

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO**

**DISEÑO DE PRENDAS CON TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA LA MARCA
EMBLANKO**

Autor:

Karen Lizeth Acosta Espitia

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Producción y Diseño
Departamento de Diseño

Medellín Colombia

2024-02

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

**DISEÑO DE PRENDAS CON TECNICAS ARTISTICAS PARA LA MARCA
EMBLANKO**

Autor:

Karen Lizeth Acosta Espitia

Trabajo de grado para optar al título de
Profesional en Diseño de Vestuario

Asesor:

Nathalia María Merizalde Toledo

Magíster en Diseño de Producto con Textiles Tecnológicos

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de Producción y Diseño

Departamento de Diseño

Medellín Colombia

2024-02

CONTENIDO

GLOSARIO	8
RESUMEN.....	10
INTRODUCCIÓN	11
1. PROBLEMA.....	12
1.1 Árbol de problemas	13
1.2 Causas del problema.....	13
1.3 Consecuencias del problema	15
2. JUSTIFICACIÓN	17
3. OBJETIVOS	18
3.1. Objetivo general.....	18
3.2. Objetivos específicos	18
4. MARCO TEÓRICO.....	19
4.1. ADN de marca	19
4.2. Bellas Artes.....	19
4.3. Bellas artes y diseño de vestuario	23
4.4. Sostenibilidad.....	25
4.5. Lujo Silencioso	25
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	27
6. RESULTADOS.....	30
6.1 Investigación de preferencias.....	30
6.2 Segmentación del mercado y análisis competitivo	36
7. RECOMENDACIONES	75
8. CONCLUSIONES	76
9. REFERENCIAS.....	77

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Árbol del problema

Ilustración 2. Ilustración de instrucción de lavado.

Ilustración 3. Ilustración de arte de la marca Emblanko

Ilustración 4. Ilustración propuesta de diseño.

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Lista de museos y Galerías de Medellín.

Tabla 2. Lista de museos y Galerías de Medellín clasificados por los criterios.

Tabla 3. Población total por género

Tabla 4. Población total por edad femenina.

Tabla 5. Población total por estrato.

Tabla 6. Población por género comuna 11.

Tabla 7. Población por estrato comuna 11

Tabla 8. Población por género comuna 14.

Tabla 9. Población por estrato comuna 14

Tabla 10. Población por género comuna 16.

Tabla 11 Población por estrato comuna 16.

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Registro fotográfico Museo MAMM (1).

Fotografía 2. Registro fotográfico Museo MAMM (2).

Fotografía 3. Registro fotográfico Galería Duque Arango

Fotografía 4. Registro fotográfico obra Alejandro Obregón en galería Arango Duque

Fotografía 5. Registro fotográfico pintura de Amalia Tapia en el museo MAMM.

Fotografía 6. Registro fotográfico exposición Correspondences MAMM.

Fotografía 7. Registro fotográfico Museo MAMM (3)

Fotografía 8. Fotografía prenda de A New Cross.

Fotografía 9. Fotografía prenda de colección Tierradentro

Fotografía 10. Fotografía prenda colección Horizonte.

Fotografía 11. Fotografía prenda “Aquí está Pintada”.

Fotografía 12. Fotografía prenda “Perro Parchado”.

Fotografía 13. Fotografía prenda diseño “Dibujos a mano”.

Fotografía 14. Fotografía recorte de telas, lado derecho pintura para tela, al lado izquierdo tinta textil base agua.

Fotografía 15. Fotografía colores primarios tinta textil base agua.

Fotografía 16. Fotografía de diseños de artes.

Fotografía 17. Fotografía error en aplicación.

Fotografía 18. Fotografía proceso de planchado.

Fotografía 19. Fotografía exposición de muestras a la luz natural.

Fotografía 20. Fotografía resultado exposición a luz natural.

Fotografía 21. Fotografía Pruebas de lavado (1).

Fotografía 22. Fotografía prueba de lavado (2).

Fotografía 23. Fotografía prueba de lavado (3).

Fotografía 24. Fotografía prueba de lavado (4).

Fotografía 25. Fotografía prueba de lavado (5).

Fotografía 26. Fotografía resultado prueba de lavado (6).

Fotografía 27. Fotografía resultado prueba de lavado en seco.

Fotografía 28. Fotografía obra de arte El Guayacán de Ethel Gilmour.

Fotografía 29. Fotografía aplicación de arte sobre prenda.

Fotografía 30. Fotografía confección de prenda.

Fotografía 31. Fotografía manualidad.

Fotografía 32. Fotografía prenda lavada y secada.

Fotografía 33. Fotografía prueba de uso.

Fotografía 34. Fotografía prenda terminada.

GLOSARIO

- **ADN de marca:** El ADN de una marca es mucho más que la definición gráfica de un logotipo o un eslogan. Es la esencia de la personalidad de la marca, su identidad única y su razón de ser. Este elemento clave determina cómo se percibe la marca en el mercado y cómo se relaciona con su audiencia.
- **Arte:** El arte es una expresión de la creatividad de los seres humanos, que se manifiesta en obras que pueden ser apreciadas por los sentidos. El concepto de arte tiene varios significados y, durante siglos, artistas, filósofos, críticos y pensadores de diversas disciplinas han ofrecido muy diversas definiciones.
- **Bellas artes:** Son las 7 representaciones o manifestaciones artísticas en el ámbito creativo y con un gran valor estético. Estas disciplinas culturales se consideran formas diferentes de admirar la belleza y el arte. Utilizando técnicas, procesos y materiales totalmente diversos entre sí.
Desde el siglo XX, las bellas artes las conforman la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza y el cine. La última incorporación a estas manifestaciones culturales y artísticas modernas.
- **Industrialización:** La industrialización se refiere al proceso mediante el cual una sociedad o estado cambia una economía primaria por la producción de bienes manufacturados a gran escala o de manera intensiva. Si bien existen diversas definiciones, el proceso de industrialización en el contexto actual sería la transformación en la actividad empresarial, donde un negocio pasa de ser “un taller a ser una fábrica”.
La industrialización se basa en el desarrollo de maquinarias, técnicas y procesos de trabajo con el objetivo de producir más cantidad en menor tiempo, siendo la principal actividad económica la transformación de materias primas en productos elaborados, a los que se les añade un valor en el proceso.

- **Lujo:** Elevada categoría, excelencia o exquisitez que posee algo por la calidad de las materias primas empleadas en su fabricación, sus altas prestaciones o servicios, etc.
- **Masificación:** La masificación es el proceso mediante el cual se hace masivo o multitudinario algo que anteriormente no lo era. Cuando se dice que algo se ha “masificado”, se quiere decir que se ha multiplicado, popularizado o se ha puesto al alcance de las masas, es decir, de la mayor cantidad de gente posible.
- **Moda:** Una moda es un uso o costumbre que está en boga en determinada región durante un cierto periodo. Se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, generalmente asociada a la vestimenta.
- **Sostenibilidad:** La sostenibilidad se rige bajo el principio de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, siempre sin renunciar a la protección del medioambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social.

RESUMEN

Este trabajo está enfocado en analizar y comprobar las técnicas identitarias de la marca Emblanko, la cual busca rescatar las técnicas manuales de arte y artesanía para añadir valor cultural y estético al sector de la moda, entendiendo problemas como la industrialización y la desvalorización de las prácticas artesanales en Medellín.

Dentro de los objetivos y desarrollo del proyecto se logró analizar el entorno artístico y las preferencias en el mundo del arte en la ciudad bajo la técnica de las 5w2h, se definieron las técnicas, métodos, insumos y textiles más usados, analizando como las marcas del mismo rubro hacen uso estas técnicas en sus productos.

El marco teórico abarca términos como sostenibilidad, ADN de marca, bellas artes y lujo silenciosos, los cuales son los términos pilares de la marca que sostienen los criterios de desarrollo y creación de los productos y la misma identidad de la marca.

Los resultados del proyecto llevan a un análisis de las técnicas de mayor viabilidad para la marca, y para la aplicación sobre las prendas, estas técnicas fueron sometidas a pruebas de calidad las cuales definen el instructivo de lavado con el fin del cuidado de las prendas que posteriormente saque la marca, llevando así a una serie de pruebas que ratifican el uso de la técnica en las prendas.

INTRODUCCIÓN

La masificación de procesos industriales como la sublimación y la estampación, minimizan la implementación de técnicas artísticas manuales sobre prendas de vestir en marcas de moda de la ciudad de Medellín. Esto evita la comercialización efectiva de este tipo de productos e invisibilizan las técnicas artesanales directas asociadas al arte. Las prendas de vestir deben considerarse coherentes con la aplicación del arte desde su proceso creativo hasta su producción, usando herramientas y procesos que mejoren la calidad, apariencia y productividad.

A partir de las consideraciones anteriores se determinó como objetivo del proyecto desarrollar prendas vestimentarias para consumidores de arte, en las cuales se apliquen técnicas artísticas directas asociadas al arte, para dar a conocer su viabilidad en el mercado de la moda en Medellín. El documento define el problema, lo analiza bajo la metodología de árbol de problemas para determinar sus causas y consecuencias; y se describen estas detalladamente. Después se establecen los objetivos generales y específicos, seguido del planteamiento metodológico y termina el documento con el contenido teórico que sustenta la investigación.

1. PROBLEMA

Las prendas de vestir y las artesanías en los últimos años han tenido una elevación significativa en el área de la producción económica del país, según el DANE las prendas de vestir registraron exportaciones por 231,1 millones de dólares en los primeros cinco meses del año 2022, con un crecimiento del 28,8 % frente a 2021 (Litman, 2022).

Por otro lado, las exportaciones de artesanías y arte en Colombia en 2018 alcanzaron un valor cercano a US\$3 millones, principalmente a Suramérica y Norteamérica, teniendo a Estados Unidos y Ecuador como los compradores más grandes (Portafolio, 2019).

Si bien la moda y el arte no deja de ser un mercado relevante para Colombia, existen varios problemas que conlleva este crecimiento. La industrialización a nivel mundial ha llevado a que muchos procesos que conllevan la intervención creativa del ser humano y el uso de técnicas antiguas manuales se vean marginadas y dejadas solo en el registro histórico.

El Dr. Ramón D. Rivas considera que las artesanías y la producción artesanal se ven desplazadas por la producción de prendas elaboradas industrialmente usando materiales dañinos con el medio ambiente, en muchas ciudades la artesanía sigue siendo una producción ligada únicamente a funciones utilitarias y a un modo de vida. Lamentablemente por la misma demanda de los clientes, los artesanos consideran más a menudo el uso de materiales industriales y de procesos menos manuales como cambios de prendas hechas con tejidos pesados y pintados a mano, a prendas menos costosas en algodón estampado industrialmente. Frente a esto la artesanía queda en desventaja ante productos fabricados masivamente. (Rivas, 2018).

Así como en Colombia, a nivel mundial la masificación de procesos industriales como la sublimación y la estampación, minimizan la implementación de técnicas artísticas manuales sobre prendas de vestir en marcas de moda. Esto evita la comercialización efectiva de este tipo de productos e invisibilizan las técnicas artesanales directas asociadas al arte, llevando a un desconocimiento de la creatividad y los procesos resultantes del arte.

1.1 Árbol de problemas

Para comprender la naturaleza del problema se utilizó la técnica de análisis del Árbol de problemas para definir las causas y efectos de manera organizada. Posteriormente se describen detalladamente por qué se origina el problema y cuáles son las consecuencias directas (ver figura 1).

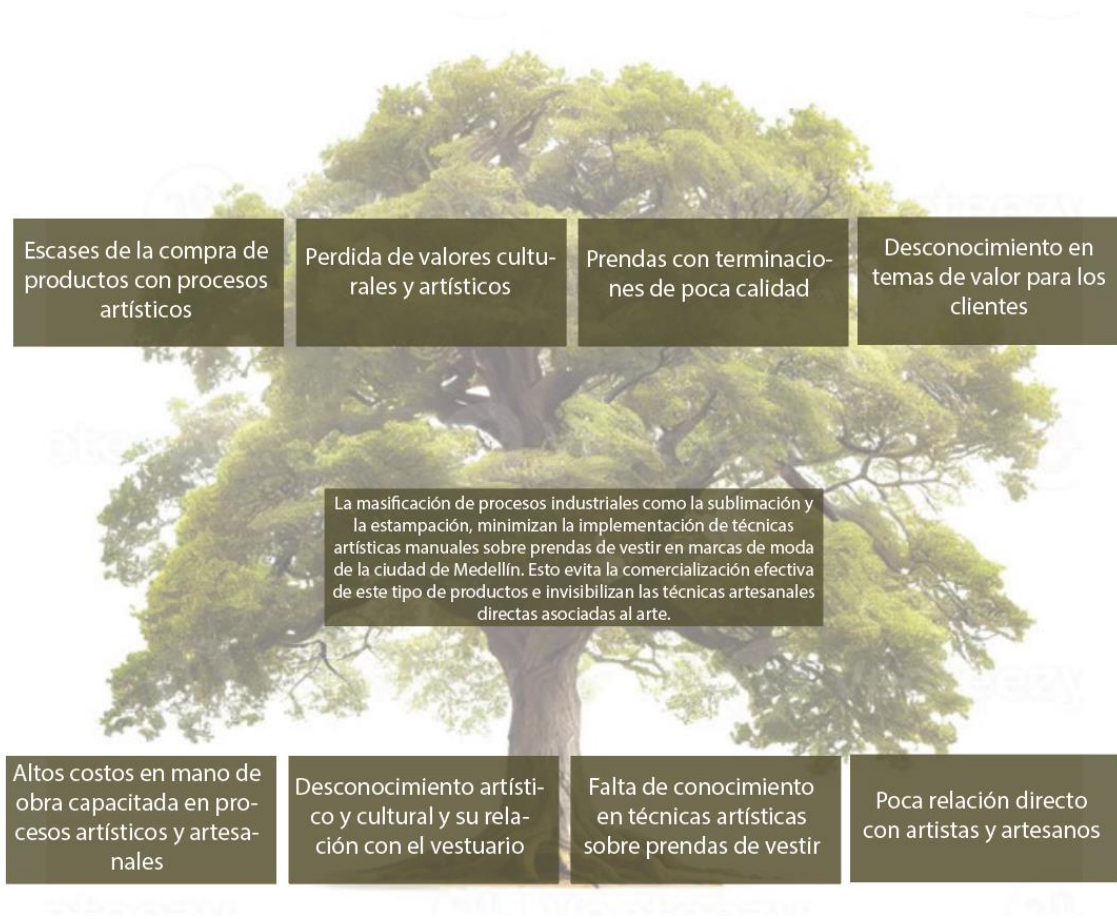

Ilustración 1. Árbol del problema. Fuente: Propia.

