Portafolio para optar por el titulo de Diseñador de Vestuario

SIMÉTRICO

Juan Camilo García O. / Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Arquitectura y Diseño / Facultad de Vestuario
Medellín 2013

Universidad Pontificia Bolivariana

... SIMÉTRICO - Juan Camilo García Ospina - Diseño de Vestuario / Fotografía ...

Universidad Pontificia Bolivariana

SIMÉTRICO

2008 -- 2013

Juan Camilo García O. / Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Arquitectura y Diseño / Facultad de Vestuario
Medellín 2013

Universidad Pontificia Bolivariana

... SIMÉTRICO ...

DISEÑO de VESTUARIO / FOTOGRAFÍA

Juan Camilo García Ospina

El presente trabajo tiene como título “SIMÉTRICO”, basado en una serie de trabajos no solo de Diseño de Vestuario sino tambien de Fotografia de Moda. Fue presentado el día 18 del mes de noviembre del 2013, como requisito para optar por el título de Diseñador de Vestuario, dado por la Universidad Pontificia Bolivariana y fue aceptado por el director y cuerpo docente de la Facultad de Diseño de Vestuario.

Mauricio Velásquez Posada Director Diseños de Vestuario	Amparo Velásquez Lopez Asesora Trabajo de grado	Lina Maria Velásquez Muñoz Asesora Trabajo de grado

Resumen

El contenido de este Portafolio de Proyectos llamado "SIMÉTRICO" pretende dar a conocer el proceso y resultado final de una serie de elementos y contenidos de Diseño de Vestuario y Fotografía de Moda, que dan como resultado final temas ligados totalmente a la interpretación desde diferentes perspectivas de la moda y su forma de comunicar cada fenómeno o acontecimiento ligado a dichos temas.

A su vez este contenido sirve como referente a quien interese, mostrando en cada uno de sus capítulos temas de diversa índole referentes a los dos temas anteriormente mencionados; de igual manera se logra apreciar un proceso evolutivo el cual se ve altamente influenciado por lo simétrico, lo geométrico, las formas y los volúmenes.

Juan Camilo García Ospina
Diseñador de Vestuario
Fotógrafo de Moda
Upb-2013

Palabras Claves

Simétrico
Geometría
Producción
Composición
Estructurado
Diagramación
Fotografía de Moda

Agradecimientos

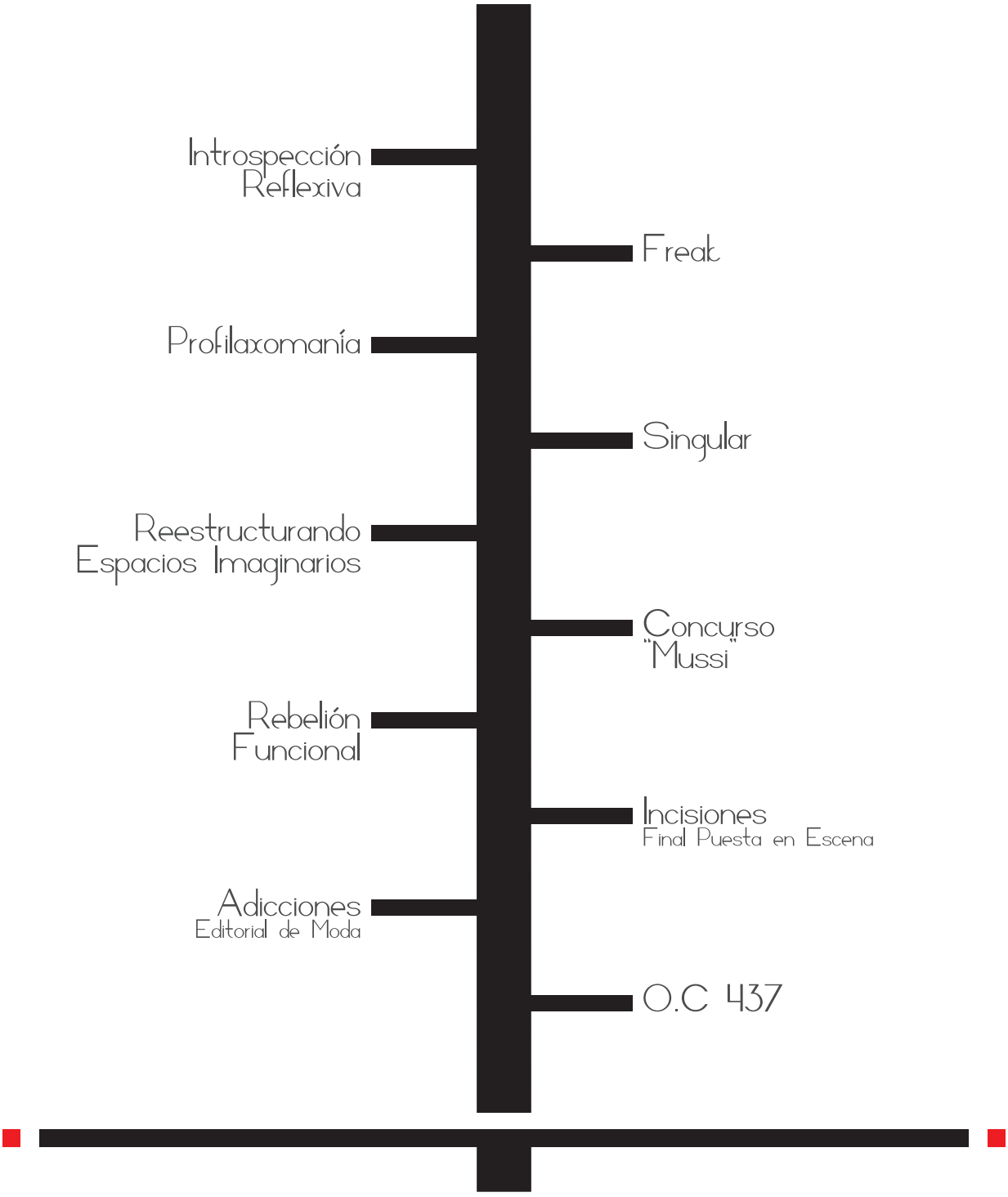
Primero que todo debo agradecer a Dios por todos y cada una de las metas y proyectos logrados hasta el momento, ante todo a mis padres en especial mi madre Martha Ligia Ospina V. quien a punta de sacrificio y dedicación me ha permitido disfrutar de oportunidades únicas hasta el momento.

De igual manera a cada uno de los profesionales que han destinado parte de su tiempo a aportar desde sus saberes un poco de sí mismos para poder llevar acabo cada uno de mis proyectos tanto personales como profesionales.

No puedo dejar de lado a las personas más cercanas; estas que han sido parte fundamental dentro del proceso de creación y elaboración de ideas para poder materializarlas y seguir construyendo proyectos tales como lo es "RETINA" Empresa Productora de Moda.

Gracias.

Indice.....

Fotografía de Moda

Introducción

SIMETRICO contiene una serie de proyectos elaborados a través de cinco años durante toda la carrera de Diseño de Vestuario, en su interior podremos encontrar un paso progresivo por medio de 11 proyectos y algunos resultados de trabajos independientes elaborados de manera tanto personal como profesional relacionados con la Fotografía de Moda y conexión no solo con el cuerpo y el diseño sino también con los espacios.

