

ANALISIS Y GESTION DE TENDENCIAS

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

DIA 1

- INTRODUCCION AL SECTOR Y PRODUCTO DE MODA.

- INVESTIGAR PARA DISEÑAR

- 1- INVESTIGAR: ¿QUE Y PORQUE?
¿DÓNDE?
- 2- FUENTES DE INSPIRACIÓN.
- 3- COMO RECOPILAR LOS DATOS.
- 4- LLEVAR A LA PRACTICA LA
INVESTIGACION.
- 5- COMUNICAR IDEAS: TÉCNICAS

DIA2

TENDENCIAS

- 1- INTRODUCCIÓN A LAS TENDENCIAS.
- 2- ¿QUE SON?: SIGNIFICADO DE TENDENCIAS.
- 3- ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS TENDENCIAS
- 4- ¿ COMO IDENTIFICARLAS?: ANALISIS DE LAS TENDENCIAS
- 5- CICLO DE VIDA DE UNA TENDENCIA.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

DIA 3

METODOLOGIA PARA LA
GESTION DE LA INFORMACION

- 1- COOLHUNTING Y CULTSEARCHING
- 2- BLOGGERS Y TRENDSETTERS
- 3- COMUNIDADES O GRUPOS DE CONSUMO
- 4- HERRAMIENTAS PARA CAZAR TENDENCIAS
- 5- METODOLOGÍA
- 6- PLASMAR LAS TENDENCIAS: CREACION DE
BOARDS O PANELES DE TENDENCIAS.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

DIA 4

ANALISIS DE LAS
TENDENCIAS

- 1- ANALISIS Y DIFERENCIACION DE ESTÉTICAS.
DE UNA VISION GLOBAL A UNA VISION PRECISA.
- 2- ANALISIS DE TENDENCIAS DE UNA TEMPORADA
CONCRETA: OTOÑO-INV 2012/13
- 3- TENDENCIAS EN MODA, CALZADO, COMPLEMENTOS Y
TEJIDOS.
- 4- TENDENCIAS DE COLOR.
- 5- PACKAGING

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

1- INVESTIGAR ¿ QUE Y PORQUE?

- **INVESTIGAR ES LO
QUE HAGO CUANDO
NO SE LO QUE
ESTOY HACIENDO.**

Wernher Von Braun

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

¿QUÉ SIGNIFICA INVESTIGAR?

- Investigar es una búsqueda creativa, es recoger información para utilizarla ahora o en el futuro.
- Los diseñadores buscan ideas constantemente, la moda por su propia naturaleza, también cambia siempre y se reinventa, pero...
- ¿ donde empieza todo?

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

- LA INVESTIGACION ES LA CURIOSIDAD FORMALIZADA.
- ES REMOVER Y REBUSCAR CON UN PROPÓSITO

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

aitex®
textile research institute

- Los diseñadores son como urracas, coleccionistas compulsivos, siempre a la caza de ideas nuevas y apasionantes en las que inspirarse.
- La necesidad de reunir material para utilizar en el proceso creativo es esencial para alimentar la imaginación.
- Supone, leer, viajar, visitar, observar, pero sobre todo almacenar información.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

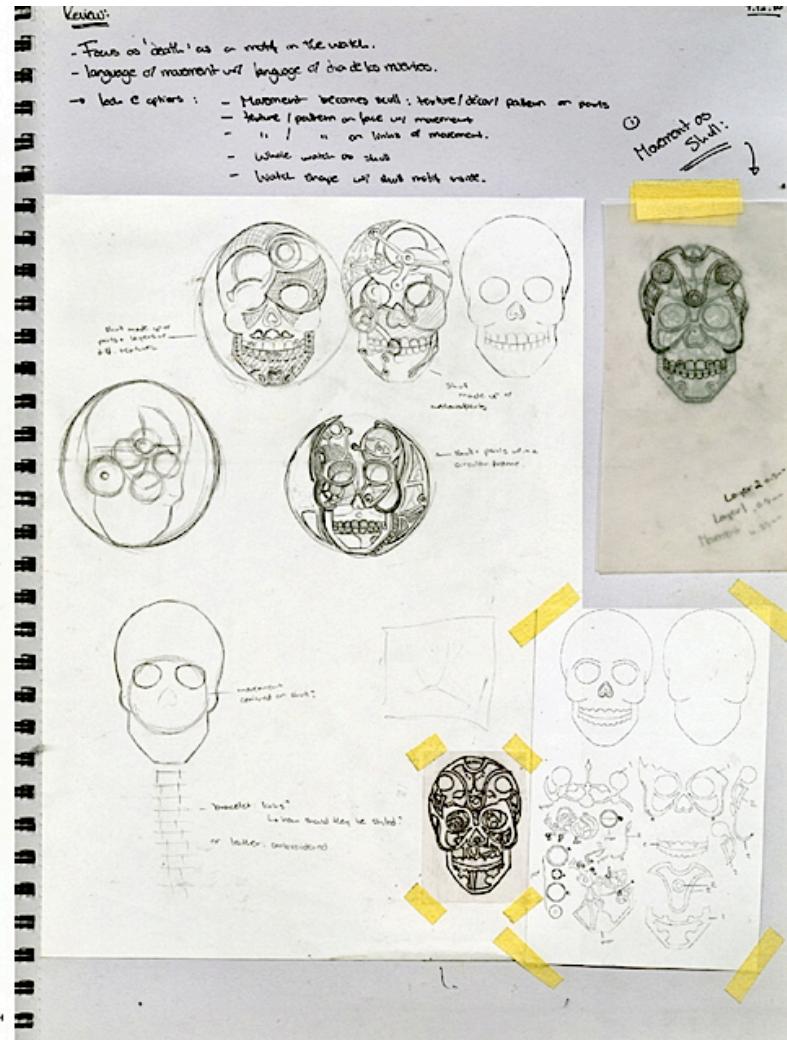
- Existen 2 tipos de investigación:
  - El 1º consiste en reunir los materiales tangibles.
  - El 2º tiene que ver con la inspiración visual para la colección y a menudo ayuda a establecer el tema, el espíritu o “mood” .
  - Estos 2 procesos son esenciales para el desarrollo de una identidad de trabajo creativo.
  - La investigación debe ser amplia y profunda, y permitir al diseñador crear una colección innovadora, en lugar de imitar.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y OPERACIONES