1.2 Causas del problema

Causa 1: Altos costos en la mano de obra capacitada en procesos artísticos y artesanales.

La Revolución Industrial marcó un hito en la historia al introducir la automatización en las tareas manuales, generando un cambio en las industrias y la sociedad en general (Sanchez, 2023). Los procesos que se desarrollaban manualmente pasaron a realizarse por máquinas, agilizando la productividad, los tiempos de entrega y la calidad.

Debido a esta industrialización, los costos de producción se reducen en gran manera, generando así una pérdida de valor por los procesos manuales. No obstante, es de gran importancia reconocer que la artesanía es un producto con identidad individual, ubicado en una dimensión económica distinta de la industria por su alto contenido de mano de obra y porque incorpora elementos históricos, culturales, estéticos y artísticos (Planificación, 2006).

Causa 2: Desconocimiento artístico y cultural y su relación con el diseño de vestuario

En las últimas décadas, el arte y el diseño de vestuario se han hecho cada vez más próximos, rompiendo con las fronteras que tradicionalmente se conocían de ambas disciplinas, ocasionando así, un nacimiento de acciones u obras que se escapan de una conceptualización cerrada. (Venegas, 2016). La unión de estas dos disciplinas ha dado un panorama diferente de lo conocido, pero aún siguen siendo términos de poco conocimiento y más aún en la población americana.

El fenómeno del desarrollo de la moda y del mundo globalizado ha propiciado nuevas condiciones en la sociología del consumidor, generando, a la vez, nuevas reglas y comportamientos en el consumo de la moda, diseño y del arte textil (Servín, 2017).

En la actualidad son muchos los problemas que rodean el mundo de la cultura y el arte. Los cambios culturales que se impregnan en las nuevas generaciones se convierten en un gran desafío, donde la falta de interés por las tradiciones y las prácticas culturales pierden fuerza en el mundo de los jóvenes. (Lekhi, 2020).

Causa 3: Falta de conocimiento en técnicas artísticas aplicadas en prendas de vestir

En el arte y la moda se usan términos y procesos creativos que pueden ser funcionales y óptimos para los dos medios, pero el punto diferenciador está en las técnicas y usos que se les dan a los materiales. En la moda el uso de los textiles es infinito, y existen muchas variaciones y formas de utilizar el textil como medio representativo y como protector del cuerpo. (Luvianos, 2024).

Por otro lado, en el arte, las técnicas varían dependiendo del medio en el cual se quiere realizar la interpretación, un ejemplo es que, en el dibujo se necesita de lápices o carbonillos para crear sobre hojas de papel, pero en la pintura se puede usar lienzos que mayormente son base de fibras de lino, algodón, cáñamo, e incluso algunos de yute o tejidos sintéticos. (Aljarafe, 2024).

A través de la historia se conoce que los factores técnicos con un cambio plástico tan marcado en el uso de los textiles desvelaron de alguna forma la incidencia e importancia del soporte, en este caso la tela para el arte. (Lara, 2015).

Si bien, cada medio hace uso de los textiles, son muy diferentes en la aplicación de técnicas una de la otra, esto deja ver la poca asociación e interacción en las técnicas del arte sobre las prendas vestimentarias.

Causa 4: Poca relación con artistas y artesanos

En la actualidad, el mercado del arte no ha sido de las mejores fuentes de ingreso en Colombia, esto debido a que es una disciplina que cuenta con pocos consumidores, inversionistas, artistas, mercados, compradores y a la gente le falta tanto interés como educación en el tema. A pesar de que en otros países el arte cuenta con un mercado con una oferta y demanda de tamaño considerable entre los activos y mercados del país, en Colombia, factores culturales y representativos de los actores no han permitido el desarrollo de esta tendencia. (Ramírez, 2020).

Considerando lo anterior, se logra evidenciar un panorama desolador para los artistas colombianos, ya que, si no logran comercializar su arte en el exterior, la escasez económica se verá reflejada en su trabajo. Por otro lado, “Es necesario que, los artistas sepan aprovechar las oportunidades de difusión actuales, producto de los avances tecnológicos y el desarrollo de la comunicación” (Paulino, 2019)

1.3 Consecuencias del problema

Consecuencia 1: Escasez de la compra de productos con procesos artesanales

En el mercado de las artesanías se presentan afectaciones económicas, empezando desde los artesanos, ya que la discriminación y desvalorización artesanal impide que los artesanos y sus artesanías tengan prestigio, desarrollo económico, calidad de vida e inclusión social. (Saligan Rojas, Salinas García, & Del Carpio Ovando, 2017).

Consecuencia 2: Pérdida de valores culturales y artísticos

La identidad cultural se basa en la agrupación social, en la cual se comparten rasgos identitarios para una sociedad, esto es algo que se construye colectivamente y no individual, esta se alimenta de forma continua de la influencia externa (Molano, 2007), de este modo la identidad cultural y artística de cada sociedad va perdiendo sus características, llevando así a una sociedad a mezclar conocimientos, técnicas y tradiciones, volviéndole indistinguible.

Consecuencia 3: Prendas con terminaciones de poca calidad

En el mercado de la moda, se conocen varios términos, que definen la globalidad productiva de un producto, entre estas se encuentra el *Fast Fashion*, también conocido como mercado de masas, llevando así a un consumo de poca calidad en los productos con precios de compra muy bajo, reemplazando así efectividad de los productos hechos a mano (Robles, 2017).

Consecuencia 4: Desconocimiento en temas de valor para los clientes.

Dentro del mercado artesanal se puede presenciar los intereses del consumidor, teniendo en cuenta, el entorno, productos auténticos, experiencias de compra, pueden incluso sobrepasar las barreras del precio y la disponibilidad del mismo. Los productos y experiencias auténticas permiten a los consumidores evadirse de un mundo comercial y explotado de manera momentánea, llevando al consumidor a tener una conexión directa tanto con las marcas artesanales, como con los productos. (Cate, 2017).

Comprendiendo el problema y sus causas se plantea la interrogante de cómo desarrollar y evaluar prendas vestimentarias dirigidas a consumidores de arte, aplicando técnicas artesanales directas relacionadas con el arte, con el fin de validar su viabilidad y aceptación en el mercado de la moda en Medellín.

2. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enfocará en Desarrollar prendas vestimentarias para consumidores de arte, en las cuales se apliquen técnicas artesanales directas asociadas al arte, para dar a conocer su viabilidad en el mercado de la moda en Medellín. Este trabajo permitirá mostrar la relevancia que tiene el tema en la industria de la moda, dar cuenta de los procesos de indagación de la investigación para el diseño, profundizar los conocimientos teóricos sobre las técnicas de arte, artesanía en la moda. Este tipo de investigaciones contribuyen a los procesos de mejoramiento del diseño de vestuario en la IUPB y la industria local del vestuario.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar prendas vestimentarias dirigidas a consumidores de arte, aplicando técnicas artesanales directas relacionadas con el arte, con el fin de validar su viabilidad y aceptación en el mercado de la moda en Medellín

3.2. Objetivos específicos

1. Investigar las preferencias y comportamientos de los consumidores de arte y artistas en el mercado de la moda con relación al arte.
2. Analizar la relación entre el arte y el mercado de la moda, identificando cómo se integran las técnicas artísticas en los productos de moda y su impacto comercial.
3. Definir las técnicas artesanales y artísticas viables para su aplicación en prendas de vestir, considerando aspectos estéticos, técnicos y comerciales.
4. Realizar pruebas de viabilidad de tres técnicas artísticas y artesanales aplicadas en prendas de vestir.
5. Desarrollar un prototipo de prenda de vestir en el que se aplique una de las técnicas artísticas seleccionadas, asegurando su funcionalidad y calidad en el mercado de la moda.

4. MARCO TEÓRICO

A continuación, se exponen los conceptos teóricos y antecedentes en los que se basa la investigación, proponiendo conceptos fundamentales relacionados al ADN de la marca.

4.1. ADN de marca

El ADN de marca es la identidad tangible e intangible que perciben las personas. Es la manera de comunicar los intereses mutuos entre la empresa y el comprador final de manera óptima “Cuando una organización define su identidad se puede identificar una relación con las estrategias y los valores que la representan” (Toro, 2016).

El ADN de marca permite y da posibilidad en medio del direccionamiento de las estrategias que se llevaran a cabo en las investigaciones para proyectos fundamentales como lo es el diseño de prendas con técnicas artísticas.

Para entender la identidad de esta marca que tiene por nombre **Emblanko** se deben tener cuatro términos en cuenta, los cuales son:

- Bellas artes
- Bellas artes y diseño de vestuario
- Sostenibilidad
- Lujo silencioso

4.2. Bellas Artes

El arte es la obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida. El arte, como tal, ha presentado varios cambios de estilo a lo largo de los años. Existen estilos como el arte chino, prehispánico, egipcio, romano y gótico, entre otros. El arte también ha pasado por varios movimientos artísticos como el impresionismo, modernismo, cubismo. Aun con los cambios por los que ha pasado el arte, este se sigue considerando, “la obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendidas” (Hernández).

Las bellas artes conocidas colectivamente como “bellas artes”, hacen referencia a un grupo de actividades o destrezas del hombre, que a lo largo de los años se han ido solidificando, ya que las bellas artes en la antigüedad no se reconocían como tal, sino que hacían parte de las actividades artesanales de la cotidianidad del hombre (Childers, 2015). Las bellas artes son aquellas artes del hombre que no atienden primordialmente a sus necesidades o conveniencias materiales, sino a su amor a la belleza; y si un arte cumple a la vez estos dos fines, se le llama bellas artes de la belleza (JOSEPH, 1910).

El arte, a principios de este siglo, está volviendo en muchos sentidos a la idea de artesanía y destreza, de conocimiento y aprendizaje. En un mundo tecnológico, la idea del retorno al arte antiguo contrasta con la idea de sistema económico actual, destinado a elevar y realzar estas técnicas para un público comprador. El arte es el escape de la humanidad de la rutina de la tecnología, y el hombre conserva la humanidad en un mundo inhumano. El arte hace humano al hombre y conecta con el yo espiritual; el arte salva de la máquina de la vida moderna (Childers, 2015).

Las artes que constituyen el grupo son las cinco grandes artes: arquitectura, escultura, pintura, música y con una serie de artes menores o subsidiarias, entre las que destacan la danza y el teatro. La danza y la poesía figuran entre las más antiguas y universales (JOSEPH, 1910). Algunos autores luego ampliaron la poesía a toda la literatura. En el siglo XX se incorporó el cine (el séptimo arte) y posteriormente las artes mediáticas (radio y televisión), la narrativa gráfica o el arte secuencial (cómic e historieta) y, más recientemente, las artes digitales o electrónicas (Sojo, 2024).

- Pintura

La pintura es un poderoso medio expresivo. Es una voz plástica que comunica la belleza de unos hombres a otros. El hombre la encuentra y la produce para otro hombre. Por esta razón la pintura cumple una función social (Ospina, 2011). La pintura es una de las bellas artes. Designa las obras de arte ejecutadas por medio de líneas y colores, a través de artistas o pintores. La historia de la pintura se puede remontar hasta inicios de la existencia del hombre mismo es tan vieja y constituye un exponente capital de la cultura y civilización de cualquier pueblo o fase histórica. (Hernández).

La pintura es arte, pues tiene por ejemplar objetivo, y por regla de sus obras la misma naturaleza, procurando siempre imitarla en la cantidad, relieve y color de las cosas, y esto hace valiéndose de la geometría, aritmética, perspectiva y filosofía natural, con infalible y cierta razón (Galiano, 1866). El arte, y en particular la pintura, como parte importante de la cultura, se mueve al ritmo de la vida social de los pueblos y refleja sus más íntimas esencias. (Ospina, 2011).

- Dibujo

En las bellas artes existe una técnica que da origen a los demás procesos. El dibujo es la técnica inicial que se hace con el fin de plasmar una idea, para luego proyectarla y llevarla a su desarrollo.