El primer proyecto se llama "Introspección Reflexiva", en este se puede apreciar un primer acercamiento a tratar de dar solución al asunto de vestir el cuerpo pensando en las necesidades y características propias del otro.

Luego seguimos con "Freak" un acercamiento y análisis a un prototipo de mujer con características compulsivas por querer tenerlo todo, ella no solo recorre la ciudad sino que finalmente es parte de ella; el tercer proyecto recibe el nombre de "Profilaxomania", aquí encontramos personajes asépticos y entregados totalmente a los servicios de los demás pensando un poco más desde la parte humana de quienes hacen parte de esta iniciativa.

Continuamos con “Singular” un proyecto pensados para usuarios andróginos personas dotadas de rasgos propios de la estética tanto masculina como femenina, aquí se realiza un propuesta vestimentaria la cual sea versátil y sirva tanto para hombres como para mujeres.

Posteriormente encontraremos un trabajo de marroquinería y calzado “Reestructurando Espacios Imaginarios” en donde se realiza un propuesta a partir de la información encontrada en una fotografía realizada por el Fotógrafo Colombiano Raúl Higuera, obteniendo como resultado un producto pensado en una mujer irreverente, descomplicada y decidida ante las situaciones que se le presentan en su día a día en la ciudad; de igual manera el sexto proyecto llamado “Concurso Mussi” nos muestra de igual forma un conjunto de marroquinería y calzado realizado durante un concurso para dicha marca teniendo como premisa el día laboral de una mujer ejecutiva joven (Usuario de marca).

El séptimo proyecto Funciona bajo el nombre "Rebelión Funcional" y da una idea de aquellos personajes revolucionarios que hacen parte de la estética de la urbe y que a través de su estilo vestimentario y su actitud muestran su inconformismo con respecto a la injusticia y las diferentes problemáticas que hacen parte de los espacios que habitan; seguidamente se encuentra el trabajo final del módulo de Puesta en Escena llamado "Incisiones", en el cual se muestra el registro fotográfico de una puesta en escena y un performance propio de un cuerpo inerte el cual va tomando vida a través de contacto e interacción con el otro.

Luego se aprecia el resultado final de una Editorial de Moda llamada "Adicciones" mostrando a través de una serie de 6 fotografías algunas de la adicciones más fuertes que tienen algunas personas en medio de sus espacios o contextos de interacción

"O.C 437" es el proyecto evolutivo de este portafolio el cual muestra o da cuenta de una evolución a 5 años del proyecto anteriormente mencionado "Rebelión Funcional" en este nuevo proyecto se realiza una reflexión de la futura ciudad y sus posibles problemáticas las cuales serán solucionadas desde esta nueva propuesta del vestir y cada uno de los elementos que acompañan el diseño.

Finalmente se podrá apreciar una serie de trabajos de Fotografía de Moda realizados tanto de manera personal como profesional, pensando y realizado reflexiones vinculadas a la moda, todo esto con la intensión de mostrar dichas ideas a través de las historias fotográficas.

Perfil

Diseñador de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana con gran interés por la lectura del contexto y realizar análisis que ayuden determinar características y elementos sociales que aporten a la generación de nuevas ideas o propuestas de materialización dentro de las diversas áreas o líneas del diseño y la fotografía. Poseo gran interés y cualidades para desarrollar actividades relacionadas con el mercadeo, generación de proyectos (conceptualización), puesta en escena, diseño comercial y conceptual, producción materialización y ejecución de fotografía de moda y editorial, conocimientos básicos en styling, manejo de programas digitales (Illustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Reader, Power Point, Word, Excel).

Soy un diseñador respetuoso, paciente y tolerante con los demás, capaz de responder de manera rápida y eficaz ante las tareas solicitadas incluso en momentos de alta presión.

De igual manera me caracterizo por ser amable y servicial y por tener un buen manejo de relaciones interpersonales dentro y fuera de mis equipos de trabajo; demuestro gran interés por la formación educativa en búsqueda de fortalecer los conocimientos intelectuales y personales día a día.

Me identifico por el cuidado estético de los elementos que se encuentran bajo mi manejo (perfeccionismo).

Competencias Profesionales...

Poseo capacidades para trabajar en equipo, buen manejo de direccionamiento y liderazgo en proyectos, buena comunicación, autocontrol y entrega.

Estudios Adicionales…

Técnico en Diseño Gráfico – Cesde.
Fotógrafo Profesional – Yurupary.

NOW

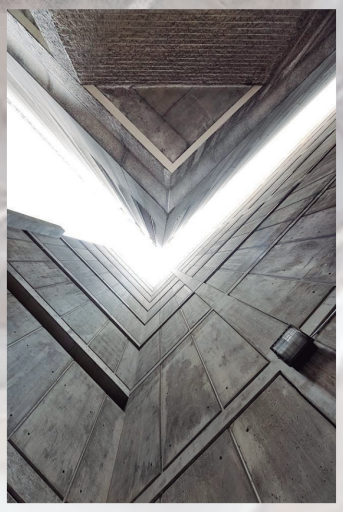

CONCEPTUAL

Introspección Reflexiva

Entender, analizar e interpretar los espacios íntimos del otro como esos escenarios que transforman y modifican el comportamiento y la actitud de quien los habita, son el factor unificador de la propuesta conceptual del "Invade Cuartos", encontrando características que activen el estado actitudinal de quien hace parte de la interacción con el vestuario.

Posteriormente surge una propuesta de diseño que da solución al rastreo realizado tanto en los espacios como en las descripciones verbales planteadas por la otra persona.

