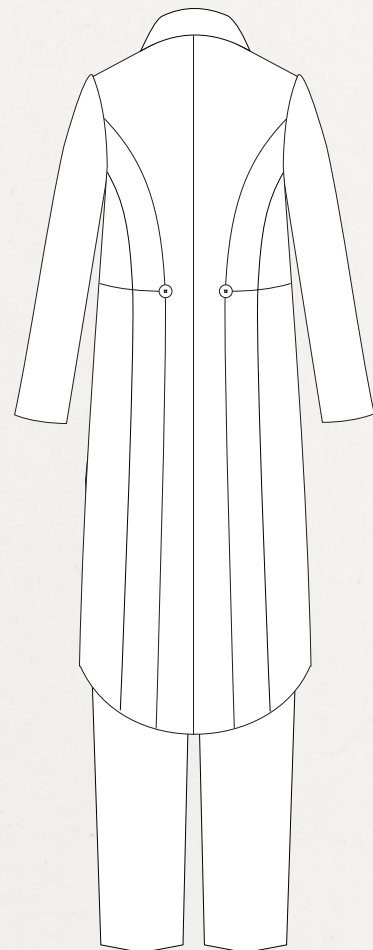
LOOK 3

FANTASY

LOOK 4

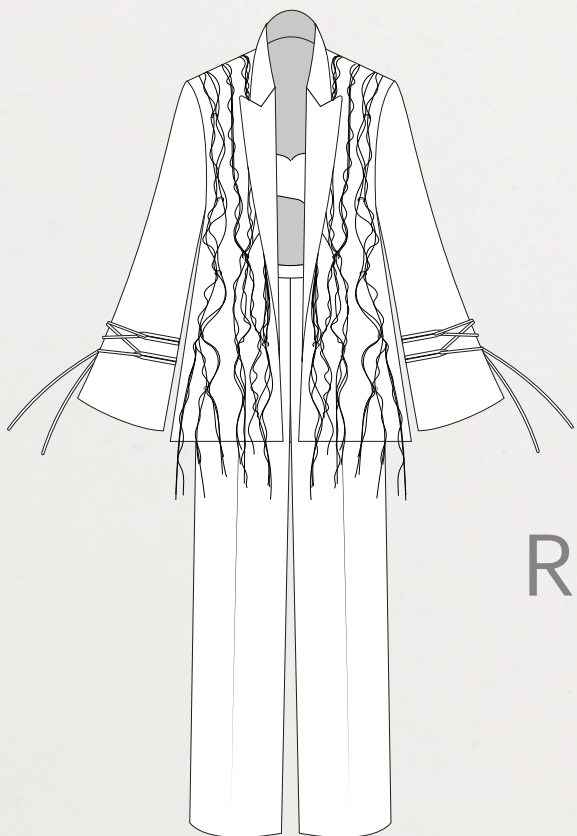
SILVER

LOOK 4

BLACK SWAN

LOOK 5

RAICES

DISRUPTIVE

DROP 3

EXPRESIÓN
MAXIMA DE LA
METAMORFOSIS

TRADICIÓN A LA VANGUARDIA

DISRUPTIVE

DROP 3

EXPRESIÓN
MAXIMA DE LA
METAMORFOSIS

RUBRO

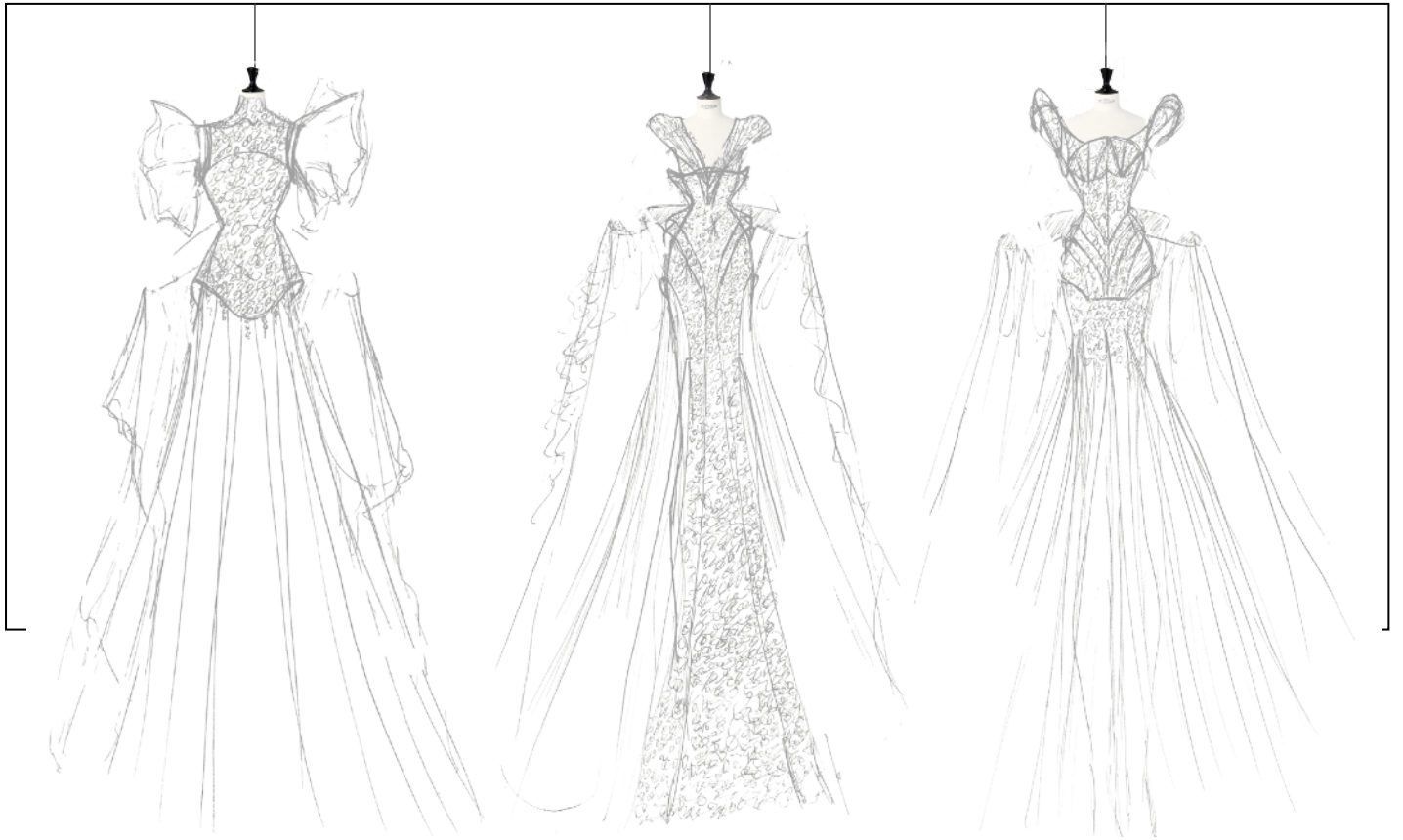
CLASSY - OLD MONEY -
AVANT - GARDE

BRILLO, PLISADO, DRAPEADO IN RED, DRAG
QUEEN

SILUETAS

LOOK 7

DRAMA QUEEN

FLATS

FICHAS TECNICAS

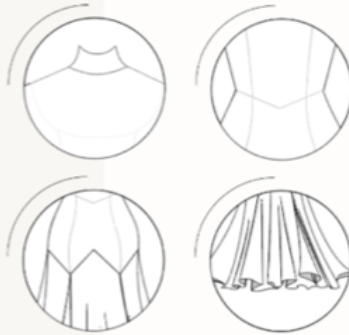
FICHA TÉCNICA DE MATERIALES

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO

DELANTERO

NOMBRE COLECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA
LE DAL DISRUPTIVE	VESTIDO	CLASSIQUE
FECHA INICIO	REFERENCIA	DISEÑADOR
01/09/2023	CHARLOTTE	ALEJANDRA HUERTAS