“El dibujo, ha sido, es y será siempre el origen mismo de la actividad artística. Es, por ello, que se encuentra integrado en la propia raíz de casi todas las demás artes visuales”. (Rodríguez 2010).

Otros autores han afirmado lo siguiente:

El dibujo es forma más allá de su aspecto subjetivo, y es un lenguaje accesible a toda persona sin limitaciones de idioma, ni edad o tiempo, es cotidiano y universal, características esenciales que lo hacen accesible. Entendido así cuando hablamos del campo del dibujo como la expresión de la forma, el concepto se amplía y observamos que la línea en su mayor parte es complementada con el uso de la mancha, las texturas visuales o táctiles y el color éste tiene en él una participación secundaria para resaltar o acompañar a la forma en función del discurso del artista (Moretta, 2009, pp 6).

- Escultura

La escultura es un medio de expresión artística que utiliza herramientas habitualmente de contextura gruesa y tacto duro y áspero. Consiste en la modelación, esculpido o tallaje de piedra, madera u otros materiales (Rockytools, 2023).

Inicialmente esta técnica de arte se hacía con fines religioso, o para representar un ente de la realeza o de suma importancia en la sociedad, con el tiempo esto se fue transformado para así convertirse

en un medio de expresión donde cualquier forma o creación es admitida, cumpliendo con las leyes de la gravedad o del peso en dado caso que se trabaje con roca.

- Literatura

El arte de la literatura se conoce desde la antigüedad y esto debido a su forma de expresión artística, que emplea como principal elemento la expresión oral y escrita. La literatura tiene la capacidad de utilizar las palabras como elementos que construyen y persiguen la belleza de la reflexión, y esto no solo a través de las figuras retóricas sino los ritmos que le dan sentido a las palabras. Este arte es conocido por su forma de expresar emociones, valiéndose de la imaginación creativa utilizando como medio el lenguaje de forma estética (Unam s.f).

- Danza

La danza es un arte que utiliza el cuerpo y las posibilidades de movilidad que este tiene, formando armonía junto con elementos sonoros que intervienen o acompañan dicho proceso. La danza también se considera un lenguaje no verbal ya que a través de los movimientos del cuerpo o los gestos que se realizan con él, pueden generar emoción y conexión entre las personas (Euroinnova, 2024).

- Música

La música es una de las siete bellas artes, es un género artístico que consiste en la composición de efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos vocales o instrumentales (Editorial Etece, 2022). Como tal la música ha evolucionado con los años y ha cambiado de acuerdo a los contextos o circunstancias, llegando así a la creación de nuevos estilos musicales, nuevas composiciones, nuevas formas de tocar y de componer.

- Arquitectura

La arquitectura suele ser identificada por los medios que se utilizan como son los muros, las columnas, las forjas, techos y demás elementos de construcción, pero su fin realmente es crear espacios con sentido para el desarrollo de las actividades del ser humano (Arq 2017).

Si bien a través de los años ha existido un debate en cómo se puede considerar la arquitectura en un arte, según Walter Hufschmind (2023) la arquitectura es un trabajo creativo que puede considerarse arte, al igual que otros oficios como la pintura y el dibujo, pero se diferencian en que los edificios son diferentes de la mayoría de las formas de arte por el espacio físico que ocupan en el mundo y por su funcionalidad en la necesidad del hombre.

4.3. Bellas artes y diseño de vestuario

- Arte Textil.

“La aceptación del textil como categoría del arte ocurre en las primeras décadas del siglo XX debido al impulso de centros como la Bauhaus o la escuela de artes y oficios Vkhutemas que recuperaron métodos artesanales transformándolos en objetos artísticos” (Buenos Aires, 2024). El textil dentro del mundo del arte se ha ido implementando de acuerdo a su funcionalidad, por ejemplo, en la creación de un bastidor para realizar un lienzo en el cual se va a crear una pintura. Se utiliza un textil como el lino o yute. Sin embargo, el arte textil se acompaña de la experimentación entre los textiles y las herramientas identitarias de la pintura, como son las acuarelas, óleos o acrílicos; es una mezcla más abstracta de estos dos elementos.

- Técnicas artísticas en textiles.

Existen muchas técnicas artísticas sobre textiles en la actualidad, técnicas que a lo largo de los años han pasado de generación en generación y han evolucionado de acuerdo a la necesidad de los entornos y las culturas.

Las técnicas artísticas sobre los textiles van desde las directas donde se interviene el textil, modificando la forma o color desde las fibras y también se encuentran las superficiales que son las técnicas que se hacen sobre la prenda o el textil sin transformar de manera profunda el textil.

- Batik

El batik es una técnica ancestral antigua de origen indonesio. Esta técnica llegó a su cúspide en la isla de Java. Este proceso se conocía como ambatik y significa dibujar y escribir con cera.

El principio de la técnica es bloquear con una mezcla de cera de abeja y parafina las áreas de la tela o del diseño que es necesario reservar en el proceso de teñido.

Tradicionalmente, esta técnica se aplica en fibras naturales, como popelina de algodón, lino delgado, seda, lana delgada, utilizando anilinas, pero mientras el proceso de teñido sea en frío, se podrá utilizar cualquier otro tipo de colorante afín, tanto a fibras naturales como a cualquier otra que resista la cera impregnada y que pueda doblarse y manipularse (Servin, 2017, pp 40-41).

- *Tie Dye*

El *tie dye* es una técnica de teñido que se realiza completamente a mano, donde se interviene una prenda de vestir realizando amarres y dejando lugares libres donde el tinte que posteriormente se le aplicara, genera patrones originales.

El teñido como tal surge muchos años atrás, pero la tendencia del *tie dye* que se conoce actualmente se popularizó con la llegada de hippies en los años 60 y músicos como Janis Joplin que adoptaron la técnica a su estilo de vida y la volvieron un símbolo de su identidad (Gonzales, 2022).

- Estampado

El estampado, a comparación de los anteriores, es un proceso superficial sobre la prenda, donde no se intervienen directamente el tejido, sino en su superficie. Este proceso es el más conocido y usado en la industria, es un proceso que se puede manejar de diferentes maneras, formas y con elementos diferentes.

“Los materiales que se necesitan para pintar en tela son similares a los que se utilizan para pintar con pintura acrílica, pero se utilizará un tipo de pintura al agua resistente a las lavadas para que el estampado perdure” (Cano, 2013).

Un estampado puede ser aplicado a través de shablonos, los cuales se usan en el área de la estampación industrial y la serigrafía, pero también se puede hacer estampación manual y case, ya sea usando el estilo análogo del arte, directamente sobre la prenda y pincelada, o con plantillas hechas en cartulina o algún material resistente que genere un patrón sobre la prenda.

4.4. Sostenibilidad

El término de Sostenibilidad se refiere, a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin perjudicar a las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social (Quesada, 2021).

La marca Emblanko, la cual está haciendo este proceso investigativo, tiene dentro de sus valores la reducción del impacto medioambiental en sus procesos de producción. Por lo consiguiente, el uso de textiles vegetales, sustentables y de bajo impacto ambiental se vuelve el principal componente en el desarrollo de cada producto.

Las fibras textiles de origen vegetal utilizan algunas especies de flora para la extracción de dicha fibra. Si bien este puede ser un proceso más ético y sustentable, que la extracción de fibras animales, no se desliga su responsabilidad en el aprovechamiento de los entornos naturales y la contaminación a estos. (Rey, 2021).

Por lo anterior, la marca busca evitar la mayor contaminación, haciendo búsqueda de proveedores comprometidos con el medio ambiente y la reducción de contaminantes y aprovechamientos naturales en medio de sus producciones, teniendo en cuenta la no utilización de textiles animales.

En consecuencia, con el término de sostenibilidad, el bienestar social también hace parte de los valores que identifican a la marca. Esta busca que se resalten los procesos manuales y que estos sean de pago justo, para así responder a la demanda de empleo y la responsabilidad del cuidado social.

4.5. Lujo Silencioso

El lujo silencioso es un término que en los últimos años ha tenido relevancia al ser la contra moda de los diseños extravagantes y llenos de marcaciones excesivas. El lujo silencioso busca resaltar los valores tangibles de la marca como son los textiles e insumos de calidad, optando por opciones naturales y sostenibles, con estampados y colores más neutros, enfocándose en el fit y la atemporalidad. (Scofield, 2023).

La marca Emblanko utiliza este término de lujo silencioso en la creación de sus productos, enfocándose en su principal término identitario “el arte”, pero usando siluetas, colores e insumos

poco excesivos, donde se resalta más su valor amigable con el medio ambiente, su calidad y su originalidad en los procesos gráficos.

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se describirán los métodos, técnicas y herramientas que se utilizarán para desarrollar cada uno de los objetivos específicos y dar cumplimiento al objetivo general

1. Objetivo específico 1: Investigar las preferencias de consumidores de arte y artistas en el mercado de la moda.

Proceso metodológico 1:

- Se hará una búsqueda de los lugares de mayor interés para los consumidores de arte y moda en la ciudad.
- Al realizar la búsqueda, se visitará estas zonas con la intención de adentrarse en el mundo de los consumidores de arte y moda. Esta será una participación no directa, con el fin de conocer solo el contexto vivido.
- De los lugares visitados, se escogerá el lugar de mayor influencia artística para los consumidores de moda, con el fin de analizar los comportamientos gustos y preferencias de los asistentes.

2. Objetivo específico 2: Analizar la competencia y segmentar el mercado para la moda con relación al arte.

2. Proceso metodológico 2:

- Hacer una segmentación del mercado teniendo en cuenta el público objetivo de la marca y los intereses de la población en Medellín.
- Buscar empresas, emprendimientos, marcas o compañías que se enfoquen en el mercado de la moda artística y artesanal, entendiendo como aplican el arte en sus productos.
- Hacer una clasificación de las técnicas o usos que se le dan y aplican en el vestuario, reconociendo las de mayor productividad, retribución económica, contaminación ambiental, reconocimiento de la técnica y mano de obra experimentada.

3. Objetivo específico 3. Definir las técnicas artesanales y artísticas con posibilidad de aplicación en prendas de vestir

Proceso metodológico 3:

- Acoplar la información recolectada tanto del estudio de las técnicas del arte, como la aplicación en el mercado de estas.
- Relacionar la viabilidad de estas, reconociendo cuáles realmente se pueden aplicar en una prenda de manera comercial y de calidad, para luego realizar pruebas de validación.
- Examinar que textiles en el mercado de la moda, pueden relacionarse con materiales en el área de las bellas artes.

4. Objetivo específico 4. Realizar pruebas de viabilidad de dos técnicas artísticas y artesanales aplicadas en prendas de vestir.

Proceso metodológico 4:

- Comprar los materiales y textiles resultantes del análisis previamente hecho.
- Se separa tramos de textil de aproximadamente 10cm², donde se llevarán a cabo las pruebas de viabilidad.
- Se escogerán solo las 2 técnicas de mayor efectividad y asertivas con el resultado deseado.
- Aplicación de técnicas sobre los tramos de tela.
- Estas técnicas realizadas, se pasarán por pruebas de lavado y resistencia a la luz, para confirmar la viabilidad de la técnica sobre los textiles.

5. Objetivo específico 5. Realizar un prototipo vestimentario donde se integren las prendas vestimentarias con una de las técnicas viables.

Proceso metodológico 5:

- Diseñar una prenda vestimentaria general, en la cual se pueda mostrar el uso de la técnica de manera detallada.

- Definir el modo de aplicación de la técnica, es decir, si antes de ser confeccionada o al terminar por completo la prenda.
- Confeccionar y terminar la prenda, con los mejores acabados de calidad.
- Realizar la aplicación de la técnica sobre esta prenda vestimentaria.
- Realizar pruebas de lavado y migración a la prenda ya terminada.

6. RESULTADOS

A continuación, se describirán los métodos, técnicas y herramientas que se utilizaron para desarrollar cada uno de los objetivos específicos.

6.1 Investigación de preferencias

Se hizo un análisis de lugares de mayor influencia artística y cultural en la ciudad de Medellín. Esta investigación nos arrojó los siguientes nombres con mayor interés para el estudio de campo del proyecto.

Museos		Galerías	
1	Museo de Antioquia	17	Galería El Museo
2	Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM)	18	Galería Otraparte
3	Museo Pablo Escobar	19	Galería La Balsa
4	Museo de Ciencias Naturales	20	Galería La Comuna
5	Museo Casa de la Memoria	21	Galería Alto Arte
6	Museo El Castillo	22	Galería José Amar
7	Museo Universitario de la Universidad de Medellín	23	Galería Casa de la Cultura
8	Museo del Agua	24	Galería Policroma
9	Museo de la Ciudad	25	Galería La Cometa
10	Museo del Parque Explora	26	Galería Arango Duque
11	Museo de Arte y Diseño de la Universidad de San Buenaventura	27	Galería Arango Duque Contemporáneo
12	Museo Cámara de Maravillas		
13	Museo de la Música		
14	Museo del Ferrocarril de Antioquia		
15	Centro Cultural Jardín Botánico		
16	Casa Museo Pedro Nel Gómez		

Tabla 3. Lista de museos y Galerías de Medellín. Fuente: Propia.

El estudio de los lugares con mayor influencia en el arte y la moda, dio como resultado cuantitativo, veintisiete en total, de los cuales dieciséis hacen referencia a museos de arte más conocidos de la ciudad y once a galerías de arte.