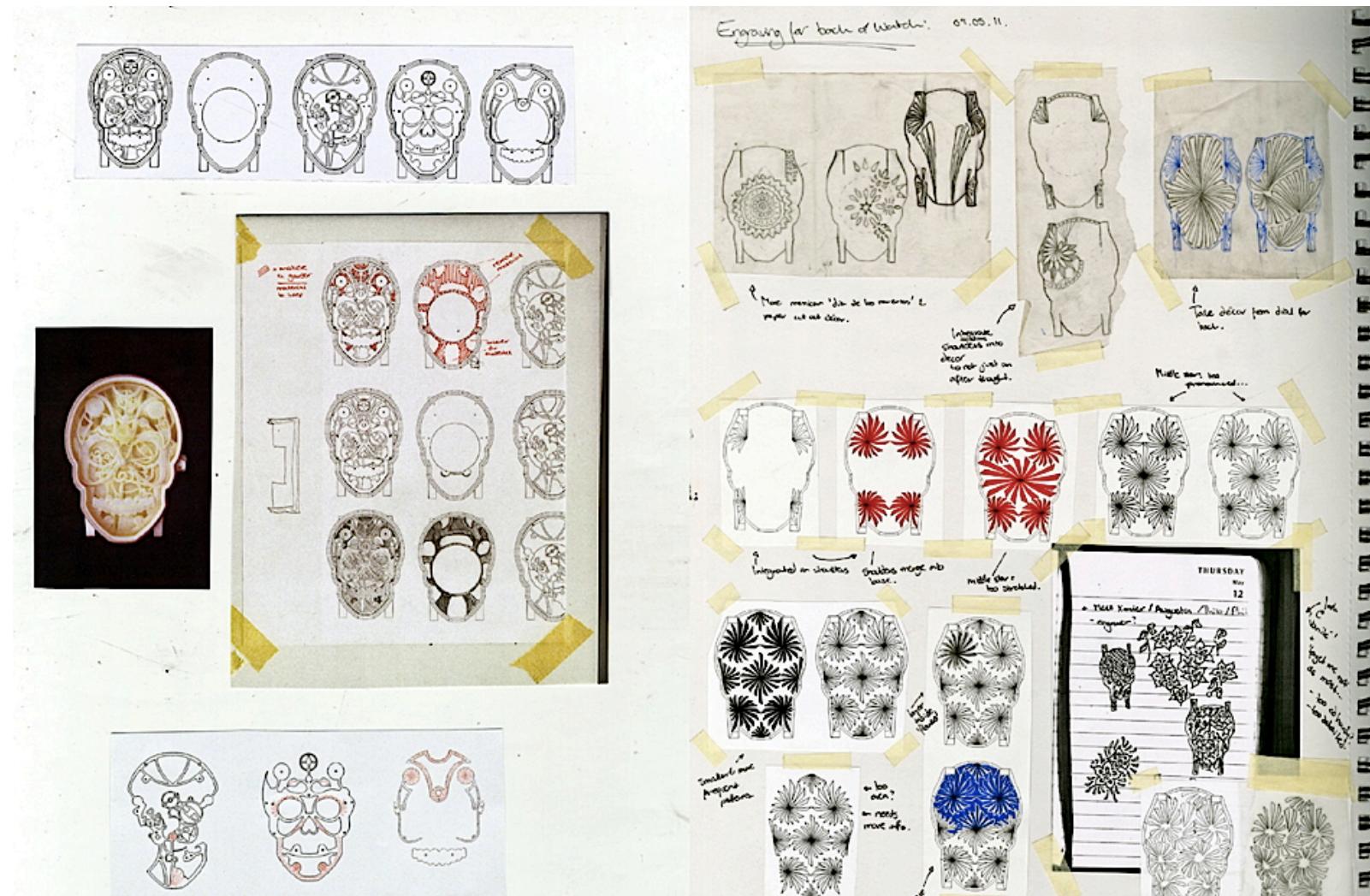
INSPIRATION IMAGES OF WATCH MOVEMENTS, DECORATED MOVEMENTS, MEMENTO MORI SKULL WATCH FROM 17TH CENTURY AND MEXICAN DIA DE LOS MUERTOS MOTIFS AND 'PAPEL PICADO'.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

aitex®
textile research institute

¿CON QUE FINALIDAD SE INVESTIGA?

