

Teñido natural y Moda autoral: Innovación sostenible en Brasil

Felipe G. Fleury ⁽¹⁾

Amanda Tucci, Corina Mendes y Nathalia Pires ⁽²⁾

Resumen: Este proyecto de investigación se centra en el desarrollo de una colección de expansión para la marca Adriana Degreas, enfatizando la moda autoral a través de prácticas sostenibles. Centrada en el tema “Acuarela”, la colección se inspira en paisajes icónicos brasileños como los Lençóis Maranhenses y Río de Janeiro. El proyecto destaca el uso del teñido natural, un proceso ecológico que utiliza recursos renovables y biodegradables como plantas, flores y minerales. Estas prácticas sostenibles no solo reducen el impacto ambiental, sino que también preservan las tradiciones culturales. La naturaleza multidisciplinaria del proyecto conecta el diseño de moda con la responsabilidad ecológica, ofreciendo una perspectiva única sobre las identidades locales y las expresiones culturales en un contexto globalizado. La colección integra la estética de la geografía brasileña en la moda resort, creando diseños que celebran la identidad regional mientras se alinean con los objetivos contemporáneos de sostenibilidad. Este enfoque ejemplifica la relación entre la geografía cultural, el diseño de moda y la preservación de la identidad frente a las tendencias de moda globalizadas.

Palabras clave: Moda autoral - Teñido natural - Identidad brasileña - Colección resort – Sostenibilidad - Tradiciones culturales - Inspiración geográfica - Innovación textil - Diseño ecológico - Proyecto multidisciplinario

[Resúmenes en inglés y castellano en la página 235]

⁽¹⁾ **Felipe G. Fleury** es Profesor y Doctor del Centro Universitario Belas Artes de São Paulo y Gran Área 2-Arquitectura y Urbanismo & Diseño, Universidad Anhembi Morumbi (Brasil).

⁽²⁾ **Amanda Tucci, Corina Mendes y Nathalia Pires** autoras del trabajo de grado para optar por el título de la Licenciatura en Diseño de Moda del Centro Universitario Belas Artes de São Paulo, 2024 (Brasil).

Introducción

La moda autoral ha emergido como un pilar significativo dentro del diseño contemporáneo, permitiendo a los creadores expresar identidades culturales y valores éticos a través de sus colecciones. Este enfoque se alinea con las crecientes demandas por prácticas sostenibles en la industria de la moda, una de las más contaminantes del mundo. En este contexto, el teñido natural se presenta como una técnica ancestral y ecológica que aporta innovación y autenticidad a las piezas textiles, promoviendo el uso de recursos renovables y respetuosos con el medio ambiente (Ferreira, 2022; Kawakami, 2021).

El presente artículo analiza el desarrollo de una colección de expansión para la marca brasileña Adriana Degreas, reconocida internacionalmente por su estilo cool-chic y referencias brasileñas. La propuesta titulada “Aquarela” integra elementos de la cultura y el paisaje brasileño, como los Lençóis Maranhenses y el calçadão de Copacabana, plasmados a través de curvas sinuosas y patrones abstractos logrados mediante teñidos naturales. Esta técnica no solo refuerza la identidad de la colección, sino que también introduce una alternativa sostenible frente al teñido químico tradicional, cuyo impacto ambiental y humano es considerablemente negativo (Altieri, 2004).

Además, la colección busca reinterpretar el concepto de moda resort al incorporar tejidos ecológicos como lino y seda, combinando sofisticación con responsabilidad ambiental. Este trabajo documenta los procesos de investigación, experimentación y desarrollo de las piezas, abordando tanto los desafíos técnicos como las oportunidades creativas que ofrece el teñido natural en la moda autoral.

Metodología

El desarrollo de la colección “Aquarela” se llevó a cabo mediante un enfoque multidisciplinario que combinó investigación teórica, experimentación técnica y análisis práctico. A continuación, se describen las etapas metodológicas:

I. Investigación de referencia y análisis de la marca

La primera etapa consistió en un análisis profundo de las colecciones anteriores de Adriana Degreas, con el objetivo de identificar la esencia estética y los valores de la marca. Esto incluyó visitas a su tienda física, donde se observó el uso predominante de tejidos como lino, seda y mallas. Estas visitas permitieron comprender el estilo cool-chic característico de la marca y garantizar la coherencia de la propuesta.