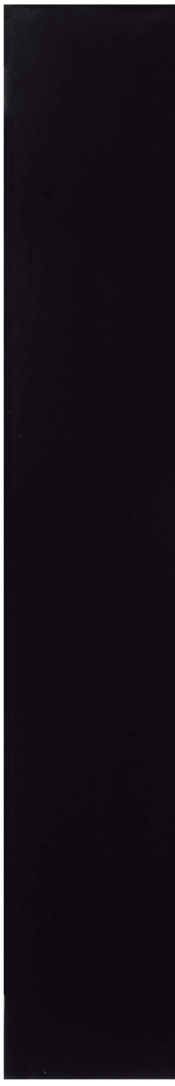

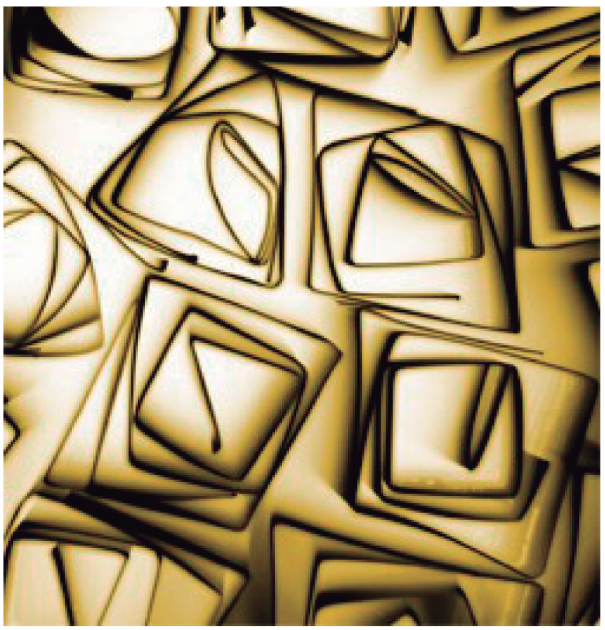

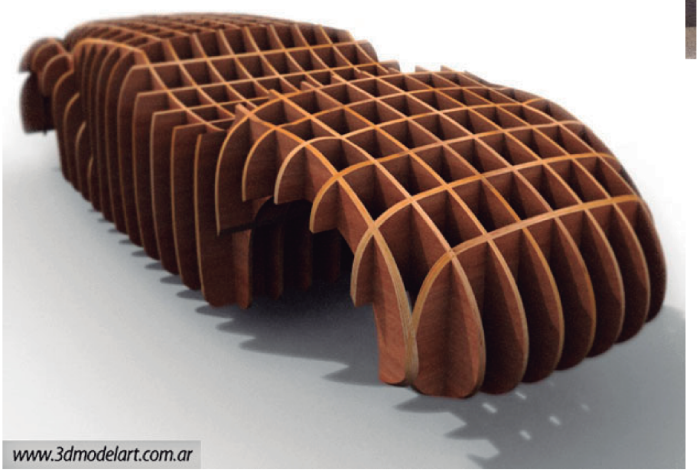
by House of Flora
Opposite: wool and Lycra bodysuit, £2,403, by Louise Goldin. Crystal and steel necklace, £1,800, by Yves Saint Laurent. Faux-leather boots, £845, by Stella McCartney

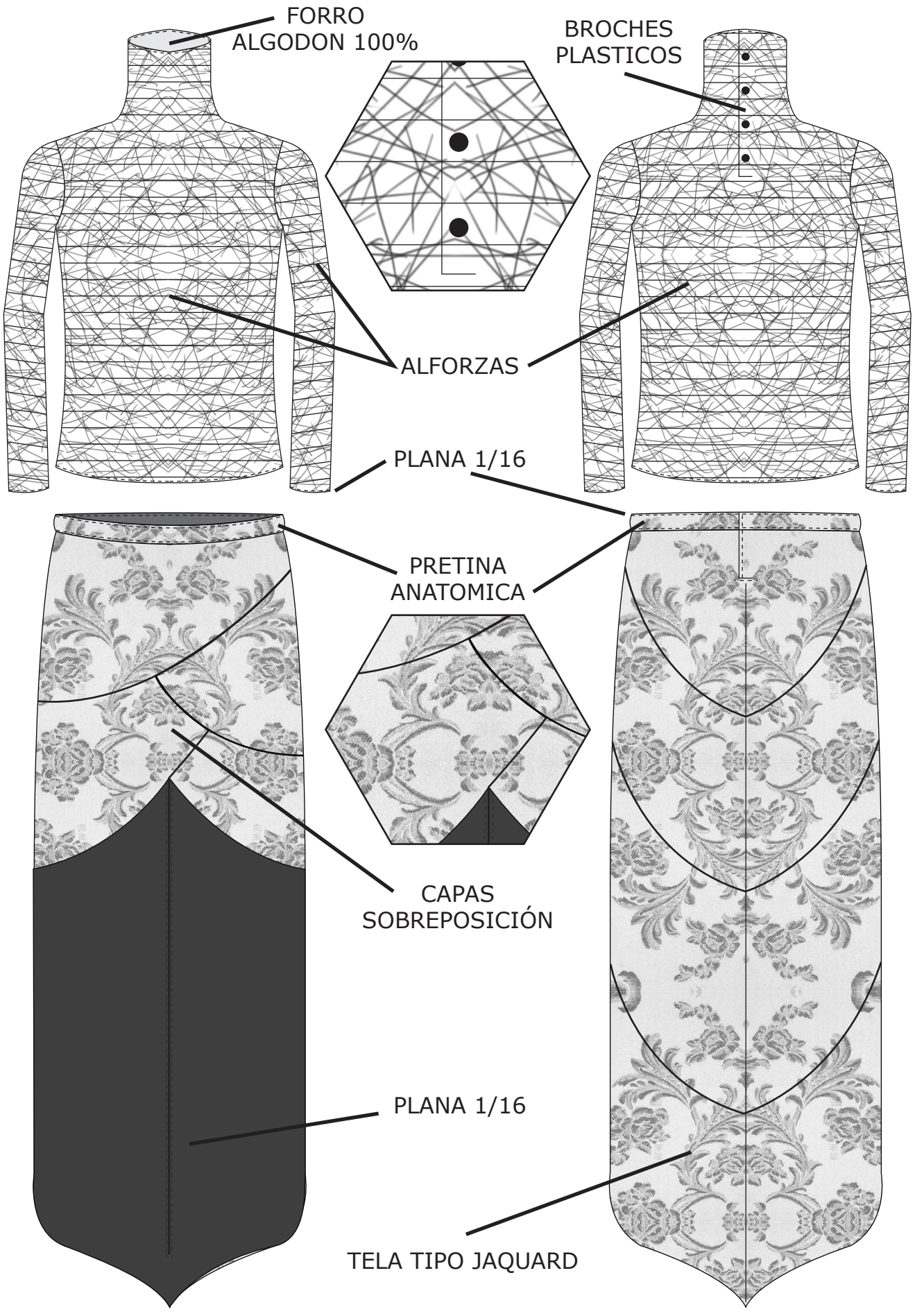

FORRO
ALGODON 100%
BROCHES
PLASTICOS
ALFORZAS
PLANA 1/16
PRETINA
ANATOMICA
CAPAS
SOBREPOSICIÓN
PLANA 1/16
TELA TIPO JAQUARD

Freak

Personaje de gusto desenfrenado por querer tener todo aquello que le gusta o es de su interés sin medir consecuencias, aquí prima tan solo el beneficio personal y la satisfacción por lo adquirido; urbana por naturaleza y decidida a estar en su día a día dedicada a incrementar su felicidad gracias a todos y cada uno de los elementos que hacen parte no solo de su vestuario sino también cada uno de los completos que le dan valor a su entorno.

Es un poco compulsiva, exagerada y saturada en algunas ocasiones, un poco descontrolada pero finalmente definida en su forma de actuar. Busca estar en el tope más alto dentro de sus grupos sociales, también pretende sobresalir y destacarse por tener un poco más que las demás teniendo en cuenta su estética jeans wear.

Esta propuesta de diseño se ve intervenida por toda esa estética callejera y citadina (Estructural) que influyen en el lenguaje en general, integrando también una serie de siluetas ajustadas y aptas para poder realizar cada uno de los desplazamientos que normalmente realiza esta clase de usuarios.

FREAK

SIGNIFICADO: Extravagante - Exagerado - Saturado
Callejero - Compulsividad.

VALIDEZ EN EL CONTEXTO: Gusto desenfrenado por querer tenerlo todo o por hacer parte de casi todo... Movilizarse de un lugar a otro constantemente. No les importa el valor de las cosas que quieren conseguir, lo importante es tenerlo.

ACTITUD: Exceso - exhibicionismo - Status - Arrogancia - Exclusividad.

FORMAS

ONDULATORIAS - RÍGIDAS
FLUIDAS - ENTRELAZADAS
(Corresponden a los movimientos planteados desde la exploración del signo...

CART

Amarillo chillón

Morado agresivo

azu
exage

Colores que se adap
personas, ya que co
se encuentran to
propo

INSUMOS

CIERRE - BOTÓN PLÁSTICO Y DE GOLPE
TACHES - OJALETES - AMARRES - BROCHES
(Ayudan a dar mayor personalizacion al signo
y a cada una de las propuestas que este hace)

CROQUIS DEL CUERPO

LAS PIERNAS:
Ya que se desplazan constantemente de un lugar a otro, puesto que se encuentran en una búsqueda constante de nuevos objetos y conocimientos.