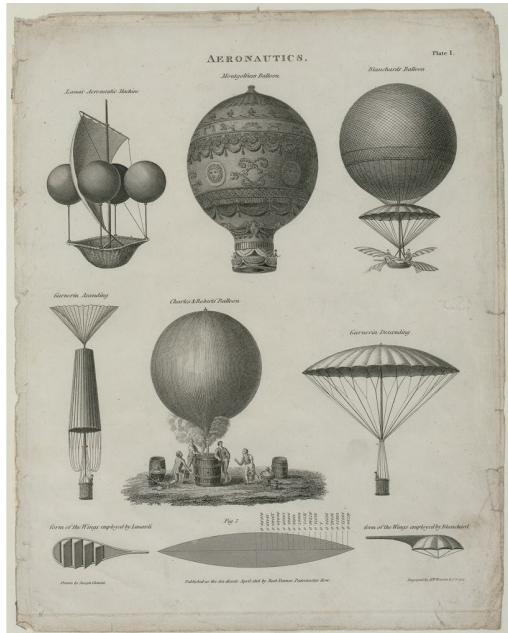
- La investigación sirve para inspirar al diseñador en su faceta de individuo creativo, es una forma de estimular la mente para abrirla a nuevas direcciones del diseño.
- Después de reunir la información y explorar diferentes ámbitos de interés, es posible llegar a gran variedad de posibilidades creativas.
- Esto, a su vez, llevará al diseñador a canalizar y centrar la imaginación en un concepto o tema para la colección.
- La investigación es en gran parte una tarea individual y personal.
- La investigación es una forma de mostrar a los demás cómo se ve el mundo, y eso es muy importante para diferenciarse en el ámbito de la industria.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

- Dicha información puede dividirse en una serie de categorías que ayudan al diseñador a inspirarse y a distinguir los diferentes componentes de la colección.
- FORMAS Y ESTRUCTURAS- Sin formas no existe la silueta.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

- DETALLES- tienen la misma importancia que la silueta y puede ser un elemento decisivo en una venta.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

- COLOR- Es fundamental y es uno de los primeros elementos que llaman la atención en una prenda.
  - Suele ser el punto de partida de una colección.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y OPERACIONES

- TEXTURAS- esta investigación conducirá al diseñador hasta los tejidos y acabados disponibles en el mercado.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

- ESTAMPADOS Y ADORNOS- Suelen aplicarse al tejido para alterar su apariencia, enriquecerla o distinguirla. El consumidor aprecia mucho estos detalles.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

- **INFLUENCIAS HISTÓRICAS.** Conocer la historia del traje es una parte muy importante en la carrera de un diseñador y ha supuesto para muchos un tesoro oculto.

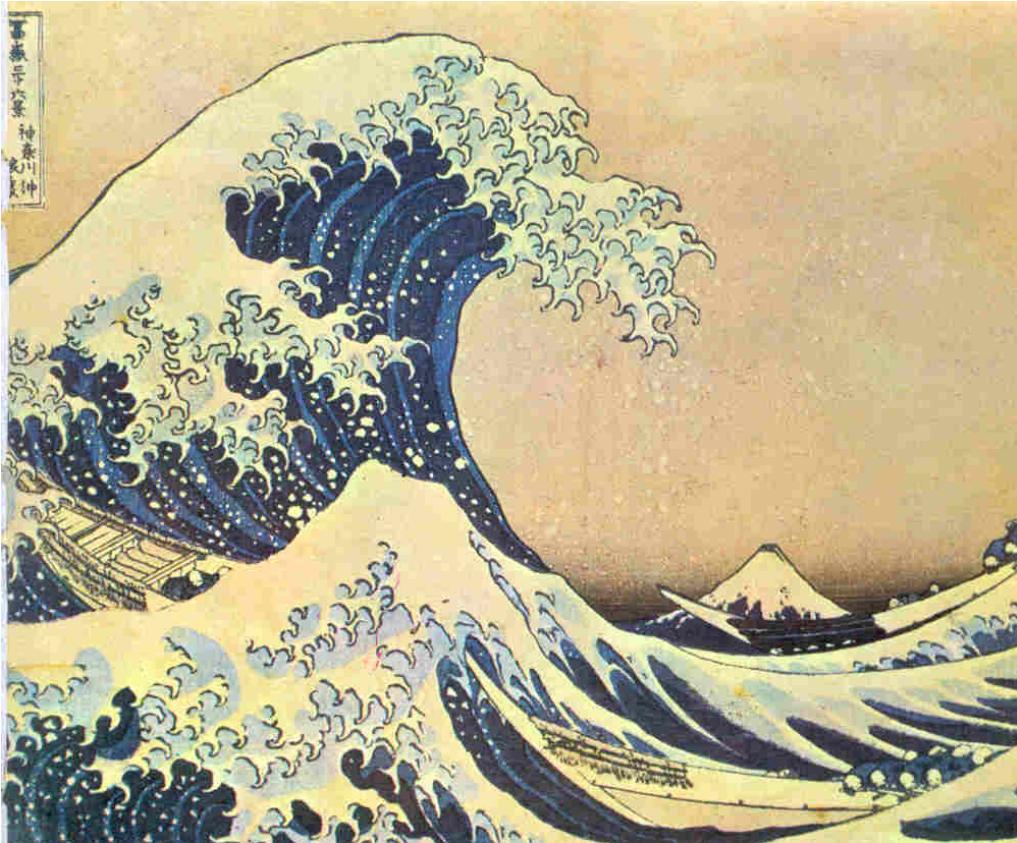

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

- **INFLUENCIAS CULTURALES**- Pueden tener múltiples orígenes, sea la literatura, el arte y la música de un propio país o de otras costumbres y civilizaciones.