II. Elección de temática y concepto creativo

El grupo seleccionó “Aquarela” como tema principal, inspirado en los Lençóis Maranhenses y el calçadão de Copacabana. Estas referencias se integraron a través de curvas sinuosas y patrones abstractos, buscando reflejar las texturas y colores de los paisajes brasileños en las piezas. El concepto fue materializado en moodboards que orientaron el desarrollo creativo y técnico.

III. Experimentación con teñido natural

El teñido natural fue el principal diferencial técnico de la colección. Se realizaron pruebas con técnicas basadas en libros como *Corantes Naturais da Flora Brasileira* de Ferreira (2022) y *Tingimento Natural* de Kawakami (2021). Los materiales utilizados incluyeron plantas, flores, raíces y cáscaras, como la cebolla y la granada, recolectados de forma sostenible.

El proceso de teñido incluyó:

- a. Preparación de fibras: Limpieza mediante una técnica conocida como purga, para garantizar la adherencia del pigmento.
- b. Pruebas de color: Se realizaron múltiples experimentos para determinar la paleta de colores definitiva, que reflejara la temática de “Aquarela”.
- c. Uso de mordentes: Para fijar los pigmentos, se emplearon mordentes naturales como el alumbre de potasio y el sulfato de hierro, siguiendo métodos caseros sostenibles.

IV. Desarrollo de patrones y texturas

Paralelamente, se experimentó con técnicas de drapeado y nervaduras para incorporar texturas a las piezas. Estas formas se inspiraron en elementos naturales como el Morro Dois Irmãos y el Pão de Açúcar.

V. Validación del diseño

La coherencia entre la propuesta y la estética de Adriana Degreas fue evaluada continuamente, mediante la revisión de las características de la marca y la comparación con las colecciones existentes.

Resultados

El desarrollo de la colección “Aquarela” permitió alcanzar resultados significativos en varios aspectos clave, que se describen a continuación:

VI. Paleta de colores obtenida con teñido natural

Las pruebas realizadas con teñidos naturales lograron una gama de colores que reflejan la esencia de la temática “Aquarela”. Entre los pigmentos más exitosos se encuentran:

- d. Cáscara de cebolla: Generó tonalidades que variaron del amarillo al naranja.
- e. Granada: Proporcionó colores cálidos entre el amarillo y el marrón.
- f. Urucú: Resultó en vibrantes tonos rojizos.
- g. Cúrcuma: Ofreció un amarillo intenso, ideal para piezas destacadas.

Los colores obtenidos se alinearon con las características de la naturaleza brasileña y permitieron una reinterpretación artística de los paisajes de los Lençóis Maranhenses y el calçadão de Copacabana.

VII. Integración de patrones y texturas

La experimentación con técnicas de drapeado y nervaduras dio como resultado piezas con formas orgánicas que complementaron la temática de la colección. Las texturas inspiradas en el Morro Dois Irmãos y el Pão de Açúcar aportaron una dimensión táctil y visual única a las prendas.

h. Nervaduras: Permitieron crear movimiento y volumen en las telas, evocando las curvas de los paisajes brasileños.

i. Drapeados: Añadieron sofisticación y fluidez, reforzando el concepto de moda resort.

VIII. Coherencia con la identidad de la marca

La propuesta de “Aquarela” demostró ser coherente con el estilo de Adriana Degreas. Las visitas a la tienda física y la comparación con colecciones anteriores confirmaron que el uso de tejidos como lino y seda, combinado con diseños innovadores, cumplió con los estándares de la marca.

IX. Sostenibilidad y exclusividad

El uso de teñidos naturales no solo redujo el impacto ambiental de la colección, sino que también añadió un elemento de exclusividad. Cada prenda adquirió características únicas debido a las variaciones inherentes del teñido natural, lo que reforzó la identidad autoral de la colección.

X. Desafíos superados

Durante el desarrollo del proyecto, se enfrentaron desafíos técnicos, como la necesidad de ajustar los procesos de mordentaje para garantizar una adecuada fijación del color. Sin embargo, estas dificultades se abordaron mediante experimentación y ajustes iterativos, logrando un balance entre creatividad y funcionalidad.