AL

(Materia
personas

T

GENERO DE VESTUARIO: FEMENINO

Porque en este signo vemos reflejada la presencia excesiva de las mujeres puesto que son ellas quienes son mas dadas a realizar compras en exceso.

UNIVERSO DEL VESTUARIO: JEANS WEAR

Ya que estos personajes se encuentran desplazandose constantemente en la ciudad en busca de nuevas cosas. Tal como lo muestra el signo.

[FRIKI]

CULTURA MATERIAL

ACABADOS

AEROGRAFÍA - DESTROYER - ESTAMPACIÓN
MANUALIDADES - RECOGIDOS
(Para terminar de definir la personalidad de estos personajes los cuales se encuentran en diferentes espacios y necesitan adapterse facilmente a ellos.)

TA DE COLOR

ul
rado

Gris descontrolado

Blanco Exclusivo

Negro callejero

tan al estilo de vida de estas
n callejeros por naturaleza y
talmente ligados a lo que
one el signo...

HOMOLOGOS Y SILUETAS

Siluetas sueltas y ajustas que de antemano vienen propuestas por el signo y la actitud de cada uno de los personajes.

ADIDAS Y GIRBAUD
(Ya que proponen formas y siluetas que se complementan perfectamente a lo que muestra el signo)

MATERIALES

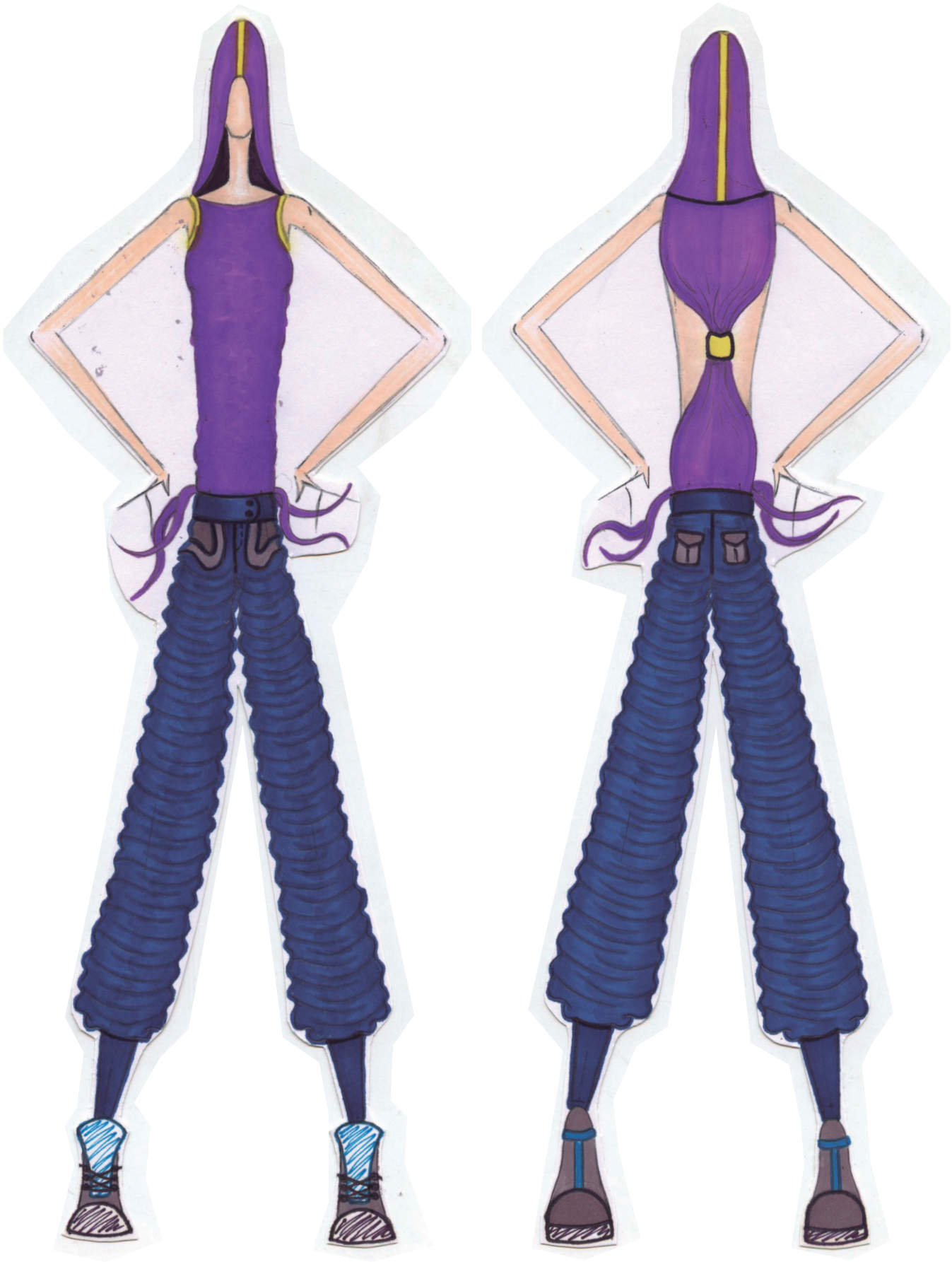
GODÓN - LYCRA - ANTIFLUIDOS
ÍNDIGO - PERCHADO
les urbanos que le permiten a estas desplazarse fácilmente en la ciudad)
al como lo indica el signo.