La diferencia entre los museos y las galerías consiste en que las galerías de arte se centran principalmente en la promoción y venta de obras de arte, mientras que los museos tienen un

enfoque más amplio que incluye la preservación y la exhibición de objetos. (Diferenciapedia, 2023).

Criterio de selección

Dentro de la investigación se tuvieron en cuenta tres criterios para seleccionar los lugares que serían posteriormente visitados entre estos están:

- Conexión con el ADN de la marca
- Tipo de arte
- Influencia en la ciudad

Teniendo en cuenta lo anterior, se lograron descartar un total de veinte lugares; dejando, así como opcionales solo siete lugares en la ciudad de Medellín. De estos lugares se escogieron tres lugares para visitar, se tuvo también como criterio adicional el costo de la entrada a los lugares ya que algunos pedían costos elevados en la entrada.

	NOMBRE	CRITERIO				NOMBRE	CRITERIO		
		Conexión ADN	Tipo de Arte	Influencia			Conexión ADN	Tipo de Arte	Influencia
1	Museo de Antioquia	•	•	•	17	Galería El Museo	•	•	•
2	Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM)	•	•	•	18	Galería Otraparte		•	
3	Museo Pablo Escobar				19	Galería La Balsa	•	•	•
4	Museo de Ciencias Naturales			•	20	Galería La Comuna			•
5	Museo Casa de la Memoria			•	21	Galería Alto Arte		•	
6	Museo El Castillo	•		•	22	Galería José Amar		•	•
7	Museo Universitario de la Universidad de Medellín			•	23	Galería Casa de la Cultura			•
8	Museo del Agua			•	24	Galería Policroma		•	•
9	Museo de la Ciudad			•	25	Galería La Cometa	•	•	•
10	Museo del Parque Explora			•	26	Galería Arango Duque	•	•	•
11	Museo de Arte y Diseño de la Universidad de San Buenaventura		•	•	27	Galería Arango Duque Contemporáneo	•	•	•
12	Museo Cámara de Maravillas			•					
13	Museo de la Música								
14	Museo del Ferrocarril de Antioquia			•					
15	Centro Cultural Jardín Botánico			•					
16	Casa Museo Pedro Nel Gómez			•					

Tabla 4. Lista de museos y Galerías de Medellín clasificados por los criterios. Fuente: Propia.

Análisis del contexto

Fotografía 1. Registro fotográfico Museo MAMM (1). Fuente: Propia.

Fotografía 2. Registro fotográfico Museo MAMM (2) Fuente: Propia.

Fotografía 3. Registro fotográfico Galería Duque Arango. Fuente: Propia.

En el análisis del contexto se establecieron varios términos al buscar la información oportuna, los cuales se plantean en una serie de preguntas con la Metodología 5W2H, la cual consiste en contestar seis preguntas básicas: qué (what), por qué (why), cuándo (when), dónde (where), quién (who) y cómo (how). Esta regla creada por Lasswell (1979) puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual es posible generar estrategias para implementar una mejora. (Trías, González, Fajardo, & Flores, 2009).

Si bien, esta metodología sirve principalmente para el análisis empresarial, también se puede usar para analizar la información recolectada de esta investigación, enfocando los puntos de interés en el estudio del contexto artístico. Esta información se logró obtener a través de la asistencia física a los lugares y de las conversaciones cotidianas con el personal que estaba asistiendo en el momento en que se hizo la investigación.

- Qué: El que, hace referencia a los que está sucediendo en este contexto, lo que podemos observar es que las personas se encuentran contemplando las obras de arte de su interés, donde toma tiempo suficiente para analizar la profundidad del mensaje del artista, su contexto y su simbolismo, los materiales implementados y quizá el significado que puede tener dichas obras.

Fotografía 4. Registro fotográfico obra Alejandro Obregón en galería Arango Duque. Fuente: Propia

El tipo de arte que estas personas se inclinan por contemplar en realidad varía; sin embargo, se logró apreciar que muchas personas tenían una inclinación por los proyectos relacionados con la naturaleza y las vivencias culturales, como es el caso de las obras de Débora Arango quien es una artista muy reconocida. Durante el recorrido que se hizo para

analizar el contexto, se pudo observar cómo la mayoría de visitantes se inclinaba a reconocer el trabajo de la artista, debatiendo entre el significado que este podría tener y su relación con sucesos políticos de la época.

Por otro lado, también se pudo evidenciar el gusto y conexión por la exposición de paisajes donde se puede ver la interpretación de la naturaleza, usando elementos identitarios de esta, ya sea de forma abstracta o más realista. Durante el recorrido se logró ver como la gran exposición audiovisual en el MAMM sobre árboles de color fucsias llamada *Correspondences* tomaba protagonismo en medio de toda exposición llamando la atención de los visitantes, también las obras de artistas como Amalia Tapia o Alejandro Obregón tomaban relevancia en medio de cada exposición.

Fotografía 5. Registro fotográfico pintura de Amalia Tapia en el museo MAMM. Fuente: Propia.

Fotografía 6. Registro fotográfico exposición *Correspondences* MAMM. Fuente: Propia

- **Por qué:** En la mayoría de los casos, las personas que suelen ir a estos lugares artísticos son porque sienten una gran inclinación por los temas artísticos, por el conocimiento de los artistas, estudio de técnicas artísticas o aún por la idea de salir de su cotidianidad y disfrutar de un tiempo educativo.
- **Cuando:** ¿El cuándo, analiza los momentos? En este caso, las personas suelen ir a los lugares de influencia artística en horas de la mañana antes de las doce del mediodía y a mediados de las dos de la tarde se empieza a ver una asistencia superior. En cuanto a días de preferencia, se logró identificar que los días viernes, sábado y domingo hay una mayor participación de la población.
- **Donde:** los lugares en los cuales se realizó la investigación fueron el Museo de arte Moderno MAMM, y en las Galerías de arte Duque Arango y Duque Arango Contemporáneo.
- **Quién:** Las personas que asisten a estos lugares pueden variar, pero existen patrones que son importantes a tener en cuenta. Los patrones son los siguientes:

Edad: La edad de mayor interés por el arte puede oscilar entre los 18 años y 60 años, esto depende mucho del tipo de arte que le pueda gustar a la persona.

Género: De acuerdo con la observación que se realizó de los lugares, se logró identificar que los dos géneros tienen una asistencia muy similar, superando por muy poco el sexo femenino al masculino.

Estrato: Los estratos de las personas que mayormente visitan estos lugares son los estratos del 2 o 3 en adelante, resaltando la información dada por Sandra Duque encargada de la galería Duque Arango “Las personas que mayormente compran obras de arte son las de estratos 3 en adelante, ya que una obra de arte puede oscilar entre los 5 millos de pesos colombianos a los 100 millos de pesos” haciendo referencia a las obras que se encontraban en el lugar expuestas, aclarando esto se da a entender que los costos de una obra de arte puede ser superior.

Nacionalidad: Los visitantes que mayormente visitan estos lugares son extranjeros provenientes de países europeos y norteamericanos. También es común ver muchas personas provenientes de otras partes del país y los locales.

- **Cómo:** En cuanto a la forma como se dirigen al lugar, más precisamente en la forma vestimentaria, se logró observar que estas personas visten de una manera combinada entre lo casual costero elegante, donde mezclan prendas de clima cálido como los pantalones corto y camisetas de algodón, pero con uso de prendas elegantes como pantalones bota ancha tipo resort, blusas con escotes y diseños llamativos en cuanto a cortes y formas, también fue común ver faldas semi largas con cortes pronunciados, todas estas usadas de manera casual, pero que les complementa el estilo elegante.

Fotografía 7. Registro fotográfico Museo MAMM (3). Fuente: Propia.

6.2 Segmentación del mercado y análisis competitivo

Los usuarios potenciales de esta marca están caracterizados principalmente por su afinidad y gusto por el mundo artístico y artesanal, son personas sensibles a los procesos creativos y al trabajo de producción manual, saben apreciar el tiempo, la creación y la implementación del arte en cualquier objeto.

Estos usuarios potenciales pueden ser desde expertos artistas, críticos del arte, o también admiradores. No se necesita ser experto o como tal artista para sentir afinidad con la marca, solo se necesita un sentido de pertenencia por la creación de elementos hechos a mano con influencia artística y artesanal, que desarrollan y reafirman el fundamento creativo de las personas. Los

usuarios potenciales son personas que se encuentran en los estratos más altos, ya que, debido al alto proceso manual y al valor fundamental del pago justo a los artistas y artesanos, el valor puede llegar a ser elevado. Independientemente de esto, muchos apreciadores de arte pueden conseguir prendas de la marca sin importar su estrato socioeconómico.

Esta marca trabaja con artistas, artesanos y manuales que crean, diseñan y decoran las prendas de vestir para dar al cliente la experiencia completa de lo hecho a mano de manera creativa y con responsabilidad social, implementando técnicas análogas de los procesos creativos de la cultura y la academia de las bellas artes. La marca pretende dar a conocer las diversas formas de ver el arte y de sus posibilidades para ser vestidas en el diario vivir del cliente.

DELIMITACIÓN DEMOGRÁFICA

Se tomó como principal lugar de análisis la ciudad de Medellín en la cual se delimitaron los porcentajes del mercado de acuerdo al lugar (estrato), edad y género. La primera tabla está enfocada en el público general de la ciudad de foco que es Medellín, en esta se puede evidenciar que el público femenino tiene un porcentaje mayor al masculino.

Géneros	% poblacional	Población según género
Femenino	53,1%	1.362.984
Masculino	46,9%	1.206.023
TOTAL	100%	2.569.007

Tabla 3 Población total por género. Fuente: Alcaldía de Medellín.

El público al que esta dirija la marca es un público femenino de entre 20 y 40 años, este público es joven, la siguiente tabla muestra las cifras de las edades de interés en toda la ciudad de Medellín.

Edades	% poblacional	Población según edad
20-24	22.7%	177.689
25-29	25.2%	196.871
30-34	27.0%	210.786
35-39	25,0%	195.486
TOTAL	100%	780.832

Tabla 4. Población total por edad femenina. Fuente Alcaldía de Medellín

Teniendo en cuenta el tipo de producto que se planea vender y el valor del pago justo a los artistas y artesanos, los costos del producto pueden ser elevados para alguna parte de la población, teniendo en cuenta los estratos se identificaron los de mayor importancia que son 3,4, 5 y 6.

Estrato	% poblacional	Población según estrato Hombre/Mujer
3	22.7%	254.786
4	25.2%	160.612
5	27.0%	73.192
6	25,0%	3.202
TOTAL	100%	491.792

Tabla 5. Población total por estrato. Fuente: Alcaldía de Medellín.

Dentro de esta delimitación demográfica se pudo evidenciar que 3 comunas contaban con los estratos de foco de la marca, entre ellas está, Laureles-Estadio (comuna 11), Poblado (comuna 14) y Belén (comuna 16), según el informe de la Alcaldía de Medellín, los estratos 3, 4, 5, y 6 se

encuentran en estas comunas, la limitación demográfica que se hizo en estas 3 comunas fue por género y estrato.

De la siguiente tabla se identificó que en la comuna 11, el porcentaje de las mujeres es superior al de los hombres.

Géneros	% poblacional	Población según género C11
Femenino	56,4%	69.546
Masculino	43,6%	53.639
TOTAL	100%	123.185

Tabla 6. Población por género comuna 11. Fuente: Alcaldía de Medellín.

De la comuna 11 Laureles-Estadio se pudo observar que la mayor cantidad de personas se encuentran en los estratos 4 y 5, donde el estrato 3 solo tiene un 1,2% de la población.

Estrato	% poblacional	Población según estrato Hombre/Mujer
3	1,2%	1.478
4	33,3%	41.020
5	65,5%	80.686
TOTAL	100%	123.185

Tabla 7. Población por estrato comuna 11. Fuente Alcaldía de Medellín.

En la comuna 14 se puede observar cómo las mujeres tienen un porcentaje mayor frente a los hombres.

Géneros	% poblacional	Población según género C14
Femenino	54,9%	73.402
Masculino	45,1%	60.412
TOTAL	100%	133.814

Tabla 8. Población por género comuna 14. Fuente Alcaldía de Medellín.

Poblado es una comuna que se ha caracterizado por pertenecer a las zonas más costosas de Medellín, se suele vender la idea de que esta zona es solo para personas adineradas, pero observando las estadísticas podemos ver como el estrato 2 y 3 tienen una pequeña participación. Cabe resaltar que es una de las zonas donde se encuentra el mayor número de personas en estrato 6.

Estrato	% poblacional	Población según estrato Hombre/Mujer
2	1,4%	1.873
3	1,4%	1.873
4	4,5%	6.021
5	19,1%	25.558
6	73,5%	98.353
TOTAL	100%	133.814

Tabla 9. Población por estrato comuna 14. Fuente: Alcaldía de Medellín

La comuna 16 que es Belén tiene una participación superior de mujeres sobre los hombres.

Géneros	% poblacional	Población según género C14
Femenino	52,9%	72.736
Masculino	47,1%	64.758
TOTAL	100%	137.494

Tabla 10. Población por género comuna 16. Fuente: Alcaldía de Medellín.

En Belén podemos observar cómo se encuentran casi todos los estratos, teniendo una gran participación los estratos 3, 4 y 5.