Discusión

Los resultados de la colección “Aquarela” resaltan la relevancia del teñido natural como una herramienta sostenible e innovadora dentro del diseño de moda autoral. A continuación, se reflexiona sobre las principales implicaciones de los hallazgos, relacionándolos con el contexto cultural, técnico y ambiental.

XI. Innovación sostenible en la moda autoral

El teñido natural no solo proporcionó una alternativa ecológica a los métodos químicos tradicionales, sino que también reforzó el carácter único de cada prenda. Como destacan Ferreira (2022) y Kawakami (2021), el uso de pigmentos naturales promueve una conexión más profunda con la naturaleza al aprovechar recursos renovables y biodegradables. Esto posiciona la colección como un ejemplo de cómo las prácticas sostenibles pueden integrarse exitosamente en el diseño de alta gama.

La exclusividad generada por las variaciones cromáticas del teñido natural refuerza la identidad de la moda autoral, permitiendo que cada pieza cuente una historia única. Este enfoque se alinea con la visión de Adriana Degreas, cuya marca combina sofisticación y referencias culturales brasileñas.

XII. Preservación de la cultura y la identidad brasileña

La temática “Aquarela”, inspirada en los Lençóis Maranhenses y el calçadão de Copacabana, resalta el potencial del diseño para reinterpretar elementos culturales y paisajísticos. Los patrones y texturas desarrollados evocan una conexión emocional con los paisajes brasileños, fortaleciendo el vínculo entre diseño y cultura local.

Además, el uso de técnicas tradicionales como el teñido natural contribuye a la preservación de saberes ancestrales, promoviendo un diálogo entre innovación y tradición. Esta integración es esencial en un momento en que la moda busca diferenciarse mediante narrativas auténticas y responsables.

XIII. Sostenibilidad como valor agregado

El éxito de la colección subraya la viabilidad del teñido natural como un componente clave de las prácticas sostenibles en la industria textil. En un contexto global donde la sostenibilidad es cada vez más demandada por consumidores conscientes, esta técnica representa una ventaja competitiva para marcas que buscan destacar en el mercado.

Como indica Altieri (2004), el diseño ecológico no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también promueve un cambio cultural hacia un consumo más responsable. Al reducir el uso de químicos tóxicos y priorizar recursos renovables, “Aquarela” se posiciona como un modelo para futuras colecciones que aspiren a combinar ética y estética.

XIV. Limitaciones y oportunidades de mejora

Aunque la colección logró resultados satisfactorios, el proceso de teñido natural presentó desafíos técnicos, como la necesidad de múltiples pruebas para obtener la paleta de colores deseada. Esto resalta la importancia de seguir desarrollando metodologías que optimicen el uso de mordentes y pigmentos, facilitando su adopción en mayor escala.

Además, la dependencia de materiales específicos como la cúrcuma o el urucú plantea la necesidad de diversificar los recursos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Este enfoque podría incluir la colaboración con comunidades locales para fomentar economías circulares y reforzar la conexión entre diseño y sostenibilidad.

Consideraciones finales

El desarrollo de la colección “Aquarela” resalta la importancia del teñido natural como una técnica sostenible e innovadora dentro del diseño de moda autoral. Este proyecto no solo reafirma el potencial creativo de los pigmentos naturales, sino que también establece un puente entre la tradición y la modernidad, integrando prácticas culturales y ecológicas en un contexto contemporáneo.

XV. Principales contribuciones

- **Sostenibilidad en la moda autoral:** La colección demostró que el teñido natural puede ofrecer una alternativa viable y ética frente a los métodos químicos tradicionales. La reducción del impacto ambiental, combinada con la exclusividad inherente a esta técnica, refuerza su potencial para transformar la industria textil.
- **Revalorización cultural:** Al inspirarse en elementos icónicos del paisaje brasileño, como los Lençóis Maranhenses y el calçadão de Copacabana, “Aquarela” reafirma la capacidad del diseño para narrar historias y preservar la identidad cultural.
- **Innovación técnica:** La experimentación con patrones y texturas aportó nuevas posibilidades al diseño de moda resort, ofreciendo piezas sofisticadas que respetan los valores de la marca Adriana Degreas.