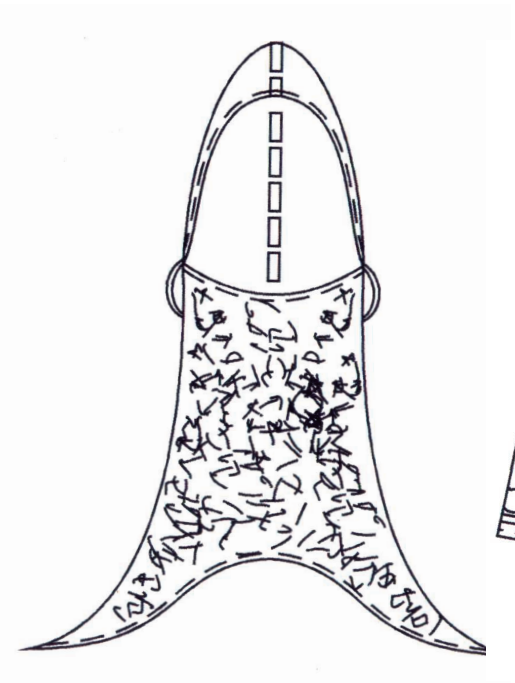
TEXTURAS

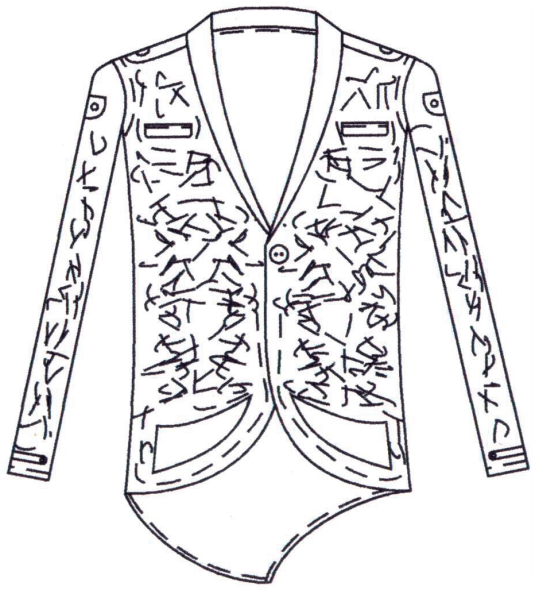

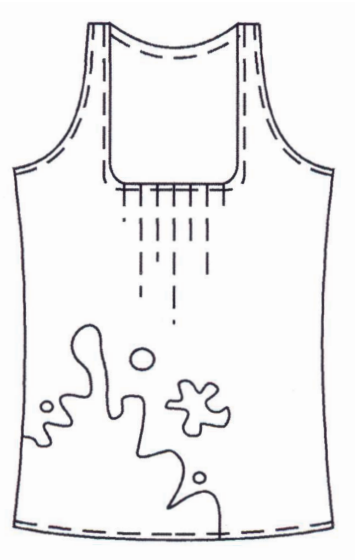
RECOGIDOS - LISAS - SUAVES - ACOLCHADAS
PESADAS - ELÁSTICAS
(Son características implícitas en el signo, para cada uno de estos individuos)