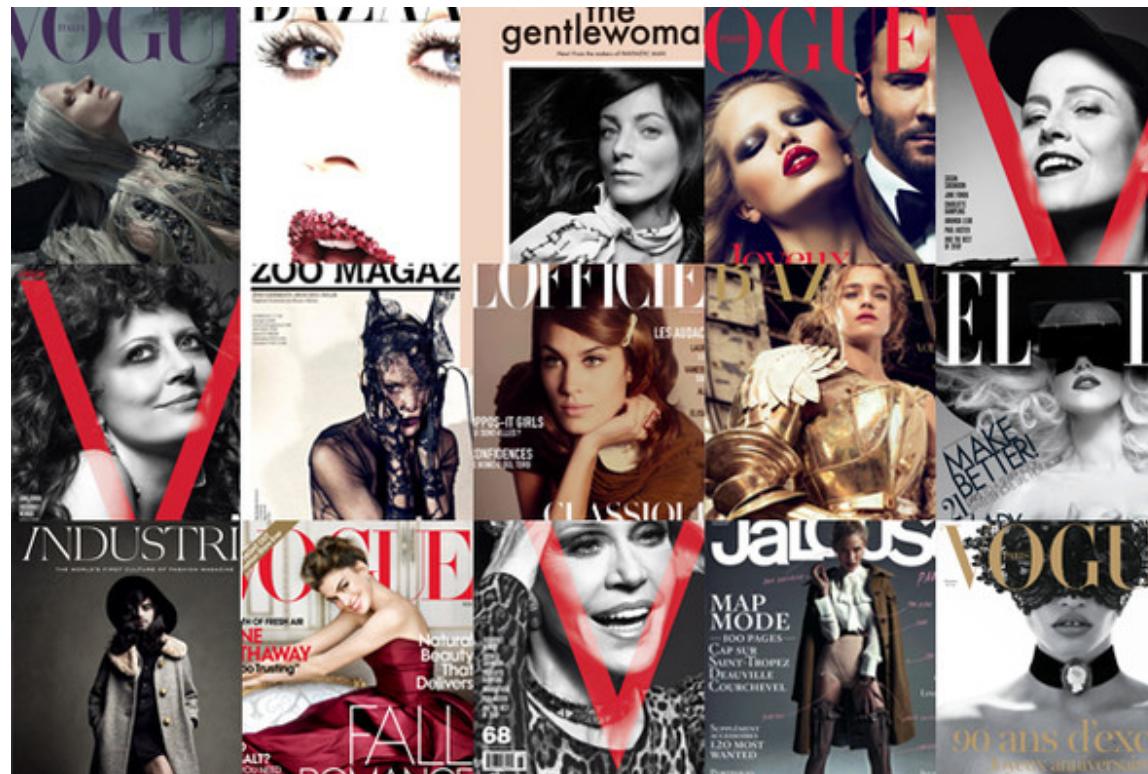

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

- TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS- Es obligado para todo diseñador, estar al corriente de los acontecimientos y las tendencias culturales.
- La observación de los cambios globales, las tendencias sociales y los climas políticos resultan esenciales para saber diseñar para un público específico.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

Hoy exploraremos:

- El proceso creativo de la búsqueda.
- Por qué la investigación debe ir en primer lugar.
- Qué es un brief.
- Qué es lo que se le pide a un diseñador.
- Que es lo que debe tener en cuenta antes de empezar un proyecto o una colección
- Con qué finalidad
- Que información debe contener.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

¿QUÉ ES UN BRIEF?

- El brief constituye el inicio de cualquier proyecto creativo.
- Su finalidad es ofrecer inspiración y subrayar los objetivos que se pretenden alcanzar.
- Identifica todas las limitaciones, condiciones o problemas que deben ser resueltos.
- Indica las fechas de entrega.
- Es sobre todo una guía durante el proceso creativo de investigación y diseño.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

REQUISITOS DE UN BRIEF

- OCASIÓN Y TEMPORADA
- CLIENTE
- OBJETIVO DE MERCADO
- MATERIALES Y TEJIDOS
- COSTE
- RESULTADOS PRÁCTICOS

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

- No hay patrones determinados para presentar un Brief, cada diseñador encuentra su manera de plasmar lo que quiere diseñar y mientras contenga todos los elementos necesarios y sea fácilmente comprensible será valido.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

¿DONDE INVESTIGAR?

- **LA MODA NO EXISTE
UNICAMENTE EN LAS
PRENDAS DE VESTIR,
LA MODA ESTA EN EL
CIELO, EN LA CALLE,
LA MODA TIENE QUE
VER CON IDEAS, CON
LA FORMA EN QUE
VIVIMOS, CON LO QUE
OCURRE**

Coco Chanel

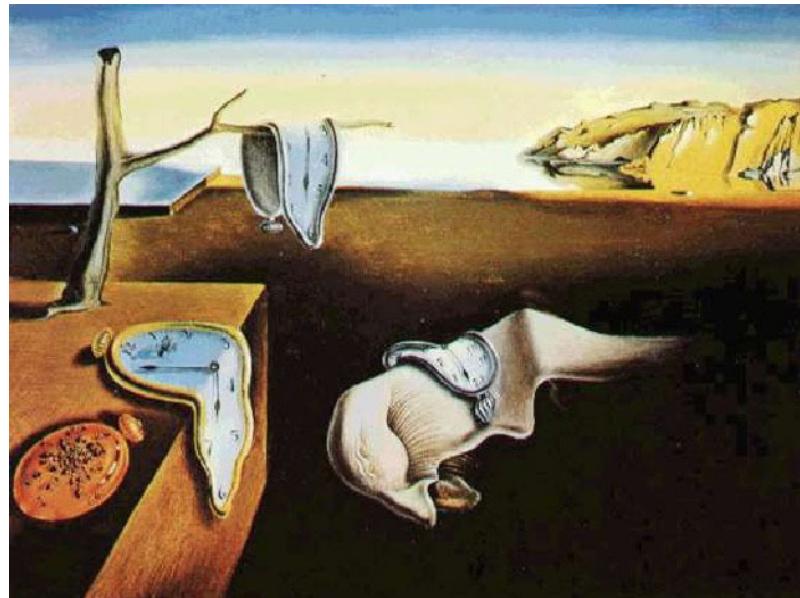
**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

ESCOGER UN TEMA O CONCEPTO

- El tema o concepto es la esencia de una buena colección y es lo que la convierte en una creación única y personal del diseñador.
- Un tema puede desarrollarse siguiendo diferentes enfoques:
  - ABSTRACTO. Se trabaja con una palabra que se traduce en una serie de ideas.