XVI. Impacto y perspectivas futuras

Este estudio subraya la viabilidad de integrar prácticas sostenibles y autorales en la moda de lujo. No obstante, también identifica áreas para futuras investigaciones:

- **Optimización de técnicas de teñido:** Desarrollar procesos más accesibles y eficientes para una mayor escalabilidad.
- **Ampliación de recursos:** Explorar nuevos pigmentos naturales y materiales renovables, diversificando las opciones para diseñadores y marcas.
- **Colaboración comunitaria:** Involucrar a comunidades locales en el proceso de obtención de pigmentos, fomentando economías circulares y fortaleciendo la conexión entre diseño y sostenibilidad.

El proyecto “Aquarela” ofrece una contribución significativa al campo del diseño de moda, combinando ética, estética y sostenibilidad. En un momento en que la industria enfrenta crecientes desafíos ambientales, este enfoque se presenta como un modelo para futuras iniciativas que busquen un equilibrio entre creatividad y responsabilidad.

Referencias bibliográficas

- Altieri, M. A. (2004). *Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable*. Montevideo: Nordan-Comunidad.
- Ferreira, E. L. (2022). *Corantes Naturais da Flora Brasileira: Técnicas ancestrais e sustentabilidade*. São Paulo: Editora Sustentável.
- Kawakami, H. (2021). *Tingimento Natural*. São Paulo: Editora Ecológica.
- Degreas, A. (2023). *Colección y tendencias en moda resort*. São Paulo: Adriana Degreas Editorial.
- Maroccolo, M. (2024). *A natureza das cores brasileiras*. São Paulo: Editora Têxtil.

Abstract: This research project focuses on the development of an expansion collection for the brand Adriana Degreas, emphasizing authorial fashion through sustainable practices. Centered on the theme *Watercolor*, the collection draws inspiration from iconic Brazilian landscapes such as the Lençóis Maranhenses and Rio de Janeiro. The project highlights the use of natural dyeing, an ecological process that employs renewable and biodegradable resources such as plants, flowers, and minerals. These sustainable practices not only reduce environmental impact but also help preserve cultural traditions. The multidisciplinary nature of the project bridges fashion design and ecological responsibility, offering a unique perspective on local identities and cultural expressions within a globalized context. The collection integrates the aesthetics of Brazilian geography into resort fashion, creating designs that celebrate regional identity while aligning with contemporary sustainability goals. This approach exemplifies the relationship between cultural geography, fashion design, and the preservation of identity in the face of globalized fashion trends.

Keywords: Authorial fashion - Natural dyeing - Brazilian identity - Resort collection - Sustainability - Cultural traditions - Geographic inspiration - Textile innovation - Ecological design - Multidisciplinary project

Resumo: Este projeto de pesquisa concentra-se no desenvolvimento de uma coleção de expansão para a marca Adriana Degreas, enfatizando a moda autoral por meio de práticas sustentáveis. Centrada no tema *Aquarela*, a coleção inspira-se em paisagens brasileiras icônicas, como os Lençóis Maranhenses e o Rio de Janeiro. O projeto destaca o uso do tingimento natural, um processo ecológico que utiliza recursos renováveis e biodegradáveis, como plantas, flores e minerais. Essas práticas sustentáveis não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também preservam tradições culturais. A natureza multidisciplinar do projeto articula o design de moda com a responsabilidade ecológica, oferecendo uma perspectiva singular sobre identidades locais e expressões culturais em um contexto globalizado. A coleção integra a estética da geografia brasileira à moda resort, criando designs que celebram a identidade regional ao mesmo tempo em que se alinham aos objetivos contemporâneos de sustentabilidade. Esse enfoque exemplifica a relação entre geografia cultural, design de moda e preservação da identidade diante das tendências globalizadas da moda.

Palavras-chave: Moda autoral - Tingimento natural - Identidade brasileira - Coleção resort - Sustentabilidade - Tradições culturais - Inspiração geográfica - Inovação têxtil - Design ecológico - Projeto multidisciplinar