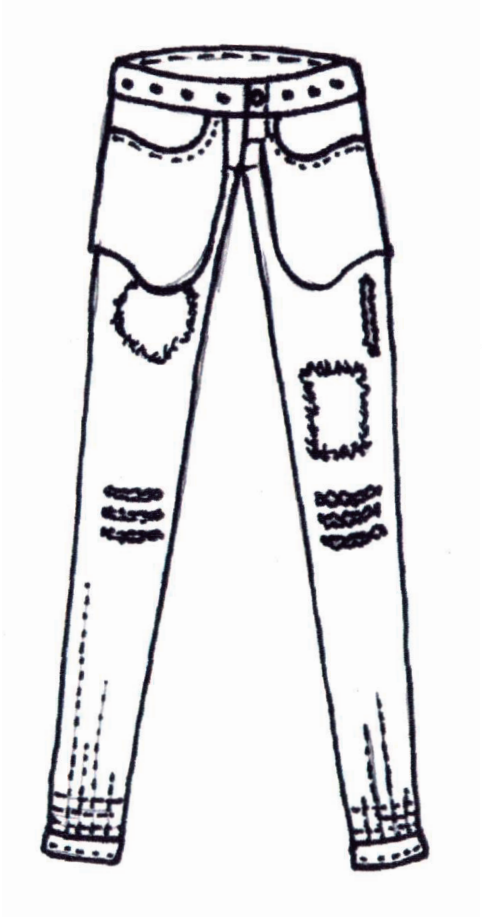

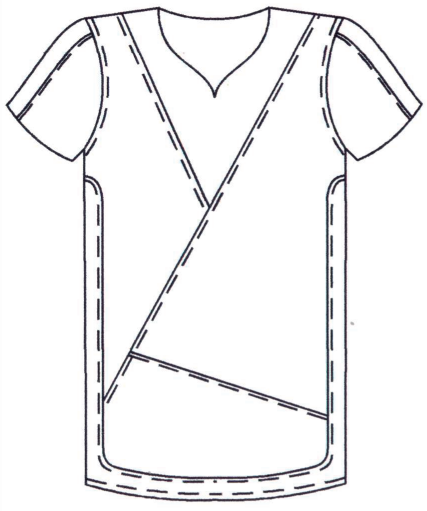

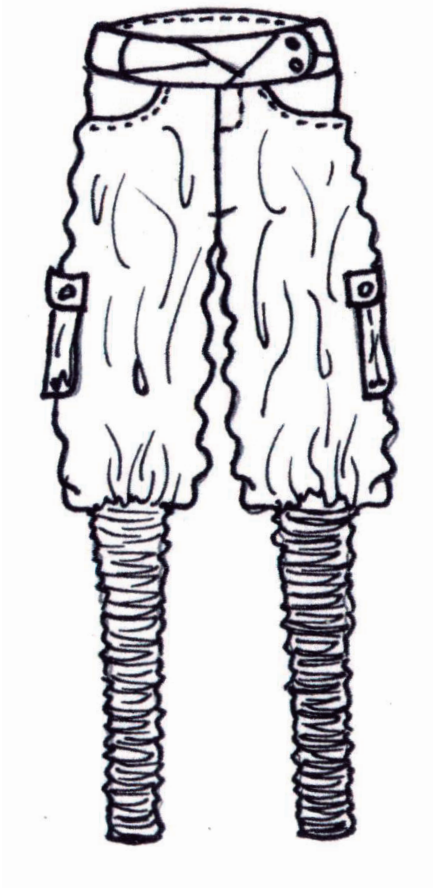

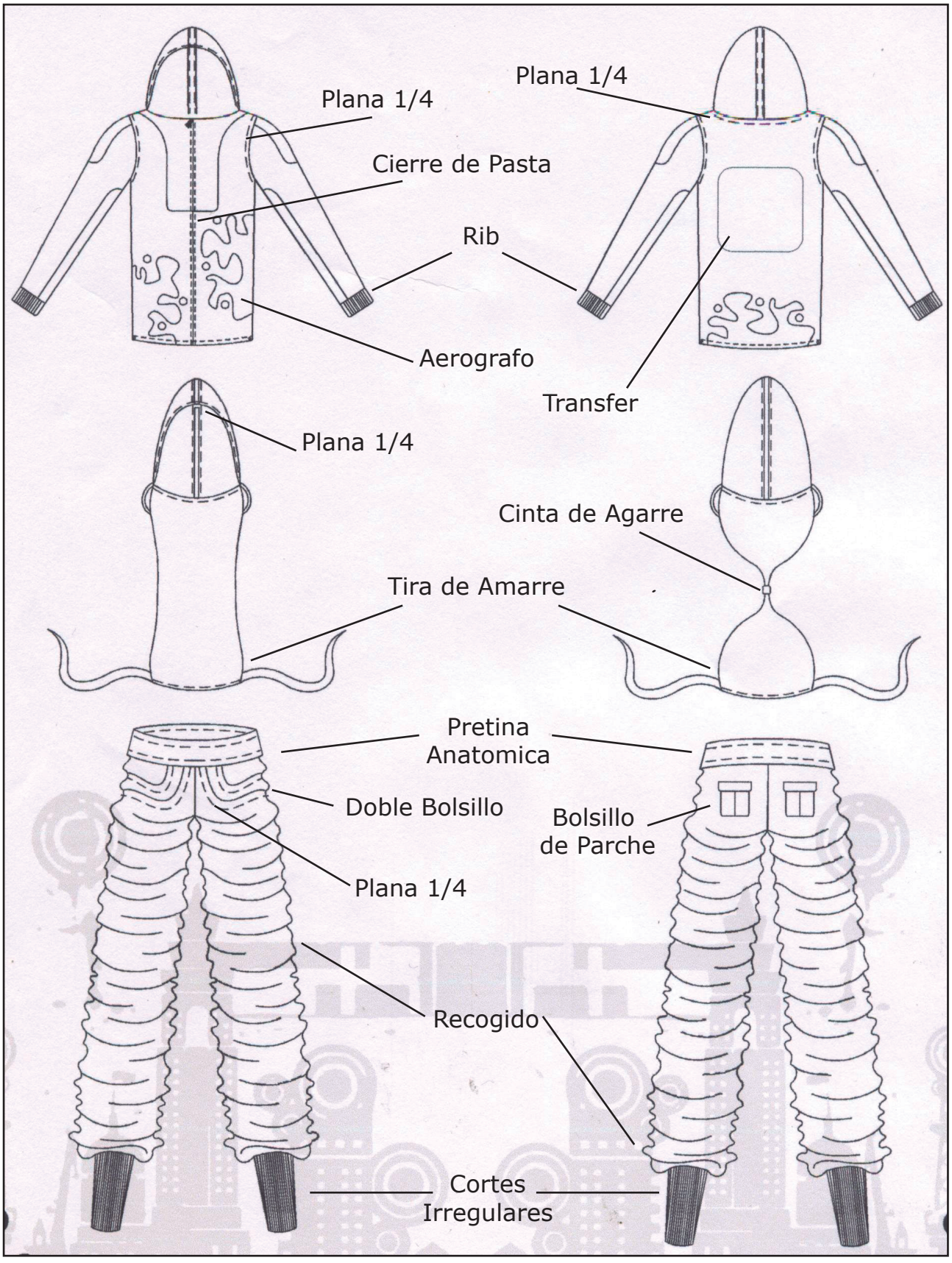

Plana 1/4
Cierre de Pasta
Rib
Aerografo
Plana 1/4
Transfer
Plana 1/4
Cinta de Agarre
Tira de Amarre
Pretina
Anatomica
Doble Bolsillo
Plana 1/4
Bolsillo
de Parche
Recogido
Cortes
Irregulares

Profilaxomanía

Teniendo en cuenta todos los tipos de caos que se encuentran implícitos en las grandes ciudades tales como el vehicular, el auditivo, el visual e incluso el social, surge un nuevo grupo de personas, nómadas que tratan de generar estabilidad y seguridad incluso en las situaciones más complejas como desastres o situaciones de alta complejidad o peligrosidad.

Adicionalmente se detecta que el ser humano cada vez cuenta con menos cantidad de tiempo para realizar tareas u oficios vinculados al bienestar del otro, encontrando como resultado estilos de vida acelerados y caóticos totalmente apto para aportar control y estabilidad en éstos.

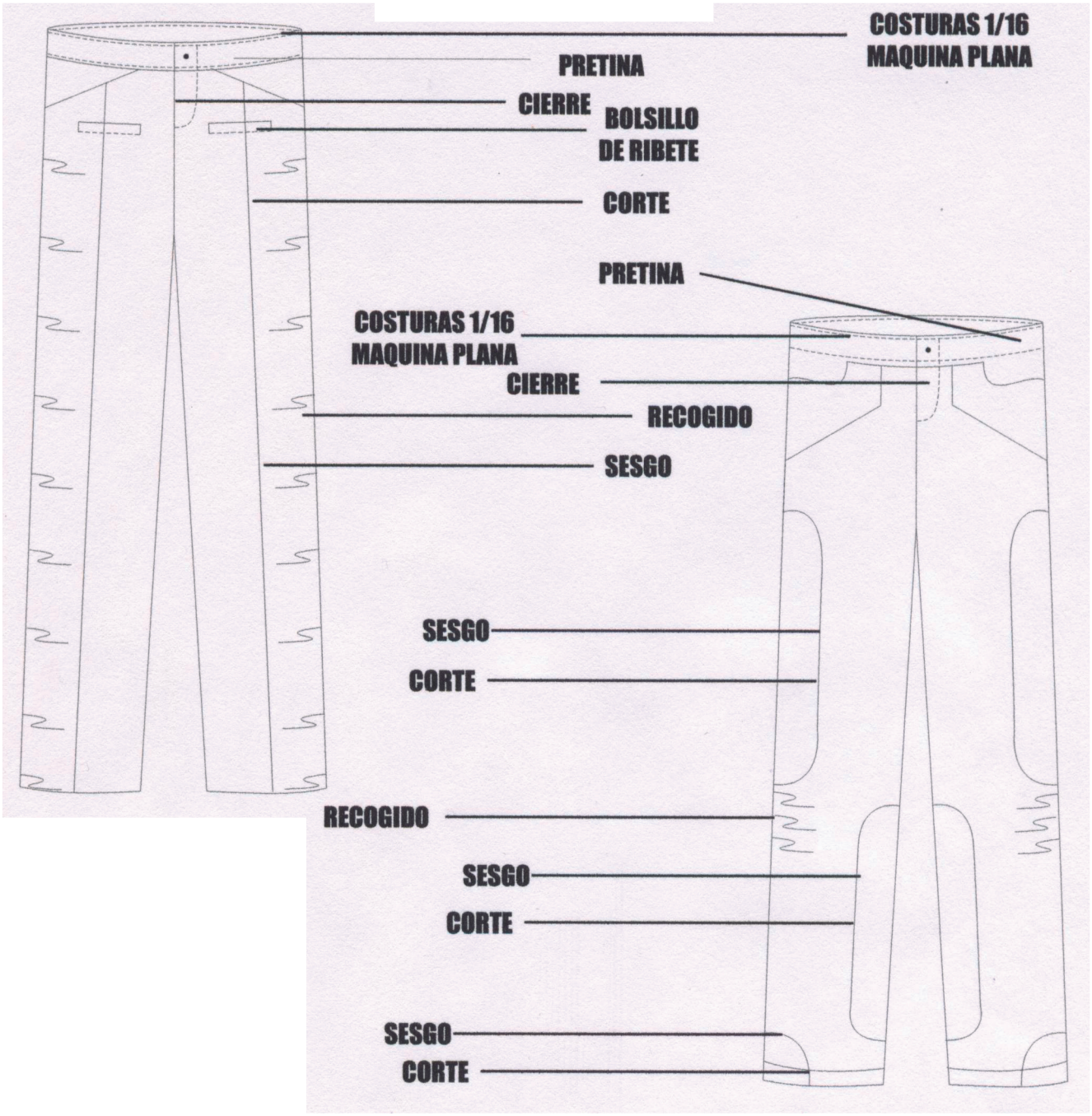
Se proponen entonces técnicas y espacios llenos de confort y total limpieza (Asépticos), que den solución y sirvan como elemento de equilibrio ante las situaciones presentadas.