Estrato	% poblacional	Población según estrato Hombre/Mujer
1	1,7%	2.337
2	16,1%	22.136
3	36,7%	50.460
4	25,0%	34.373
5	25,5%	35.060
TOTAL	100%	137.494

Tabla 11 Población por estrato comuna 16. Fuente: Alcaldía de Medellín.

Potencial del mercado

Para calcular el potencial de mercado se hizo un análisis de los porcentajes de mujeres en cada comuna. Para sacar el porcentaje de mujeres en el rango de 20 y 40 años se hizo tomando el número de mujeres de ese rango en todo Medellín que es de 1.362.984 siendo el 100%, de ese

número existen 780.832 mujeres entre los 20 y 40 años, siendo así el **57,2%**, este porcentaje es el mismo que se toma para sacar el número de mujeres en cada comuna.

De la comuna 11 (Laureles-Estadio) se tienen un número de mujeres de 69.546, a este número se le calcula el 57,2% y el resultado es de **39.780**.

En la comuna 14 (Poblado) existen 73.402 mujeres, a este número se le aplica el **57,2%**, este porcentaje tiene como resultado **41.985**.

De la comuna 16 (Belén) se tiene un número de mujeres de 72.736, a este número se le calcula el 57,2% y el resultado es de **41.604**.

El total de personas que pueden ser un potencial de mercado es de **123.369 mujeres**.

ANÁLISIS COMPETITIVO

Para realizar el análisis competitivo se tuvieron en cuenta varias marcas que a nivel nacional manejan una identidad similar relacionadas con el arte, lo manual, la sostenibilidad y el lujo silencioso.

En este análisis se tuvieron varios criterios los cuales son ventajas, puntos fuertes, principal proceso creativo, influencia y similitud con la marca Emblanko.

- A NEW CROSS

Esta marca colombiana con una propuesta minimalista, monocromática y urbana que mira hacia el futuro inspirándose en la herencia latinoamericana desde el trabajo artesanal con comunidades rurales sabaneras.

Fotografía 8. Fotografía prenda de A New Cross. Fuente: A new Cross

Ventajas: Esta marca explora el diseño sobre textiles, modificando la naturalidad de un textil al combinarlo con otros elementos. Usan textiles principalmente como el lino y la viscosa, los cuales son intervenidos posteriormente por artesanos colombianos.

Puntos fuertes: Sus puntos fuertes son el diseño sostenible y social, el cual se enfoca en ser una marca de producción a pequeña escala, donde sus productos suelen ser muy únicos y personalizados por los artesanos, los cuales son una pieza fundamental en sus procesos productivos.

Principales procesos creativos: Su principal proceso creativo se enmarca en la intervención textil enfocada en el arte de las comunidades artesanas sin caer en la apropiación desmedida de sus saberes ancestrales.

Influencia: Ha nivel nacional es una marca que ha sabido destacar en muchos eventos de modo y gracias a su propuesta social con los artesanos, permite que sea aún más evidenciado el arte colombiano y las técnicas aplicadas en una moda de lujo.

Similitud: Las similitudes de esta marca con la marca Emblanko, se enfocan principalmente en el término de sostenibilidad y ayuda social, que estas son dos columnas importantes para la marca de estudio la cual busca ayudar a artistas y artesanos interesados en la reproducción artística y es buscar la manera más efectiva de transmitir el arte. Por otro lado, se puede resaltar que esta marca está enfocada en la moda de lujo por ende va enfocada a un público con un estrato económico

medio alto. Sin embargo, se hace aclaración de que esta marca tienen un enfoque más textil artístico lo cual la diferencia de la marca Emblanco la cual tiene un enfoque más análogo artístico.

- **ALADO & CO**

La marca Alado & Co, creada por los diseñadores Alejandro González y Andrés Restrepo, quienes también llevan un recorrido en el mundo de las artes plásticas, han creado una marca que impulsa el arte y la moda a través de prendas que cuentan historias.

Gracias a la cercanía que tienen con el arte han podido crear una marca de lujo que refleja la conexión del mundo artístico y su influencia en la comunidad colombiana. Esta marca a logrado plasmar el arte colombiano inspirándose en obras o lugares antioqueños los cuales sirven de inspiración a la hora de crear sus colecciones marcadas por los detalles y colores.

Fotografía 9. Fotografía prenda de colección Tierradentro. Fuente: Catalogo Alado & Co.

Ventajas: Esta es una marca de lujo que ha sabido interpretar y representar muy bien el mundo del arte en las prendas vestimentarias, su lenguaje y ADN es muy coherente a la hora de transmitir la historia y la esencia tanto de la colección como de la marca.

Utilizan materiales de alta calidad y suelen hacer uso de las técnicas de sublimación textil sobre prendas en sedas acompañadas de elementos en algodón y tejidos en punto.

Puntos fuertes: Su punto fuerte es el arte y la representación de este ya que aparte de hacer colecciones con un lenguaje y expresión artística, se amplían a la hora de ofrecer talleres y cursos donde se enseña el uso de las técnicas artísticas y como estas pueden servir de inspiración en las colecciones.

Principales procesos creativos: El principal proceso creativo en sus producciones es la sublimación textil sobre prendas en poliéster, esto permite que el arte y las grafías principales de la marca se puedan evidenciar de manera clara y específica.

Influencia: Esta es una marca que ha tenido un gran recorrido y reconocimiento en pasarelas colombianas como lo son Colombiamoda, tienen puntos físicos en varias partes de Antioquia y Bogotá, y han exportado a lugares como Rusia, New York, entre otros.

Similitud: La similitud de esta marca con Emblanko es el uso del arte en la aplicación e inspiración en sus colecciones, es un referente muy claro de cómo lograr transmitir arte a través de prendas de vestir, si salir de lujo. Sin embargo, cabe resaltar que esta es una marca para un público más vanguardista y llamativo, lo contrario de la marca Emblanko, la cual busca transmitir el arte a través de un lujo silencioso.

- **AGUA BY AGUA BENDITA**

Esta marca fue creada por las colombianas Mariana Hinestroza and Catalina Álvarez, quienes han sido compañeras de trabajo y cocreadoras de dos marcas muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Esta marca nació a mediados de 2003 con el enfoque de crear prendas de baño.

Fotografía 10. Fotografía penda colección Horizonte. Fuente: Agua By Agua Bendita

Ventajas: Agua By Agua bendita es la línea de lujo de la marca agua bendita, la cual está enfocada en los procesos manuales y artesanos, los cuales se hacen por mujeres cabezas de familia en toda la zona antioqueña.

Puntos fuertes: Los puntos fuertes de esta marca son los procesos manuales, como los bordados y trenzados, tintes de insumos, crochet, entre otros. Otro punto fuerte de la marca es el uso de materiales sostenibles que buscan reducir la huella de carbono que produce la industria.

Principales procesos creativos: Al usar grafías y artes específicos, esta marca suele usar mucho la sublimación, la cual es posteriormente completado con los bordados a manos y los procesos de decorado manual. También utilizan materiales como el lino, bordado, lino estampado, y textiles con texturas pronunciadas.

Influencia: Es una marca que ha tenido una trayectoria muy notable a nivel internacional, la cual ha logrado mercados en lugares muy importante de como Estados Unidos y Medio Oriente, además es una marca de referente para muchas compañías de ropa de playa.

Similitud: Aunque esta marca no está enfocada en los procesos artísticos o análogos del arte, es una marca que logra resaltar los procesos manuales como son los bordados y decorados, haciendo

uso de artesanas. Esta es una de las principales conexiones con la marca Emblanko la cual busca aplicar en sus procesos artísticos el factor manual del bordado.

- **AQUÍ ESTAS PINTADA**

Esta es una marca colombiana sin registro en la SIC, sin embargo, lleva algunos años incrementando el uso del arte sobre prendas de vestir, al punto de lograr colaboraciones con Americanino.

Fotografía 11. Fotografía prenda "Aquí está Pintada". Fuente: Aquí esta pintada.

Ventajas: Esta marca logra interpretar, muy bien el termino de usar el arte análogamente sobre las prendas, llevando a la comprensión de que estas prendas son un lienzo en blanco dispuesto para ser pintado con una obra de arte.

Puntos fuertes: Su punto fuerte es el uso de técnicas como la pintura la cual hace una referencia muy clara sobre como el arte puede impregnar el mundo de la moda de manera directa. Además, esta se apoya de procesos de serigrafía y bordado a mano, dándole un toque personalizado a sus prendas.

Principales procesos creativos: Sus principales procesos creativos son la serigrafía y la pintura manual, apoyada de bordados manuales.

Similitud: La similitud con la marca Emblanko es el uso de las técnicas artísticas como su principal fundamento creativo, sin embargo, el público de esta marca es un poco más vanguardista y literal, son de las imágenes son representaciones muy literales de un elemento en particular, quitando ese toque de lujo silencioso deseado por los consumidores de marca Emblanko. Además esta marca busca realizar sus creaciones en textiles muy pesados como el Denim.

- **PERRO PARCHADO**

Perro Parchado es otra marca antioqueña enfocada en el arte personalizado en prendas de vestir, que nos es una marca establecida en el SIC, ha podido crecer durante el último año, con la promesa de crear prendas que cuentan historias.

Fotografía 12. Fotografía prenda “Perro Parchado”. Fuente: Perro Parchado

Ventajas: Perro parchado es una propuesta de marca con el arte implícito en su proceso creativo, busca resaltar con pintura elementos representativos de Antioquia y también de lo que sus clientes pidan para ser personalizados.

Puntos fuertes: Su punto fuerte es el uso de técnicas como la pintura y el bordado que en algunos casos es apoyado manualmente o industrialmente. La técnica de pintura es hecha completamente a mano y busca resaltarla con su esencia y ADN de marca.

Principales procesos creativos: Sus principales procesos creativos son la pintura manual, apoyada de bordados manuales.

Similitud: Esta marca logra representar el mundo del arte a través de las técnicas análogas como la pintura y el dibujo, sin embargo, como la marca anteriormente estudiada puede llegar a ser muy literal su arte desviando el factor de moda lujosa y silenciosa. Tampoco usan textiles que apoyen a la reducción de la huella de carbono, suelen hacer sus diseños principalmente en denim.

- **DIBUJOS A MANO**

Dibujos a Mano es una marca creada por María Paula Ascencio, la cual crea obras de arte a través de dibujos y acuarelas. Si bien esta marca Bogotana está enfocada en el arte en papel, logra usar elementos de moda para llevar su arte a otra dimensión, plasmando sus creaciones a través de la serigrafía en básicos como camisetas y chompas.

Fotografía 13. Fotografía prenda diseño "Dibujos a mano". Fuente: Dibujos a mano.

Ventajas: Esta marca tienen como ventaja su uso correcto del arte, que, aunque no es literalmente sobre prendas, logra transmitir la esencia de la creación artística manual a través de sus dibujos y pinturas.

Puntos fuertes: Sus puntos fuertes son el uso literal del arte en sus creaciones, siendo la moda su foco secundario, logra llegar a un público más artístico y conocedor de los elementos en el mundo de las artes plásticas.

Principales procesos creativos: Sus principales procesos creativos son el dibujo que posteriormente es plasmado a través de la serigrafía.

Similitud: Esta marca logra encontrar la forma de transmitir un arte limpio y claro donde fácilmente se puede ver una mano profesional. La marca Emblanco busca ser muy limpia y clara en sus procesos creativos demostrando el conocimiento de los artistas y artesanos implicados en las producciones.

DEFINICIÓN DE TÉCNICAS

Reconociendo y entendiendo la funcionalidad de cada una de las técnicas usadas en el análisis de la investigación se llegó a la conclusión que las técnicas de mayor uso por marcas colombianas relacionadas con el arte y la moda, son:

- Sublimación digital
- Pintura de tela
- Serigrafía

Si bien, estas son las técnicas más usadas en el mercado colombiano, cabe destacar que no cada una tiene sus ventajas y desventajas en su aplicación.

Sublimación digital

La sublimación digital es una de las técnicas más usadas en el mercado y en especial por aquellas marcas enfocadas en textiles con componentes plásticos como el poliéster. Esta técnica es perfecta para desarrollar diseños con grafías complicadas sin problemas con el límite de colores.

Las tintas de sublimación son pigmentos insolubles en agua, no son tóxicas, suelen ser base agua y están específicamente diseñadas para esta técnica (Comercial, 2017). Existen otros métodos de impresión que generan muchos más residuos líquidos o sólidos en comparación a la sublimación. Las tintas usadas en el proceso se convierten en gas y no dejan sustancias perjudiciales. Esta técnica ayuda a la reducción de la huella de carbono. (Viry, 2023).

Esta técnica puede ser de gran viabilidad en los procesos industriales y masivos, ya que ahorra mucho tiempo y la calidad de los productos suele ser muy alta; sin embargo, es una técnica muy industriales, que si bien se puede usar en algún producto de la marca Emblanko, no sería su técnica principal y de hecho debería ser acompañada de otras técnicas manuales si la intención es hacer uso de esta técnica por su aplicación en materiales específicos como el poliéster y en especial si es poliéster reciclado y sostenibles, dando con esto otro valor agregado a la marca y su intención de reducir las huellas de carbono.

Pintura de Tela

La pintura para tela es un pigmento suspendido en un medio acrílico (generalmente, agua) utilizado para adornar y decorar prendas de ropa, cortinas o cualquier otro elemento textil. Este pigmento queda fijado al tener un contacto con el aire. (EICONFIDENCIAL, 2021).