TALLA	CANTIDAD
TALLA 6	01
TALLA 8	
TALLA 10	
TOTAL	01

DESCRIPCIÓN

VESTIDO CUELLO ALTO, AJUSTADO, CON FALDA EN HESIAS Y BORDADO SOBREPUESTO

PANTONE

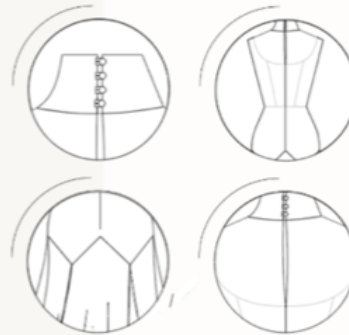
COLORES	COLORES
DEL TISSOT	DEL PANTONE
TCX #11-4001	TCX #11-0601
TCX #	TCX #
TCX #	TCX #

OBSERVACIONES

REALIZAR BASE PARA EL MONTAJE DEL BORDADO

FOTO REFERENCIA

POSTERIOR

FECHA RESPONSABLE:	1/08/2023 ALEJANDRA HUERTAS	FECHA RECEPCIÓN RESPONSABLE:	25/09/2023 CATALINA ARGÜELLO	APROBADO FIRMA	☒ SI ☐ NO	FIRMA
--------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------	--	-------

ARCHIVO ADJUNTO

PHOTOS

LOOKBOOK

LOOKBOOK

PHOTOS

Referencias

Ditty, S. (2015). It's time For. Fashion revolution.

Subramanian, S, M. (2015) Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion

De Certau, M. (1980) L'invention du quotidien.

Creagh, M., Clark, L., Creagh, M., Clark, L., Coffey, T., Davies, G., Dunne, P., Goldsmith, Z., Goodwill, R. (House of Commons.). (2019). Fixing Fashion: Clothing consumption and Sustainability. Sixteenth Report of Session 2017–19. Report, together with formal minutes relating to the report

Carreño, R. L. (2022). EL ESPECTADOR ¿A dónde va a parar la ropa en Colombia?, <https://www.elespectador.com/economia/a-donde-va-a-parar-la-ropa-en-colombia/>

Maya, N (2022). *Creación y experimentación de una Colección de moda*. Dissertation (N.M.), Politécnico Grancolombiano. AAT.

CNN Chile. Desafío Tierra, Contaminación (2020). Descubren nanoplástico potencialmente dañino producido por crustáceos que comen microplástico [Página web]. https://www.futuro360.com/desafiotierra/encuentran-nanoparticulas-toxicas-en-el-corazon-de-personas-expuestas-a-contaminacion-ambiental_20200707/

Malagón, R. J., Diaz, S,. (2018). “Evaluación del grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, y su afectación en la salud humana en las poblaciones de la cuenca del río Atrato, como consecuencia de las actividades de minería”: Protocolo elaborado por entidades del sector salud para dar respuesta a lo establecido por la Sentencia T622 de 2016 <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/protocolo-sentencia-t622-vcolciencias.pdf>

Zapater, C. (2019). El baile de debutantes de París, ¿tradicion o anacronismo?, (Noviembre 30). [Página web]. <https://www.lavanguardia.com/vida/20191130/471962596700/el-baile-de-debutantes-de-paris-tradicion-o-anacronismo.html>

Parga, M. (2018). El La reina Isabel II acabó con los bailes de debutantes por clasistas... hace 60 años, (Noviembre 24). [Página web].<https://www.revistavanityfair.es/realeza/articulos/reina-isabel-ii-acabo-con-bailes-de-debutantes-clasistas-hace-60-anos-puesta-largo-buckingham-sexismo-1958-inglaterra/34836>

American Cancer Society, Inc. (2015). El asbestos y el riesgo de cancer [Página web] <https://www.cancer.org/es/cancer/prevencion-del-riesgo/sustancias-quimicas-y-cancer/asbesto.html#:~:text=expuesto%20al%20asbesto%3F-,¿Qué%20es%20el%20asbesto%3F,aunque%20también%20contienen%20otros%20elementos.>

Scielo. Español, C. S. (Jul. Sept 2012). Biomédica vol.32 no.3. Contaminación con mercurio por actividad Minera de [Post de blog]. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572012000300001#:~:text=La%20contaminación%20alcanza%20los%20peces,que%20viven%20en%20las%20cercañas

Carreño, L. (2022). ¿A dónde va a parar la ropa en Colombia?, (2023). [video]. Recuperado el 20 de Septiembre de 2023 <https://www.elspectador.com/economia/a-donde-va-a-parar-la-ropa-en-colombia/>