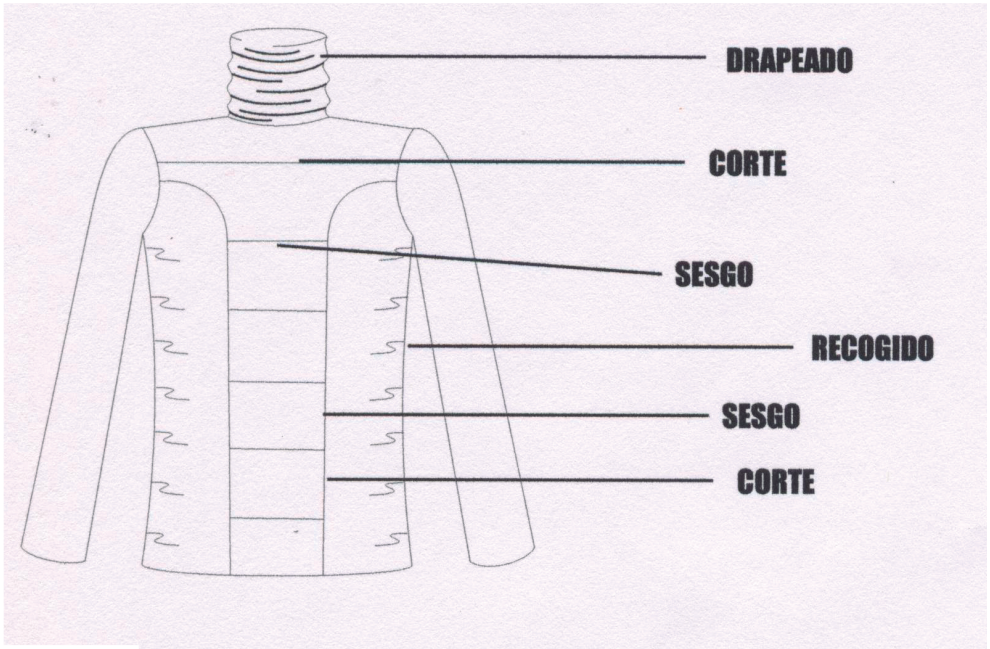
Este nuevo grupo social se encuentra siempre presto a ayudar a los demás en pro de una mejor sociedad.

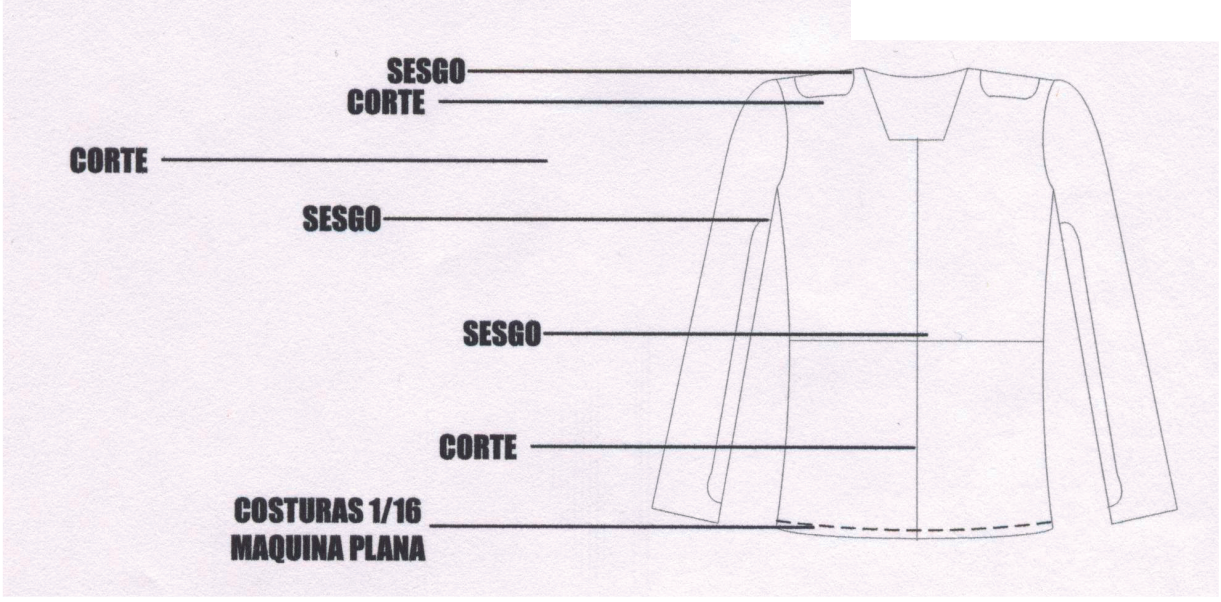
Surgen seres Profilácticos.