Este tipo de técnica es muy común en áreas relacionadas al arte y la moda, algunos de las marcas estudiadas usan por lo general este tipo materiales y de técnica para pintar sobre las prendas. Estas pinturas para telas suelen ser muy duraderas, y se pueden comprar muchos colores en el mercado, es una técnica muy utilizada para manualidades infantiles y para procesos creativos.

Serigrafia

La serigrafía consiste en una técnica de impresión que permite la estampación de imágenes trazadas sobre una plantilla, elaborada a partir de sustratos de papel, metal, plástico, tela o vidrio. Consiste en traspasar la tinta sobre un artículo mediante la disposición de una malla. Esta técnica es muy usada por las empresas debido a su durabilidad y su fácil uso. (CPS-SPAIN, 2022).

La serigrafía usualmente requiere de un shablón con una malla especial que va a permitir la plasmación del diseño requerido, también es necesario el uso de tintas especiales para telas. Existen varios tipos de tintas textiles en el mercado y cada una cumple una función diferente, pero las tintas más usadas en la serigrafía son: la tinta textil plastisol, y la tinta textil base agua.

Tinta textil plastisol

Las tintas de plastisol están hechas de plásticos. Las tintas plastisol son las más utilizadas, debido a la gran consistencia del color y la precisión PANTONE. Las tintas también son fáciles de usar, ya que no se secan, lo que les permite mantenerse fluida y transferirse bien a través de la pantalla. (SERIGRAFIASEVILLA, 2023).

“Esta es una tinta de mucha utilidad en la industria de la serigrafía, cabe destacar que es una tinta extremadamente peligrosa. El PVC es el segundo plástico más usado y el más

perjudicial para el medio ambiente. Es incluido en la formulación de plastificantes (phthalate DEHP), pigmentos, metales pesados, fungicidas”. (ECOTINTES, 2024).

“El PVC, también los plastisoles, al ser incinerados de manera accidental o deliberada generan tetra cloro dibenzo dioxina_TCDD ($C_{12}H_4Cl_4O_2$) la forma más letal de la familia de las dioxinas, es un conocido carcinógeno humano y disruptor hormonal, y se reconoce como el más tóxico compuesto sintético producido.” (ECOTINTES, 2024).

El plastisol tienen buenas propiedades de solidez en las prendas, pero al ser un elemento tan dañino para el medio ambiente como para las personas, definitivamente no concuerda con los valores de la marca y por ende se descarta como opción para la aplicación de la técnica.

Tinta textil base agua

Las tintas a base de agua son hechas con agua. A diferencia de las tintas de plastisol, las tintas a base de agua no contienen plásticos ni PVC. Esto significa que son ecológicas y funcionan de manera diferente a otras tintas. En lugar de aplicarse y asentarse encima de la prenda, las tintas a base de agua se filtran en la tela y se impregna en la prenda directamente. Esto deja un mínimo de ‘tacto para tocar’, o, en otras palabras, cuando toca la impresión se sentirá como si fuera casi parte de la prenda. (SERIGRAFIASEVILLA, 2023),

Para realizar el proceso en serigrafía con tintas base agua, se necesitan componentes que retarden el secado de la tinta en el caso de usar mallas y shablonos, ya que las tintas al ser hechas con agua, implica una evaporación rápida al contacto con el medio ambiente.

Por otro lado, al ser tan fácil su secado se necesita de un “catalizador” el cual permite la permanencia en la prenda, con el fin de que la tinta no sea removida con el paso del agua y la fricción.

Catalizador

El catalizador es un producto base agua elaborado con aditivos especiales que catalizan pastas base agua. Se consigue la solidez de los estampados curando a baja temperatura, estos productos no

contienen sustancias restringidas por encima de los límites establecidos en la norma OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016). (PICASSOSCREEN, 2024).

SELECCIÓN DE TÉCNICA

Teniendo en cuenta las tres técnicas, sus componentes, ventajas y desventajas se hace elección de dos de ellas (Serigrafía y pintura de tela), con el fin de hacerles pruebas de calidad, resaltando que se hará una mezcla de técnicas con el fin de dar al proceso industrial de la serigrafía una homologación realmente relacionado a los procesos manuales del arte como se hace habitualmente en los procesos de pintura de tela.

Esto quiere decir que se utilizarán elementos de la serigrafía en el proceso como lo son las tintas base agua y el catalizador reconociendo sus bondades en la absorción y aceptación de la tinta sobre el textil, evocando la técnica manual de la pintura manual con pinceles como se hace en el proceso de pintura de tela.

SELECCIÓN DE MATERIALES

Muchas marcas de las anteriormente expuestas usan como principal textil en Índigo en los procesos de creación manual, reconociendo su gran posibilidad de aplicación de los artes sobre estos. También se logra identificar que usualmente hacen pantalones y chaquetas en este material con el fin de poder personalizarlas con un diseño u arte propio.

Aunque este material puede ser muy útil para el proceso de diseño, es importante resaltar que este material es muy contaminante para el medio ambiente, además su textura es muy pesada y no conecta con la esencia de la marca Emblanko.

Otro material que utilizan estas marcas como la marca Dibujos A Mano, usa como base textil el liencillo sobre el cual realiza el proceso de serigrafía. Este material es uno de los más adecuados en el mundo de las bellas artes. Este ha sido el material con el cual muchos de los artistas a través de la historia han pintado sus obras de arte.

Si bien el liencillo podría ser el material más acertado y que conecta con la esencia de la marca, es importante tener en cuenta que este material es la combinación de una o varias bases textiles y habitualmente suele ser un tanto rígido, tosco, sin forma y sin caída para un adecuado uso en prendas cotidianas.

Sin embargo, las bases textiles de estos lienzos pueden ser un fundamento para la creación de las prendas. Existen diferentes tipos de lienzos textiles, los más comunes son:

Lienzo con tela de **algodón** que permite una buena calidad, es uniforme y ayuda en los procesos de pintura. El lienzo con tela de **lino** es realmente valorado entre los artistas por su gran calidad, durabilidad, rigidez y, sobre todo, por el acabado superficial que permite que pueda adquirir la obra, ya que se puede jugar con diferentes texturas. (BELLASARTESNET, 2024).

Otro lienzo es a base de **cañamo**, parecido al lino, el cañamo es una tela que ofrece resistencia y durabilidad, pero es algo más basta y menos deseada que los tipos de lienzo anteriores, aunque se lleva pintado al temple, óleo o acrílico con este medio desde el siglo XIX. (BELLASARTESNET, 2024).

Teniendo en cuenta lo anterior y la conexión cercana que hay entre estas bases textiles y el arte se opta por el uso de materiales principalmente hechos en algodón y lino.

PRUEBAS DE CALIDAD

A continuación, se mostrarán las pruebas de calidad que se realizaron a las dos técnicas elegidas, teniendo en cuenta que estos procesos se llevaran a cabo en prendas con un uso cotidiano y domésticos el cual exige dos pruebas de calidad:

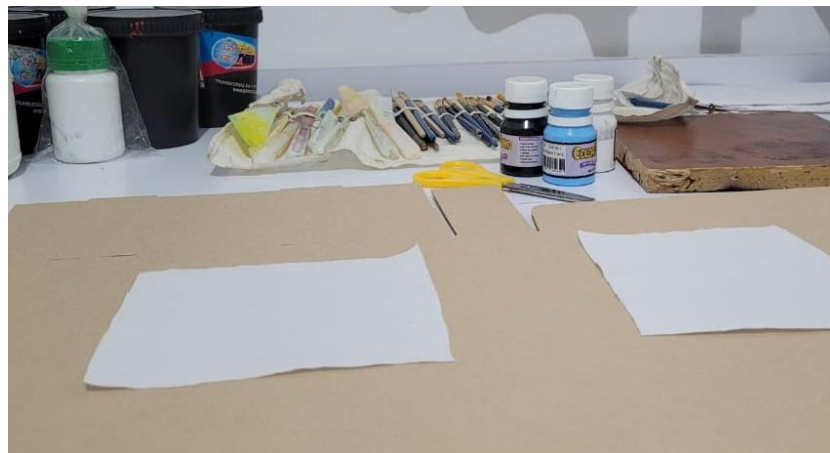
- Solidez de color
- Lavado domestico

Teniendo en cuenta los requerimientos de la marca en cuanto a materiales naturales y sostenibles anteriormente presentados, se escogieron tres bases textiles sobre las cuales se realizaron las pruebas de calidad, estas bases textiles son nombradas como lino, pero contienen composiciones diferentes.

- Lino 1: Algodón 100%
- Lino 2: Viscosa 70% Lino 30%
- Lino 3: Algodón 74% Lino 26%

Solidez de color

Para realizar el proceso de la solidez de color se inició recortando rectángulos de 15 cm para hacer pruebas de cada una de las telas y usando dos tintes diferente (Pintura para tela comercial y tinte textil base agua).

Fotografía 14. Fotografía recorte de telas, lado derecho pintura para tela, al lado izquierdo tinta textil base agua.

Fuente: Propia.

Como anteriormente se mencionaba la pintura para tela comercial y recreativas, es muy usada en el mundo de los personalizados, por ende, suelen vender muchos colores y muchos tipos de pintura, sin embargo, se pudo observar que:

- **Observación 1**

La pintura para tela no tiene la capacidad de incorporarse de manera adecuada con otro color de pintura, evitando así la creación de nuevos tonos más realistas. En comparación a la tinta textil base agua que con los 3 colores primarios se logra la creación de infinidad de tonos más realistas y más relacionados a los métodos creativos del arte.

Cabe destacar que uno de los principales consejos que dan los profesores en el mundo de las bellas artes para aprender a ser un buen pintor es poder crear todos los colores necesarios para nuestras obras a base de estos 3 colores y añadiendo el blanco si es necesario.

Con las posibilidades que tiene la tinta textil de mezclarse de manera homogénea y natural permite un acercamiento más profundo a tonos que quizás en el mercado de las pinturas comerciales sea difícil y hasta imposible de conseguir.

Fotografía 15. Fotografía colores primarios tinta textil base agua. Fuente: Propia.

Después de tener los elementos preparados para la aplicación de las tintas sobre los retazos de prueba, se procedió con la creación del gráfico deseado en cada uno de los recuadros.

Fotografía 16. Fotografía de diseños de artes. Fuente: Propia.

La imagen nos muestra cinco recuadros diferentes, los tres primero de derecha a izquierda son cada una de las bases textiles (Lino 1, Lino 2, Lino 3), a estas tres muestras se les aplico la tinta con el catalizador que permite estabilización del tinte, las siguientes dos muestras no se les aplico el catalizador, con el fin de reconocer si estos se ven afectados con o sin catalizador al contacto con la luz.

Fotografía 17. Fotografía error en aplicación. Fuente: Propia.

- **Observación 2**

Se debe tener sumo cuidado a la hora de usar el catalizador, lo que recomiendan los comerciantes sobre este producto es que solo se le aplique el 2% del líquido a un kilo de tinte, cuando este no se mezcla bien con la tinta se manchara la prenda al contacto con el tinte. Se observa la necesidad de hacer pruebas previas antes de la aplicación a la prenda final.

Una vez aplicado el tinte se procedes con un secado al aire libre de unos 20 o 30 minutos para que las zonas donde más tinta se aplicó se pueda secar, tanto el tinte textil base agua y la pintura para tela necesitan del proceso de secado.

Se recomienda hacer el proceso de secado con elemento que transmitan calor, como lo puede ser la plancha o la termo-fijadora usad principalmente para áreas de mayor tamaño.

Fotografía 18. Fotografía proceso de planchado. Fuente: Propia.

- **Observación 3**

La tinta textil base agua no tiene problema si solo se deja secando al aire libre por un mayor tiempo, pero se puede sellar mejor la tinta o más rápido al usar la plancha o termo-fijadora. Por otro lado, la pintura para tela es más sensible, indicando así la necesidad de usar calor para sellar el producto.

Para hacer el proceso de solidos de color, después de aplicar la tinta sobre la prenda o material y después de haber secado un poco el producto, se procede a la exposición de la muestra con el arte a la luz natural por un tiempo prolongado de 8 horas mínimo.

Fotografía 19. Fotografía exposición de muestras a la luz natural. Fuente: Propia.

Se aplicó el arte con tintas base agua a los tres principales textiles, el cual uno no contenía catalizador, estos son los de color amarillo. La muestra de color azul es la pintura para tela, a la cual no se le puede aplicar el catalizador, ya que no hace parte de las instrucciones de los proveedores.

Todas las muestras se dejaron bajo la luz natural durante ocho horas, tapando una parte de la muestra con cartulina negra para evitar la penetración de la luz al arte, el tiempo de exposición se completó en dos momentos diferentes. El primer momento fue de cinco horas seguidas aproximadamente y las otras tres horas se completaron al día siguiente, esto debido a las condiciones climáticas.

Fotografía 20. Fotografía resultado exposición a luz natural. Fuente: Propia.

Después de haber completado las ocho horas seguidas a la exposición directa al sol, se quitó el material que impedía el paso de la luz en una parte de la muestra y se pudo evidenciar que ninguna de las técnicas se vio afectada, tanto la tinta textil base agua como la pintura para tela soportaron las condiciones esto afirmando que la prenda en un uso cotidiano no se vería afectada por ninguna de las dos técnicas.

