

TRABAJO FINAL DE GRADO

Presentado para acceder al título de

Licenciatura en Diseño e Innovación en Moda

Título: “Diseño emocional para moda teatral urbana”

Autores:

Carrera Tamayo Mercy Gisela-1722868633

Carrera Tamayo Josselin Margoth-1722868625

Director:

Lic. Propezzi Cristian

Lugar:

Quito– Ecuador

Fecha de presentación

24/11/2023

Firma autor/es

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mercy Gisela Carrera Tamayo', written in a cursive style.

Mercy Gisela Carrera Tamayo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josselin Margoth Carrera Tamayo', written in a cursive style.

Josselin Margoth Carrera Tamayo

Tabla de contenido

Tabla de contenido	1
Tabla de imágenes	2
Abstract	3
Introducción	4
Antecedentes	5
Planteamiento de Problema	6
Objetivo general	7
Objetivos específicos.....	7
Justificación	7
Marco Teórico.....	7
Desarrollo	9
Vestuario Ecológico Interactivo	9
Moda Transformable.....	11
Reflexión final	12
Bibliografía	14

Tabla de imágenes

Imagen 1 <i>Prenda inteligente de Machina</i>	5
Imagen 2 <i>Denim convertible de la coleccion Look Twice</i>	6
Imagen 3 <i>Joven de estilo urbano con prendas tecnológicas</i>	10
Imagen 4 <i>Joven de estilo urbano con prendas tecnológicas</i>	10
Imagen 5 <i>Mujer con estilo urbano transformando su vestuario</i>	11
Imagen 6 <i>Mujer con estilo urbano transformando su vestuario</i>	11

Abstract

El presente proyecto de titulación está orientado a jóvenes quienes buscan explorar y adoptar nuevas perspectivas en la moda, fusionando creatividad, tecnología y sostenibilidad. En un contexto donde la conciencia ambiental y la demanda de prendas versátiles han transformado la industria de la moda, este proyecto se centra en dos conceptos clave: el "vestuario ecológico interactivo" y la "moda transformable". El primero fusiona tecnología y sostenibilidad, incorporando sensores y prendas que no solo respetan el entorno, sino que también interactúan con el usuario. Por otro lado, la "moda transformable" aborda la sobreproducción, permitiendo que una prenda se adapte a diferentes estilos y tallas, reduciendo el desperdicio.

Este proyecto aborda la falta de integración emocional y tecnológica en la moda teatral urbana mediante enfoques multidisciplinarios que combinan creatividad, tecnología y sostenibilidad. El objetivo central es diseñar prendas sostenibles y desmontables con tecnología wearable para jóvenes adultos, abordando así la problemática existente en la moda teatral.

Palabras clave: Diseño emocional, Moda teatral, Tecnología wearable, Sostenibilidad, Expresión emocional

Introducción

La industria de la moda ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada por la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la demanda de prendas de vestir versátiles y funcionales. Dos conceptos que han surgido como parte de esta evolución son el "vestuario ecológico interactivo" y la "moda transformable", cada uno aportando una dimensión única a la forma en que concebimos y utilizamos la ropa en la actualidad.

El "vestuario ecológico interactivo" fusiona la preocupación por el medio ambiente con la tecnología, creando prendas de vestir que no solo son respetuosas con el entorno, sino que también pueden interactuar con su entorno o el usuario. Esto se logra mediante la incorporación de sensores, materiales sostenibles y procesos de producción amigables con el medio ambiente. Esta fusión de sostenibilidad y tecnología abre un mundo de posibilidades, desde prendas que se adaptan a las condiciones climáticas hasta aquellas que responden a gestos o comandos. La confección de prendas sostenibles y desmontables con tecnología wearable fusiona la comodidad y funcionalidad para hombres y mujeres.

Por otro lado, la "moda transformable" aborda la creciente preocupación por el desperdicio y la sobreproducción en la industria de la moda. Estas prendas están diseñadas para ser versátiles, lo que significa que pueden adaptarse a diferentes tallas, estilos o necesidades. La moda transformable ofrece soluciones prácticas al permitir que una sola prenda se convierta en múltiples estilos o funciones, reduciendo así la cantidad de ropa desechada.

Para desarrollar estos conceptos, se utilizó inteligencia artificial, como el chat GPT, que ayuda a completar y generar texto de manera inteligente y autónoma. Asimismo, Leonardo AI fue empleado para crear imágenes a través de textos planteados. De esta manera, se llevó a cabo este proyecto, demostrando que la tecnología puede dar vida a diversas ideas a través de textos.

Antecedentes

Para fundamentar el desarrollo del proyecto, se utilizan como referencia artículos, que servirán de pauta para los conceptos de la creación de las vestimentas propuestas en AI.

Lidia Franco, cofundadora de la marca Machina y especialista en mercadotecnia, desarrolla una tecnología portátil que se implanta en sus prendas para ampliar las funcionalidades del cuerpo humano como es la midi jacket, prenda inteligente cuyos sensores registren los movimientos anatómicos del consumidor, lo cual se transforma en música.