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

- CONCEPTUAL. Se exploran varias fuentes visuales no relacionadas entre si, aunque se pueden agrupar por tener cualidades similares.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y OPERACIONES

- NARRATIVO. Ofrece una historia o un relato a través de un personaje o una historia.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

2- FUENTES DE INSPIRACIÓN

¿CUALES SON LAS FUENTES DE INSPIRACIÓN?

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

INTERNET

- Es desde luego el lugar más fácil por el que empezar y que reúne mayor cantidad de datos de todo el mundo.
- Hay que recordar que la investigación no solo es buscar fuentes de inspiración sino también cosas prácticas, como por ejemplo, proveedores de tejidos.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

REVISTAS DE MODA

AnOther

WOMEN'S FASHION | MEN'S FASHION | ART & CULTURE
CURRENT | EXCLUSIVES | LOVES | READER

SUBSCRIBE | SEARCH

< . . . • . . >

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

MUSEOS Y GALERIAS DE ARTE

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

HISTORIA DEL TRAJE

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

MERCADILLOS Y TIENDAS DE SEGUNDA MANO.

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

VIAJES

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

ARQUITECTURA

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

EL MUNDO NATURAL

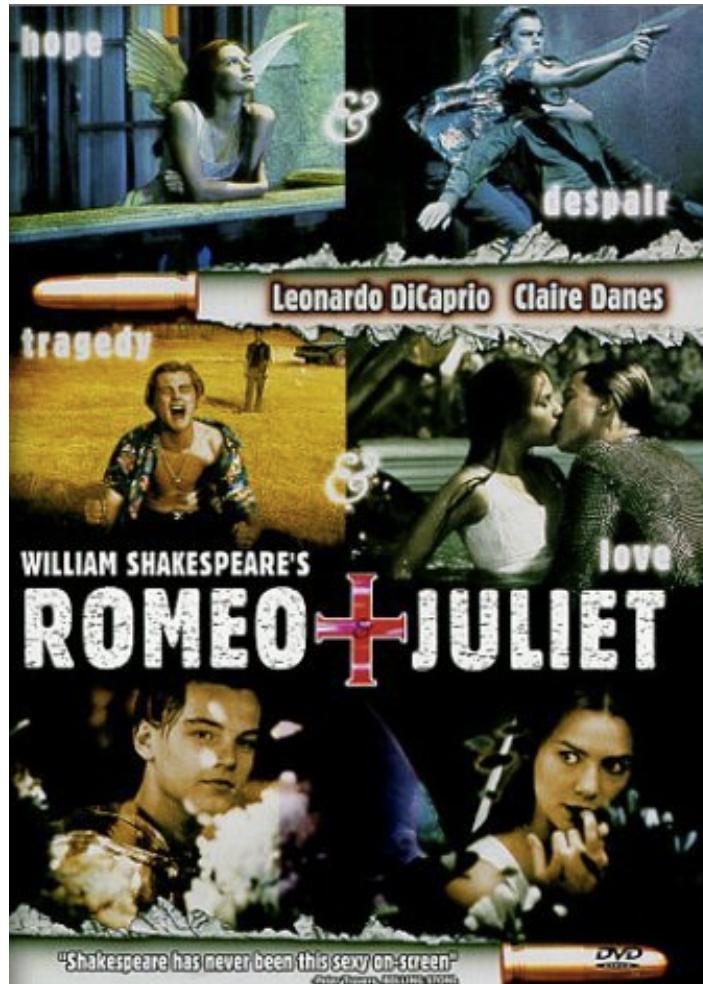

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

CINE, TEATRO Y MÚSICA-

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

LA CALLE Y LA CULTURA JUVENIL.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

3- COMO RECOPIALAR LOS DATOS

- Como diseñador de moda, era consciente de no ser un artista porque estaba creando algo que se hacía para ser comercializado, vendido, usado y finalmente desecharlo.

Tom Ford

EL CUADERNO DE BOCETOS

- En general, el cuaderno de bocetos es el lugar en el que reunir y procesar toda la información que se ha recogido.
- También se pueden reunir en un storyboard, donde se van pegando imágenes, dibujos, retales, etc... en una pared para que sirva de inspiración.