Lavado Domestico

Para hacer el lavado doméstico se tuvieron en cuenta cuatro procesos cotidianos dentro de un lavado normal, estos son:

- Agua
- Agua con jabón y suavizante
- Agua con jabón, suavizante y cloro
- Frotamiento continuo

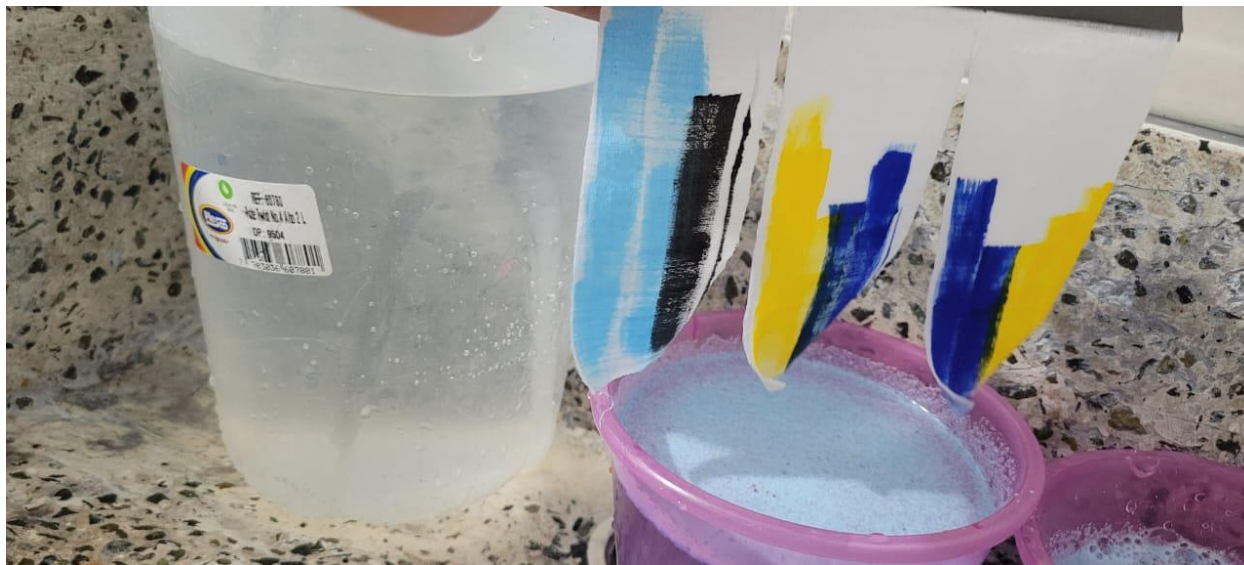
Fotografía 21. Fotografía Pruebas de lavado (1). Fuente propia.

Se inicio el proceso recortando tres pequeñas muestras del material 100% Algodón, en los cuales se aplicó la pintura para tela (color azul y negro), y la tinta textil base agua con catalizador y sin catalizador (color amarillo y azul).

Fotografía 22. Fotografía prueba de lavado (2). fuente propia.

Durante el primer proceso de lavado en el cual se sumergió las tres muestras solo en agua, se pudo observar que las tintas al contacto con solo el agua no presentan ningún cambio o modificación en su estructura y solidez de color, ni aún la tinta textil base agua sin catalizador.

Fotografía 23. Fotografía prueba de lavado (3). Fuente: Propia.

En la segunda prueba de lavado después de dejar secar un poco las muestras se procedió a sumergir las muestras en agua con jabón y suavizante, en esta prueba se pudo evidenciar que ninguna de las tintas presentó cambios en su estructura y solidez de color.

Fotografía 24. Fotografía prueba de lavado (4). Fuente: Propia.

En el proceso número tres el cual contienen agua, jabón suavizante y cloro, tampoco se vio afectación de las tintas aplicadas sobre las muestras y tampoco se vio variación de color, esto

indica que estas tintas pueden ser sumergidas en agua con suavizante y cloro y no se verán afectadas.

- **Observación 4**

Se debe aclarar que estas muestras fueron solo sumergidas sobre esta composición de líquidos domésticos, con porcentajes de un 20% de cloro sobre 80% de agua en la prueba de lavado número tres.

Al ver que ninguna de las tintas se veía afectada por la combinación de estos líquidos domésticos, se procedió con un cuarto proceso, el cual imita una situación real donde se necesite quitar una suciedad que se encuentre justo sobre el arte, por ende, se realizó la prueba de frote continuo sobre el arte.

Fotografía 25. Fotografía prueba de lavado (5). Fuente: Propia.

Lo que se analizó en este proceso fue como se comportaba la zona que no poseía color al ser frotada con alguna de las zonas con el arte, si bien es un caso extremo se quiso comprobar realmente la solidez de la técnica.

Fotografía 26. Fotografía resultado prueba de lavado (6). Fuente propia.

En el resultado que observo al frotar la zona sin color y la zona con la tinta fue:

- La pintura para tela (azul claro y negro) suele contaminar más las zonas de color blanco, esto provocando una macha muy visible alrededor del arte aplicado en la prenda.
- La tinta textil base agua que tiene catalizador (centro), suele contaminar de manera superficial la zona que se intervino con frotación, pero su resultado fue el menos visible en comparación a las otras dos muestras.
- La muestra con tinta textil base agua sin catalizador (ultima) fue contaminada más que la anterior, donde los colores claros como el amarillo son más visibles en la zona intervenida con frotación.

Fotografía 27. Fotografía resultado prueba de lavado en seco. Fuente: Propia.

En la prueba de frote continuo se pudo ver como la parte sin color era contaminada con la otra que, si tenía color, sin embargo, es importante aclarar que esto se hizo justo cuando la prenda se encontraba mojada y no se había pasado por agua nuevamente para quitar los excesos, por consiguiente, en la fotografía 26 se puede observar el resultado final después de lavada la muestra y de haber sido secada.

Se puede observar que las partes que estaban contaminadas ya no tienen tanto color como inicialmente lo tenían, además en la prueba con la tinta base agua desapareció la mancha que dejaba sobre la zona blanca, de igual modo la pintura para tela se muestra menos contaminada, sin embargo, se ve que si contamina un poco más que las otras dos muestras.

Análisis de técnica

Teniendo en cuenta la investigación, las pruebas de solides de color y lavado, los textiles de preferencia y aceptación por las técnicas, se llegó a la conclusión de que la mejor técnica para hacer el prototipo vestimentario sería una prenda en Lino Algodón 100%, con tinta textil base agua usada en la serigrafía y con el catalizador para dar permanencia al arte que se aplicara de forma análoga al arte, sobre la prenda.

Se tendrán en cuenta las observaciones encontradas en el proceso y se llevara a cabo la realización de la prenda teniendo en cuenta la identidad de la marca y los descubrimientos hechos en la investigación.

Teniendo en cuenta que este tipo de prendas suelen ser de un manejo especial y mucho cuidado, debido a sus aplicaciones manuales, se optó por crear una instrucción de lavado con los símbolos donde se expliquen que procesos se pueden hacer con la prenda y que procesos no se pueden hacer con la prenda, teniendo en cuenta la investigación y pruebas que se hicieron a las prendas.

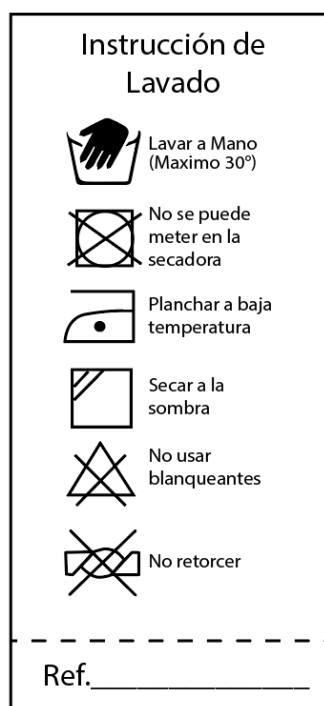

Ilustración 2. Ilustración de instrucción de lavado. Fuente: Propia.

Con esta instrucción de lavado se pretende brindar las indicaciones necesarias al cliente para que el producto pueda permanecer sin afectaciones durante mucho más tiempo.

Prototipo vestimentario

Teniendo en cuenta la técnica definida (Tinta textil base agua y catalizador), el material (Lino Algodón 100%) y la identidad de la marca, se procedió con el desarrollo del prototipo vestimentario.

Inicialmente se crea una grafía o arte el cual se aplicará sobre las prendas con la técnica elegida. El arte creado procede de la inspiración de una pintura colombiana llamada El guayacán hecho por *Ethel Gilmour*.

Fotografía 28. Fotografía obra de arte El Guayacán de Ethel Gilmour. Fuente: El tiempo.

Teniendo en cuenta esta obra como inspiración y el acercamiento personal a este árbol, se procede con la creación de un arte, el cual pueda ser aplicado sobre la prenda. Este arte será el conector de una posible colección y tendrá la finalidad de visibilizar no solo el arte colombiano, las riquezas americanas, sino también los procesos manuales relevantes de la marca.

Ilustración 3. Ilustración de arte de la marca Emblanko. Fuente: Propia.

Teniendo en cuenta que la marca está enfocada en un público costero y de clima cálido, se opta por proponer prendas de poco volumen y sin tanto recargos en materiales, teniendo en cuenta lo anterior, también se tuvo en cuenta dos términos aparte de la identidad de la marca para hacer la propuesta vestimentaria:

- Comodidad
- Usabilidad

Se hizo el proceso de boceteo de las prendas teniendo en cuenta completar un conjunto completo para ver la aplicación total del arte sobre la prenda y su posibilidad de aplicación teniendo en cuenta el diseño.

Se buscaron siluetas óptimas para climas cálidos, pero que al mismo tiempo sirvieran como prenda casual para el día diario, sin perder la elegancia de la marca y la usabilidad de la prenda.

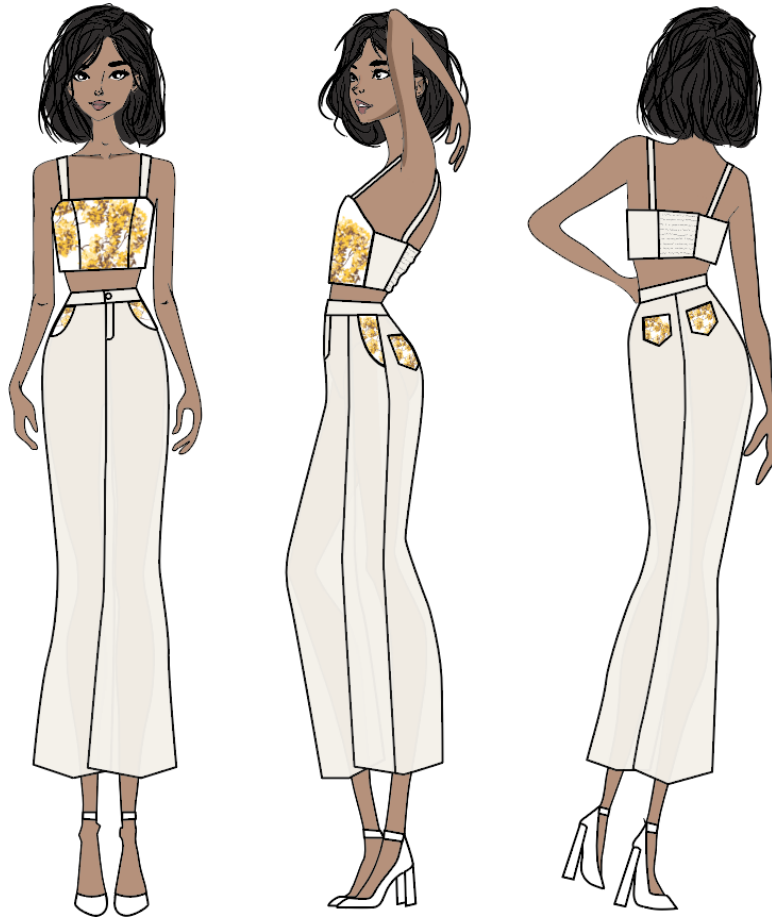

Ilustración 4. Ilustración propuesta de diseño. Fuente: Propia.

Como se puede observar en la ilustración 2 el arte se puede aplicar en múltiples formas, en este caso se hace sobre la prenda superior cubriendo toda la parte de la prenda, con el fin de mostrar muy bien la aplicación del arte.

En la prenda inferior se puede observar cómo podría ser la aplicación del arte en partes pequeñas de manera localizada, como lo es en los bolsillos posteriores y en los falsos de los bolsillos delanteros.

Continuando con el proceso de desarrollo, se hizo la moldería, y se separaron las zonas donde se iba a localizar la pieza, para que a la hora de confeccionar el arte quedara al tope de la costura, evitando que se vieran zonas blancas no deseadas.

Fotografía 29. Fotografía aplicación de arte sobre prenda. Fuente: Propia.

La tinta base agua permitió conseguir tonalidades específicas como el café y el amarillo, se pudo hacer la aplicación con un pincel tradicional y se mezcló con catalizador para evitar posibles desplazamientos de color.

Después de la aplicación del arte en las zonas específicas se dejó secar al aire libre por un tiempo de 20 minutos y se reforzó la aplicación con una aplicación de calor con plancha doméstica. La prenda tenía una hoja de papel periódico encima para evitar que la plancha se machara con los excesos de tinta y que machara próximas prendas de color blanco.