Imagen 1

Prenda inteligente de Machina

Nota. Adaptado de **The Midi jacket**, por Linda L. Franco, 2019, Machina

(<https://www.machina.cc/blogs/news/midi-controller-jacket>). CREATIVE COMMONS
LICENSE

La colección Look Twice de Bershka, debutó por la transformación de más looks con menos prendas como son los denim transformables. El propósito de esta pasarela es reducir el impacto medioambiental aparte de ser convertibles, todas las prendas vienen con la etiqueta Join Life, lo que certifica que son prendas elaboradas a partir de la tela vaquera más sostenible, hecha a partir de un 50% de algodón de cultivo ecológico.

Imagen 2

Denim convertible de la colección Look Twice

Nota. Adaptado de *Look Twice*, por Ángel Taranilla, 2020, NEO2

(<https://www.neo2.com/denim-convertible-look-twice-bershka/>).

Planteamiento de Problema

En el ámbito de la moda teatral urbana, surge una problemática común: la falta de integración de elementos emocionales y tecnológicos en el vestuario urbano, ante lo que los diseñadores a menudo se enfrentan al desafío de transmitir las emociones de los personajes de manera efectiva al público, mientras que también buscan incorporar innovaciones tecnológicas, además la sostenibilidad y la conciencia ambiental son preocupaciones crecientes en la moda, y encontrar formas de fusionar estos principios con la expresión emocional en el vestuario teatral plantea un dilema importante. Abordar esta problemática requiere un enfoque multidisciplinario que combine la creatividad de la moda con la tecnología y la sostenibilidad, para lograr un diseño emocionalmente resonante y ético en el mundo teatral.

Objetivo general

Diseñar conceptos de prendas sostenibles y desmontables con tecnología wearable, fusionando la comodidad y funcionalidad para jóvenes adultos-

Objetivos específicos

- Plantear prendas sostenibles que incorporen materiales y procesos de fabricación eco amigables, reduciendo así el impacto ambiental en la indumentaria.
- Integrar sensores de manera discreta y funcional en las prendas, garantizando que las características tecnológicas mejoran la comodidad y la utilidad de las mismas.

Justificación

El presente proyecto busca indagar conceptos de Moda transformable y Vestuario ecológico interactivo para la creación de prendas urbanas mediante imágenes a través de la inteligencia artificial la cual refleja prendas urbanas transformables y tecnología wearable mediante sensores para representar su estado de ánimo con ayuda de las luces led en las prendas. Este trabajo está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 30 años

Se desarrollan prendas de vestir amigables con el medio ambiente y que al mismo tiempo fomenten la creatividad, durabilidad, versatilidad y la responsabilidad social en la moda en el que se integran de manera armoniosa los diversos colores y elementos, los cuales son acordes con la vida diaria. En este enfoque, se utiliza la tecnología y el diseño transformable para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores urbanos, al tiempo que se promueve una mayor conciencia y acción en favor de la sostenibilidad en la industria de la moda.

Marco Teórico

A través de este marco teórico voy a dar cuenta de los conceptos claves que atraviesan el desarrollo de este trabajo.

En primer lugar, la moda urbana permite combinar diferentes marcas, colores y todo tipo de accesorios para soportar el ritmo de la vida cotidiana.

Admin, F. (2 de marzo de 2018). El objetivo es crear una mezcla de moda y estilo que exprese el estado de ánimo del día. Para obtener inspiración, revisé los trapos de los músicos locales, las estrellas deportivas y los niños de la calle en los barrios de moda de su ciudad. Es un movimiento de individualidad, no de aceptación masiva, así que siempre esfuérate por ser auténtico contigo mismo. *Planeta Fixie*. <https://www.planetfixie.com/que-es-moda-urbana/>.

En segundo lugar, las prendas transformables están diseñadas con características y elementos que permiten modificar su apariencia de una manera planificada y específica.

Castells, J. (2017, 25 de agosto). Prendas de vestir separables y combinables caracterizadas porque se componen de dos o más partes separables mediante un sistema que permite su desunión y más tarde de nuevo la unión por el mismo usuario. *Patentados*. <https://patentados.com/2017/prendas-de-vestir-separables>

En tercer lugar, la moda sostenible es importante porque aborda muchos impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad en general.

Universitat Carlemany. (30 de noviembre de 2021). Es el cuidado del impacto ambiental y social de la ropa que se usa. Promueve el rediseño de las prendas para que sean más funcionales y duraderas para reducir el desperdicio de la producción de moda rápida, utilizando materiales que son ecológicos para reducir su huella de carbono, fabricando ropa con materiales reciclados, comprando ropa de segunda mano o donando ropa. no deseado. *Universitat Carlemany*. <https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/moda-sostenible/>

En cuarto lugar, la tecnología wearable promete muchas innovaciones tecnológicas que ya están empezando a notarse en campos como la medicina, el deporte y los negocios.