EL DIBUJO

- El dibujo es un proceso fundamental que todo diseñador debe saber manejar con desenvoltura, no se trata de ser grandes ilustradores, sino de ser capaces de plasmar de forma rápida una idea o inspiración.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

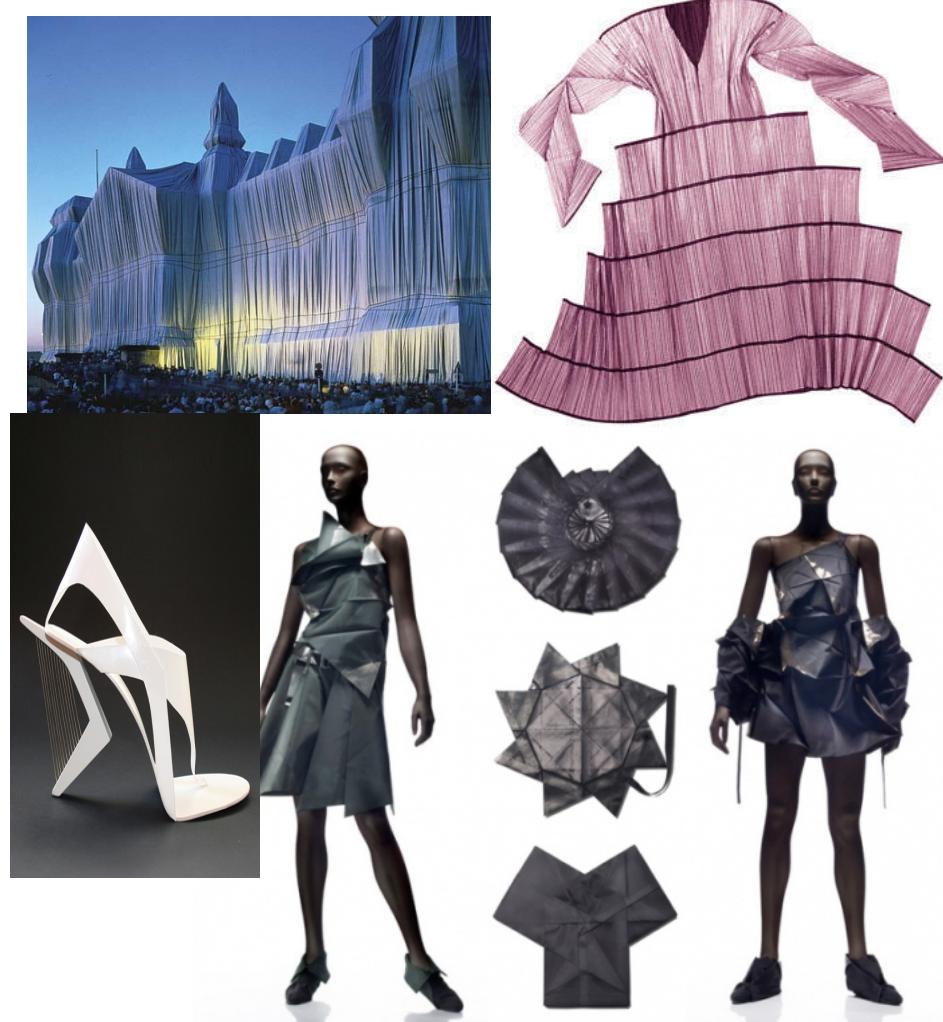
EL COLLAGE

- Las imágenes seleccionadas no tienen por que tener algo en común enseguida.
- En un buen collage exploraremos varios elementos, cada uno con sus puntos fuertes y sus cualidades, que al combinarse pueden dar lugar a nuevas posibilidades.

REFERENCIAS CRUZADAS

- Una investigación puede ser muy abstracta en su inicio, Sin embargo esta técnica obliga a buscar referencias visuales con similitudes o complementarias, al colocarlas juntas es posible ver como se relacionan entre si y marcar un nuevo camino.
- Ej: Miyake, Christo y Naum Gabo

EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

- Cuando se exploran los datos obtenidos en la investigación, vamos a ir descubriendo cual es el camino potencial de la colección.
- Es el momento de empezar a tener en cuenta el color, la textura, las formas, los detalles, para ir definiendo y descartando lo que no nos interesa.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

4- LLEVAR A LA PRÁCTICA LA INVESTIGACIÓN

EL DISEÑO CONSISTE
EN HACER UNA
MEZCLA NUEVA E
INTERESANTE DE
ELEMENTOS
CONOCIDOS PARA
CREAR PRODUCTOS
LLENOS DE
FRESCURA Y
ORIGINALIDAD.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO

- Existe un proceso en el diseño, incluso un orden para ocuparse de sus diferentes elementos, si se exploran todos ellos, llegaremos a una mayor comprensión de la colección y del concepto que hemos desarrollado.
- Elementos de diseño:
  - Silueta
  - Proporción y línea
  - Función
  - Detalles
  - Color
  - Tejido
  - Estampados y bordado
  - Referencias históricas
  - Tendencias contemporáneas
  - Mercado, niveles y géneros en moda

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

MERCADOS, NIVELES Y GÉNEROS EN MODA

- Para todo diseñador es esencial tomar en cuenta el mercado para el que está diseñando.
- Existen 2 maneras de enfocar el diseño: La “ Haute Couture” y el “Prêt-a-porter”, aunque en los últimos tiempos estos 2 enfoque se han ido subdividiendo en niveles más especializados.

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

Alta costura

Es la forma más antigua de hacer prendas, es exclusiva de París. Los salones se organizan 2 veces al año en París y muestran los diseños más exclusivos.

Hoy en día existen muy pocas personas en el mundo que puedan permitirse la alta costura, pero no siempre fue así. Si hoy en España apenas hay 2 o 3 clientas de alta costura en los años 50 eran más de 200.

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

Prêt-a-porter

Las prendas se confeccionan siguiendo estándares de calidad altos pero en cantidades mucho mayores y haciendo uso de maquinaria para una fabricación más rápida.

Está presente el sentido del diseño y de la innovación.