Fotografía 30. Fotografía confección de prenda. Fuente: Propia.

Una vez confeccionada la prenda y teniendo los cuidados previos del arte, se procedió con la aplicación de la manualidad, la cual consiste en el bordado de mostacilla en algunos puntos de la prenda, estas mostacillas se pegan con una aguja especial para este tipo de decorados, y en el proceso de aplicación se debe tener muy en cuenta dejar un pequeño espacio en la prenda si esta es cerrada por completo, para que se pueda hacer la manualidad interna y posteriormente se pueda cerrar con una pequeña costura sin perder la calidad de la prenda.

Fotografía 31. Fotografía manualidad. Fuente: Propia.

Terminados los procesos se hizo una última prueba donde se sometieron las prendas a un lavado con agua y jabón, para revisar el soporte que tenía la manualidad al agua. El resultado de este fue que el arte no tuvo ningún inconveniente ya que se siguieron las instrucciones de lavado anteriormente expuestas.

Fotografía 32. Fotografía prenda lavada y secada. Fuente: Propia.

Prueba de uso

Se realizó una última prueba a una de las prendas, para verificar si a la hora de ser sometida a un uso cotidiano se veía afectada la prenda o el arte. Esta verificación se hizo a través de un uso cotidiano de 10 veces lavando normalmente la prenda después de ser usada.

Fotografía 33. Fotografía prueba de uso. Fuente: Propia.

Se pudo evidenciar que, la prenda si presenta cambios, principalmente en la zona de la grafía, se pudo ver una reducción de color de un 5% aproximadamente, aunque no es algo que se nota a simple vista, si presenta como tal reducción de color al ser sometida a muchos lavados.

Fotografía 34. Fotografía prenda terminada. Fuente: Propia.

7. RECOMENDACIONES

Durante toda la investigación se dejaron cuatro observaciones de acuerdo al tipo de proceso que se estaba realizando, estas observaciones ayudaran a que el proceso se haga de la mejor manera, sin embargo, también se recomienda:

- Asegurarse que las marcas de las tintas si sean las adecuadas para realizar el proceso.
- Verificar que el catalizador no sea de marcas sin comprobaciones o de mala calidad que puedan traer daños al medio ambiente.
- Disponer de un espacio adecuado para hacer el proceso de aplicación del arte, ya que la tinta puede manchar elementos no deseados.
- Buscar las herramientas necesarias como, pinceles, espátulas, jeringas, vasos de agua, trapos de limpieza, guantes, planchas limpias, bases de cartón para no manchar las mesas, delantal para no dañar la ropa puesta.
- Es importante sostener la pieza que se va a intervenir con algún elemento que no dañe la tela, puede ser cinta de enmascarar, la cual se pega a un cartón de base, esto permitirá que la pieza no se mueva al aplicar el arte.
- Asegurar que la tinta este completamente seca a la hora de confeccionar, ya que si no lo esta puede terminar manchando toda la prenda.
- Si la prenda no es ensuciada a la primera postura o no presenta necesidad de lavado, se puede alargar la vida útil de la prenda usándola dos veces.

8. CONCLUSIONES

Esta investigación permitió el estudio y análisis de una nueva manera de aplicación de tintas textiles para serigrafía sobre prendas de vestir con método análogos del arte para la marca Emblanko, llevando a las siguientes conclusiones:

- Se puede crear arte que apoye los procesos hechos a mano, evitando el uso de la industrialización para ser una marca con valor colombiano, aplicando de manera directa el arte a las prendas de vestir, llevando así a una mayor visibilidad de las capacidades y conocimientos artísticos por parte de artistas, manuales y creativos colombianos, sin perder la identidad de la marca.
- La marca Emblanko puede usar la investigación como su principal componente creativo a la hora de crear sus colecciones, conociendo las posibilidades del arte y las posibilidades que ofrecen los materiales investigados.
- Si bien, existe marcas que apoyan los procesos creativos y artístico, existe una gran posibilidad de impacto en el mercado con la marca Emblanko, gracias a la propuesta de la investigación, y a sus múltiples aplicaciones usando los medios que otras marcas tienen, pero proporcionando una identidad única sin apropiación de creaciones ajenas.
- La marca Emblanko no está enfocada en la cultura como tal, pero si en los procesos creativos aplicativos en las prendas de vestir, dejando un mensaje tanto a los clientes como a los seguidores de la marca.
- Gracias al estudio de socioeconómico se puede considerar la posibilidad de hacer el proyecto una marca reconocida y de impacto en la sociedad, entendiendo las posibilidades que tienen este tipo de prendas en el mercado de la ciudad de Medellín.

9. REFERENCIAS

- Aljarafe, M. d. (2024). Arte Dovale. Obtenido de <https://www.bellas-artes.net/blog/tipos-de-lienzos/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20lienzo%3F,ayuda%20a%20ten sar%20dicha%20tela>.
- BELLASARTESNET. (2024). *bellas-artes.net*. Obtenido de *bellas-artes.net*: <https://www.bellas-artes.net/blog/tipos-de-lienzos/>
- Bobadilla, F. S., & Galeano Bate, S. (2018). LA ARTESANÍA Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO. *Revista Científica OMNES*, 1.
- Carlessi, H. S. (1 de Diciembre de 2017). Arte, creatividad y desarrollo humano. *Universidad Ricardo Palma*, págs. 18-24.
- Carlessi, H. S. (01 de Diciembre de 2017). Arte, creatividad y desarrollo humano. *Universidad Ricardo Palma*, págs. 18-24.
- Cate, J. M. (2017). Análisis de la percepción del consumidor sobre los productos artesanales en el sector alimentario. *FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES*.
- Childers, F. (2015). WHAT IS FINE ART? *College of Texas State Universit*, 22.
- Comercial, A. (9 de Octubre de 2017). *ATM Comercial*. Obtenido de ATM Comercial: <https://atmcomercial.com/blog/?p=493#:~:text=Las%20tintas%20de%20sublimaci%C3%B3n%20son,m%C3%A1s%20rentable%20que%20muchos%20otros>.
- CPS-SPAIN. (17 de Mayo de 2022). *cps-spain*. Obtenido de *cps-spain*: <https://cps-spain.net/serigrafia-en-que-consiste-como-funciona/>
- Diferenciapedia. (23 de Marzo de 2023). *Diferencia pedia*. Obtenido de <https://diferenciapedia.com/diferencia-entre-una-galeria-de-arte-y-un-museo/>
- Doria, P. (2012). Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias. *Centro de estudios de diseño*, 101-106.
- ECOTINTES. (2024). *ecotintes*. Obtenido de *ecotintes*: <https://www.ecotintes.com/estampado-con-plastisol-es-peligroso/#>
- ELCONFIDENCIAL. (8 de Enero de 2021). *elconfidencia*. Obtenido de *elconfidencia*: <https://www.elconfidencial.com/decompras/2021-01-08/pintura-tela-decorar-ropa->

textiles_2898568/#:~:text=La%20pintura%20para%20tela%20es,las%20fibras%20de%20forma%20permanente.

Galiano, M. (1866). *Arte de la pintura*. Ohio: Universidad Estatal de Ohio.

Gálvez, C. B. (31 de Agosto de 2023). *BTODigital*. Obtenido de <https://btodigital.com/arquetipos-de-marca/>

González, C. M. (2008). *Artesanías, lo útil y lo bello*. Ecuador: CIDAP.

Hernández Girón, J. D., Yescas León, M., & Domínguez Hernández, M. L. (2007). *Factores de éxito de los negocios de atesanía en México*. México.

Hernández, H. (s.f.). *El arte de la pintura, medio de comunicación*. Nueva León: Universidad Autonoma de Nueva León.

Imagenario, A. (15 de Noviembre de 2023). *Enciclopedia significados*. Obtenido de Bellas Artes: <https://significados.com/bellas-artes/>

JOSEPH, E. C. (1910). A DICTIONARY OF ARTS, SCIENCES, LITERATURE AND GENERAL INFORMATION. En *Encyclopcedia Britannica* (págs. 370-376). NEW YORK: Encyclopædia Britannica, Inc.

Lara, C. A. (18 de 10 de 2015). *Deposito de investigación universidad de sevilla*. Obtenido de <https://idus.us.es/handle/11441/30136>

Lautrec, T. (02 de Septiembre de 2022). *Toulouse Lautrec*. Obtenido de Toulouse Lautrec: <https://www.toulouselautrec.edu.pe/blogs/aprende-diseno-modas-gestion>

Lekhi, B. (30 de enero de 2020). LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SE DEBE A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN . (A. Pero, Entrevistador)

Litman, T. G. (7 de Julio de 2022). *Fashion Network*. Obtenido de <https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-confeccion-y-moda-de-colombia-aumenta-sus-exportaciones-a-doble-digito,1421749.html#:~:text=Las%20prendas%20y%20accesorios%20de,un%20incremento%20del%2062%20%25%20interanual.>

Luvianos, M. (2024). Obtenido de Aprende Institute: <https://aprende.com/blog/moda-y-belleza/corte-y-confeccion/tipos-de-tela/>

Molano, O. L. (7 de Mayo de 2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Opera*, págs. 69-84.

Ospina, M. (2011). *Pintura y Realidad*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Paulino, E. B. (29 de Octubre de 2019). Sinergias entre artistas, universidades y empresas : difusión de la obra de artistas emergentes mediante iniciativas corporativas de marketing social. Murcia, España: Editorial de Murcia.
- PICASSOSCREEN. (2024). *picassoscreen*. Obtenido de picassoscreen: <https://picassoscreen.com/shop/tintas-base-agua/auxiliares-y-complementarios/catalizador-textil-eco-curado-al-ambiente-54108/>
- Planificación, D. N. (Septiembre de 2006). *GOV*. Obtenido de <https://www.dnp.gov.co/Paginas/Buscador.aspx#k=Agenda%20Interna%20Sectorial>.
- Portafolio. (5 de Diciembre de 2019). *Portafolio*. Obtenido de <https://www.portafolio.co/negocios/artesantias-colombianas-negocio-que-mueve-3-millones-de-dolares-al-ano-536244>
- Quesada, M. G. (Junio de 2021). *Repositorio Comillas*. Obtenido de Repositorio Comillas: <https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/52786/2/TFG%20-%20Garcia%20Quesada%2C%20Maria.pdf>
- Ramírez, M. J. (11 de Mayo de 2020). ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO DEL ARTE. Bogotá, Colombia: Colegio de estudios superiores.
- Rey, P. (13 de Enero de 2021). *Vogue México y Latinoamérica*. Obtenido de Vogue México y Latinoamérica: <https://www.vogue.mx/sustentabilidad/articulo/textiles-naturales-como-saber-cuales-son-sustentables>
- Rivas, R. D. (Junio de 2018). La Artesanía: patrimonio e identidad cultural. págs. 80-96.
- Robles, A. (2017). *Marketing a la moda*. Obtenido de <https://marketingalamoda.com/everything-about/cuales-son-los-niveles-del-mercado-de-moda/>
- Saligan Rojas, I. C., Salinas García, V. A., & Del Carpio Ovando, P. (2017). DIFICULTADES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL. *DIFICULTADES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL*. Jóvenes en la ciencia.
- Sanchez, E. (2 de Junio de 2023). Obtenido de Linkendin: <https://es.linkedin.com/pulse/la-revoluci%C3%B3n-industrial-transformaci%C3%B3n-de-las-tareas-evelyn>
- Scofield, M. (7 de Enero de 2023). *Bazaar*. Obtenido de Bazaar: <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/tendencias/a42382904/lujo-silencioso-que-es-firmas-minimalistas/>
- SERIGRAFIASEVILLA. (2023). *serigrafiaensevilla*. Obtenido de serigrafiaensevilla: <https://serigrafiaensevilla.com/tintas-agua-vs-plastisol-cual-es-mejor-serigrafia-textil/#:~:text=Las%20tintas%20a%20base%20de,manera%20diferente%20a%20otras%20tintas.>

- Servín, M. G. (Octubre de 2017). Manual de técnicas experimentales para la creación de telas de corto metraje. Ciudad de México, Ciudad de México, México.
- Sojo, F. P. (01 de Mayo de 2024). *concepto.de*. (F. P. Sojo, Editor) Recuperado el 03 de Mayo de 2024, de *concepto.de*: <https://concepto.de/bellas-artes/>
- Toro, J. A. (2016). El ADN de la marca La concepción de sus valores intangibles en un contexto dialogado. *Universidad Autonoma de Barcelona*, 60.
- Trías, M., González, P., Fajardo, S., & Flores, L. (2009). Las 5 W + H y el ciclo de mejora. *LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay*, 20.
- Venegas, M. R. (9 de Enero de 2016). Confluencias extremas del Arte y la Moda. A propósito del Proyecto Arte y Moda como laboratorio y escenario de creación. *Revista de Estudios en Sociedad, arte y gestión cultural*, págs. Revista de Estudios en Sociedad, arte y gestión cultural.
- Viry. (3 de Junio de 2023). *iprintmx*. Obtenido de *iprintmx*: <https://iprintmx.com/impresion-ecologica-sustentable-la-sublimacion-se-une-a-la-responsabilidad-ambiental/#:~:text=A%20diferencia%20de%20otros%20m%C3%A9todos,dejar%20rastros%20de%20sustancias%20perjudiciales.>