Núñez, E. (29 de marzo de 2022). Comprende distintos dispositivos electrónicos que pueden ser usados sobre el cuerpo de una persona a manera de

accesorios, ropa, relojes y aparatos con distintos fines. Los wearables cuentan con microprocesadores o sensores inteligentes que permiten enviar información y extraer datos a partir del contacto con el cuerpo humano. *Crehana*. <https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/tecnologia-wearable/>

Desarrollo

En la intersección del diseño emocional y la moda teatral, la creatividad se convierte en un lenguaje que comunica emociones y desafíos, al tiempo que abraza la sostenibilidad. La moda en el teatro es más que estética; es una expresión profunda de la humanidad y la conciencia ambiental.

En este desarrollo trabajaremos las siguientes temáticas:

Vestuario Ecológico Interactivo

Este tipo de vestuario busca reducir el impacto ambiental de la industria textil mediante el uso de materiales de bajo consumo de recursos, también creando conciencia para crear una compra consciente y la tecnología wearable que se utilizara mediante la integración de luces a través de los sensores micro Leds, es un mecanismo electrónico, oculto en la parte de adentro de la prenda, permitiendo controlar el funcionamiento del sistema lo cual permite la iluminación y el cambio de color con su estado de ánimo.

Estos sensores y tecnología se utilizarán para los jóvenes bailarines que se presentan en los escenarios, reflejando lo que sienten. lo que ellos mismo son a través de las luces led, cambiando los colores al momento de bailar y expresar lo que sienten en el baile.

Imagen 3

Joven de estilo urbano con prendas tecnológicas

Nota. La imagen representa prendas de vestir con sensores internos obtenidas en Leonardo AI.

Imagen 4

Joven de estilo urbano con prendas tecnológicas

Nota. La imagen representa prendas de vestir con sensores internos obtenidas en Leonardo AI.

Moda Transformable

Plantear prendas que se puedan transformar durante la actuación para reflejar la evolución emocional de los personajes, permitiendo una narrativa visual única en el escenario. Caracterizadas por ser versátiles y ajustarse a diferentes funciones. Estas prendas tienen partes que se pueden desmontar, desplegar o ajustar de diferentes formas para adaptarse a las necesidades del usuario. Fusionadas con textiles flexibles y ligeros. Estos tipos de prendas fomentan la sostenibilidad, ya que al poder modificar y adaptar las prendas, se reduce la necesidad de comprar múltiples piezas.

Imagen 5

Mujer con estilo urbano transformando su vestuario

Nota. La imagen representa prendas de vestir con sensores internos obtenidas en Leonardo AI.

Imagen 6

Mujer con estilo urbano transformando su vestuario

Nota. La imagen representa prendas de vestir con sensores internos obtenidas en Leonardo AI.

Reflexión final

En la encrucijada del diseño emocional, la moda teatral y la tecnología, se abre un panorama emocionante y desafiante que trasciende los límites convencionales del teatro. Este enfoque innovador no solo se traduce en una mayor capacidad de los actores para transmitir emociones de manera más vívida, sino que también plantea cuestionamientos esenciales sobre nuestra relación con la ropa y la sostenibilidad en el ámbito teatral.

El diseño emocional, lejos de limitarse a telas y colores, se erige como un puente creativo entre las emociones humanas y la expresión visual. En este mundo contemporáneo, donde la importancia de la expresión emocional y la conciencia ambiental se acentúa, la moda teatral se erige como un pionero, liderando el camino hacia una narrativa más profunda y responsable en el escenario.

Ahora, al integrar conceptos como el Vestuario Ecológico Interactivo, la trama se torna aún más fascinante. Este enfoque revolucionario no solo se preocupa por la estética y la expresión emocional, sino que también abraza la sostenibilidad. Imaginemos vestimentas que no solo adornan a los artistas, sino que también cuentan historias lumínicas a través de sensores micro LED, iluminando el escenario con colores que reflejan estados de ánimo y narrativas emocionales. En este escenario, la moda no es solo un medio de expresión, sino una herramienta dinámica que nos insta a repensar la relación entre arte y sostenibilidad.

Además, la introducción de la Moda Transformable añade capas adicionales a esta reflexión teatral. Al permitir que las prendas se transformen durante la actuación para reflejar la evolución emocional de los personajes, se genera una narrativa visual que va más allá de las palabras habladas. Estas prendas versátiles y ajustables no solo enriquecen la experiencia teatral, sino que también contribuyen a la sostenibilidad al fomentar la reutilización y adaptabilidad, reduciendo así la necesidad de nuevas adquisiciones.

En resumen, la convergencia del diseño emocional, la moda teatral y la tecnología no sólo redefine la manera en que experimentamos el teatro, sino que también nos invita

a reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones y creaciones en el mundo que habitamos. Es un recordatorio apasionante de que la moda en el escenario puede trascender lo meramente estético, convirtiéndose en un medio poderoso para contar historias más profundas y sostenibles.

Bibliografía

<https://www.planetfixie.com/que-es-moda-urbana/>.

<https://patentados.com/2017/prendas-de-vestir-separables>

Universitat Carlemany. <https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/moda-sostenible/>

<https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/tecnologia-wearable/>