Pertenece a un tipo de confección industrial

BALENCIAGA
S/S 2011

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

Las supermarcas

Son gigantescas compañías globales que destinan enormes presupuestos a publicidad, forman parte de una agrupación de empresas que promueve y diseña una amplia gama de productos relacionados con la moda.

Los 2 grandes grupos son: LVMH y el GUCCI Group

Marcas y diseñadores medianos

Son compañías firmemente establecidas, con buenos resultados pero sin el poder de las supermarcas.

También participan en las pasarelas internacionales.

Es el caso de Mathew Williamson, Julien MacDonald y John Rocha

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

Diseñadores independientes

Trabajan con equipos reducidos, ejercen un control total sobre todo el proceso: diseño muestrario, producción y ventas.

Exhiben en Ferias de muestras y venden a grandes almacenes y boutiques

ej. David Delfín

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

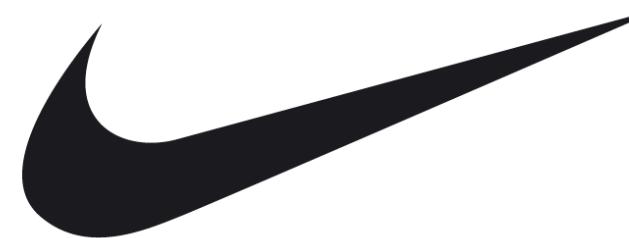

Marcas de ropa informal y deportiva

Son las supermarcas dedicadas al mundo del diseño de prendas informales y deportivas.

Controlan un amplio mercado global y llegan a tener un gran impacto en todas las clases sociales.

Ej. El logo de Nike se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del mundo

**MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES**

 aitex®
textile research institute

Las cadenas de las tiendas

Se han convertido en el mercado de la moda con mayor crecimiento y con mayor variedad.

Debido a sus forma de organizar el diseño son capaces de reaccionar rápidamente a las tendencias presentadas en las pasarelas y gracias a las grandes cantidades que producen pueden vender a precios mucho más bajos que las marcas de los diseñadores.

ZARA

Massimo Dutti

Kiddy's Class

Pull and Bear

Bershka

ousho

ZARA HOME

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

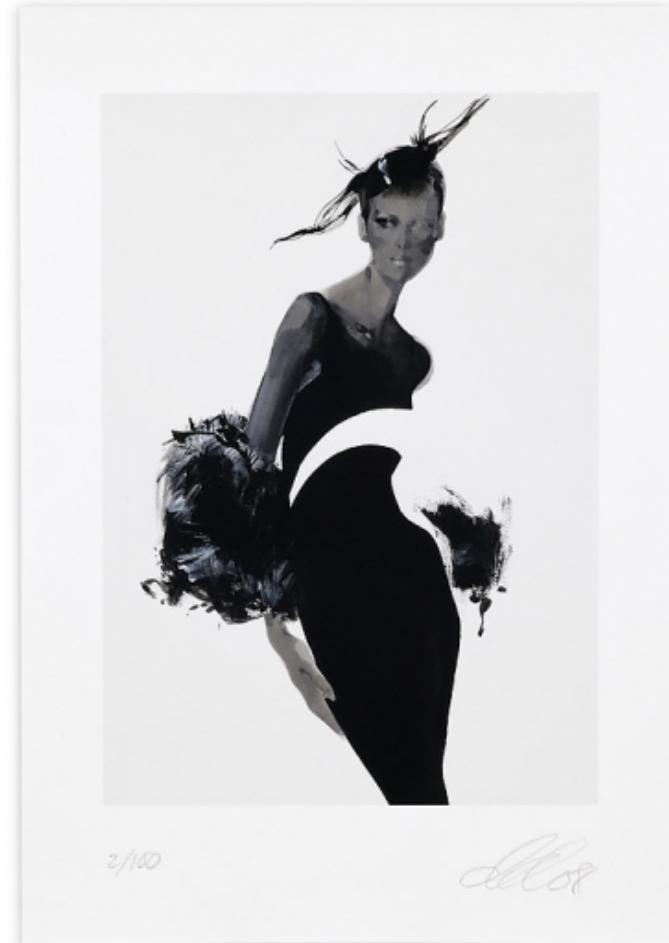
aitex®
textile research institute

5- COMUNICAR IDEAS

- LA ILUSTRACION DE MODA ES UNA FORMA DE ARTE INTERPRETADA POR OTRA.

David Downtown

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

BOCETOS Y DIBUJOS

- El boceto describe los elementos clave del diseño de una prenda.
- Para poder dibujar no es necesario ser un gran dibujante pero si poseer conocimientos de anatomía humana.
- Otra característica del boceto es la velocidad de realización, debe ser capaz de plasmar las ideas en pocos minutos.