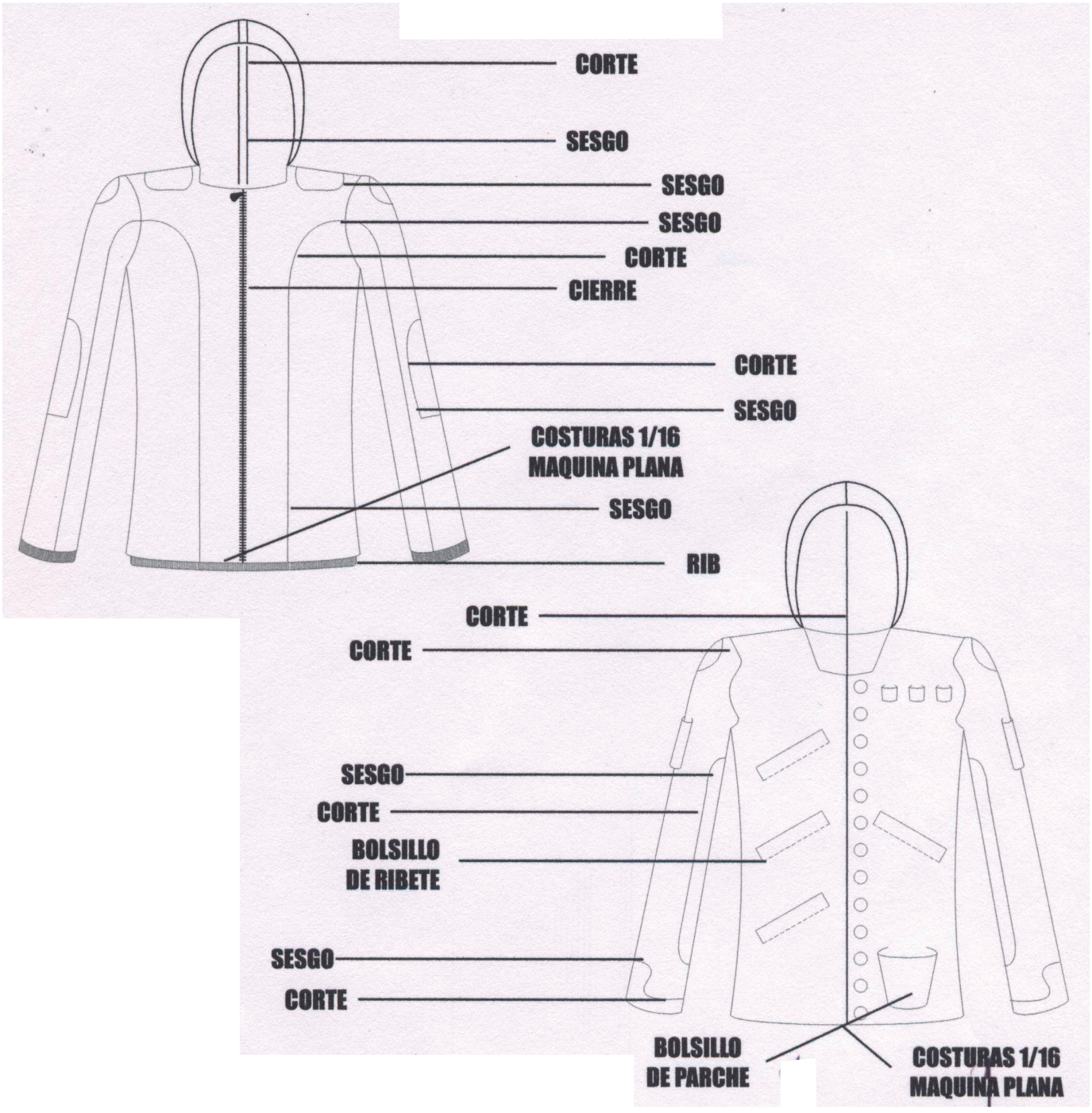

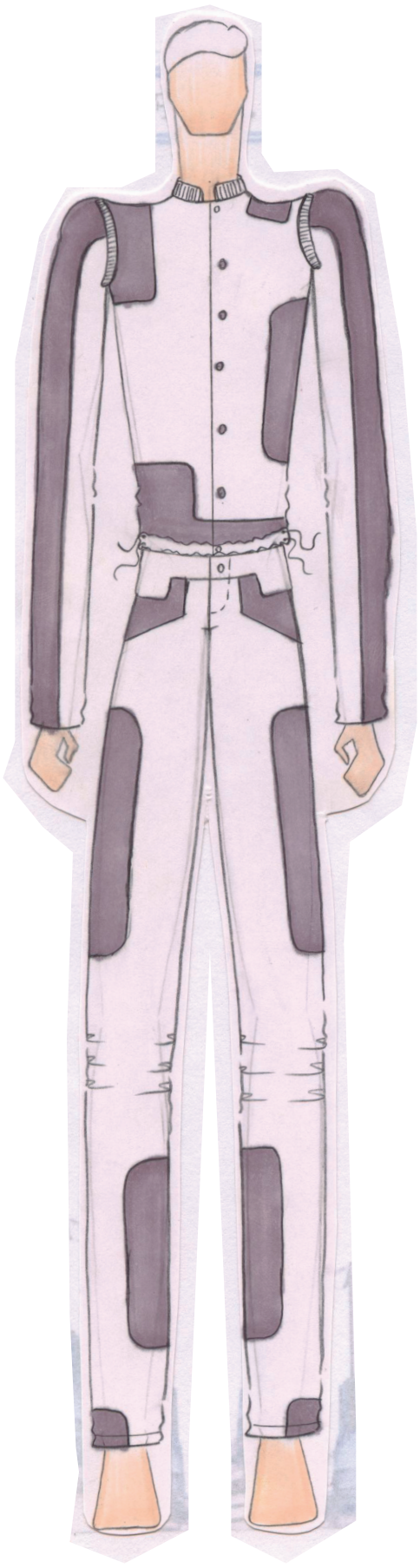

COSTURAS 1/16
MAQUINA PLANA
PRETINA
CIERRE
BOLSILLO
DE RIBETE
CORTE
PRETINA
COSTURAS 1/16
MAQUINA PLANA
CIERRE
RECOGIDO
SESGO
SESGO
CORTE
RECOGIDO
SESGO
CORTE
SESGO
CORTE

DRAPEADO
CORTE
SESGO
RECOGIDO
SESGO
CORTE

SESGO
CORTE
CORTE
SESGO
SESGO
CORTE
COSTURAS 1/16
MAQUINA PLANA

CORTE
SESGO
SESGO
SESGO
CORTE
CIERRE
CORTE
SESGO
COSTURAS 1/16
MAQUINA PLANA
SESGO
RIB
CORTE
CORTE
SESGO
CORTE
BOLSILLO
DE RIBETE
SESGO
CORTE
BOLSILLO
DE PARCHE
COSTURAS 1/16
MAQUINA PLANA

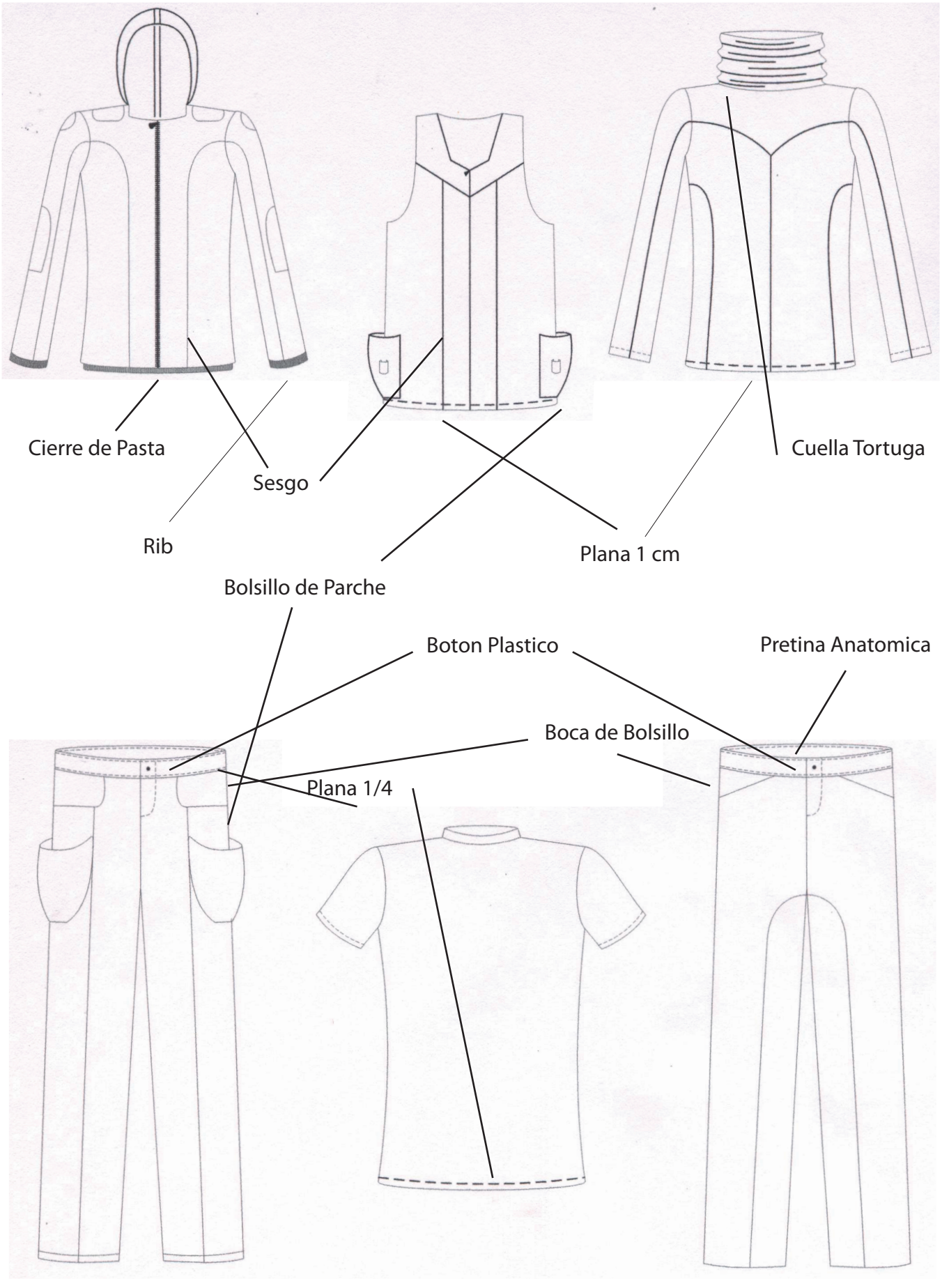

Cierre de Pasta
Sesgo
Rib
Bolsillo de Parche
Plana 1 cm
Cuella Tortuga
Boton Plastico
Pretina Anatomica
Boca de Bolsillo
Plana 1/4