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

CRISTIAN LACROIX

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

THIERRY MUGLER

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

VERSACE

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

YVES SAINT LAURENT

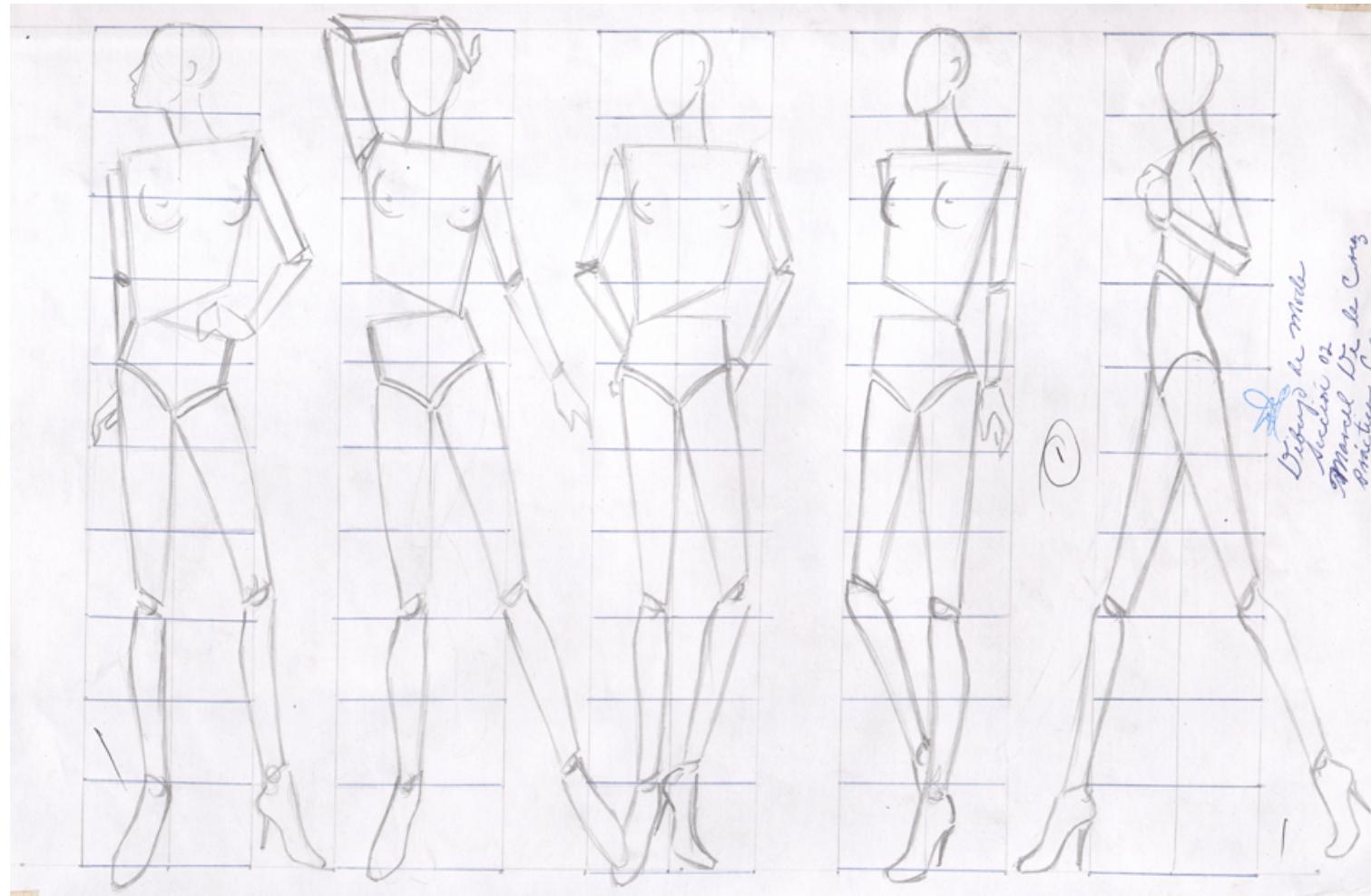
MÁSTER EN MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y OPERACIONES

aitex®
textile research institute

PLANTILLAS

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

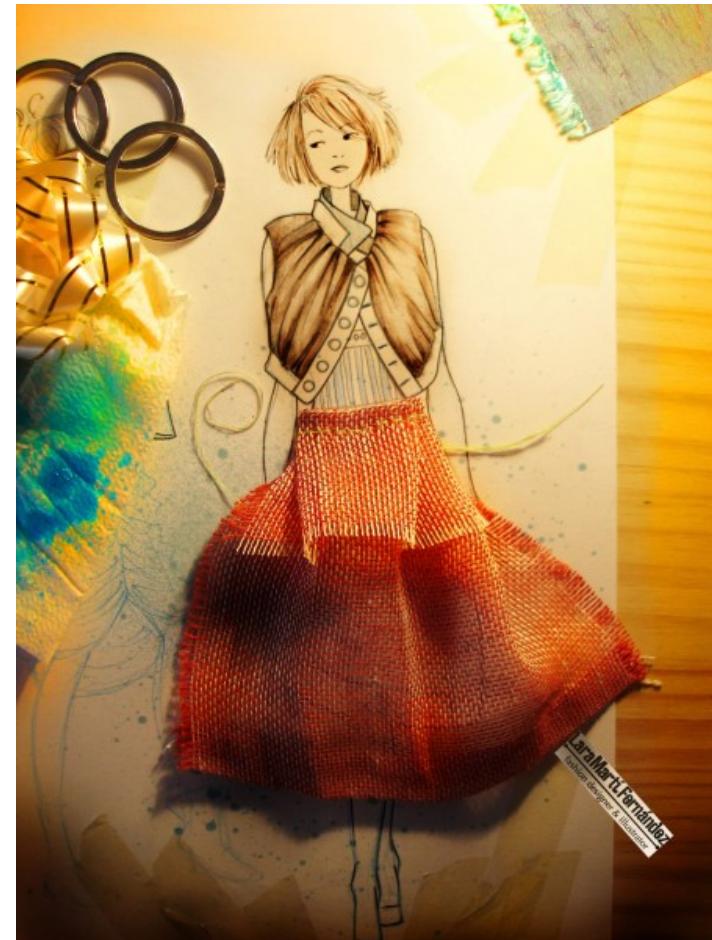

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y OPERACIONES

COLLAGE

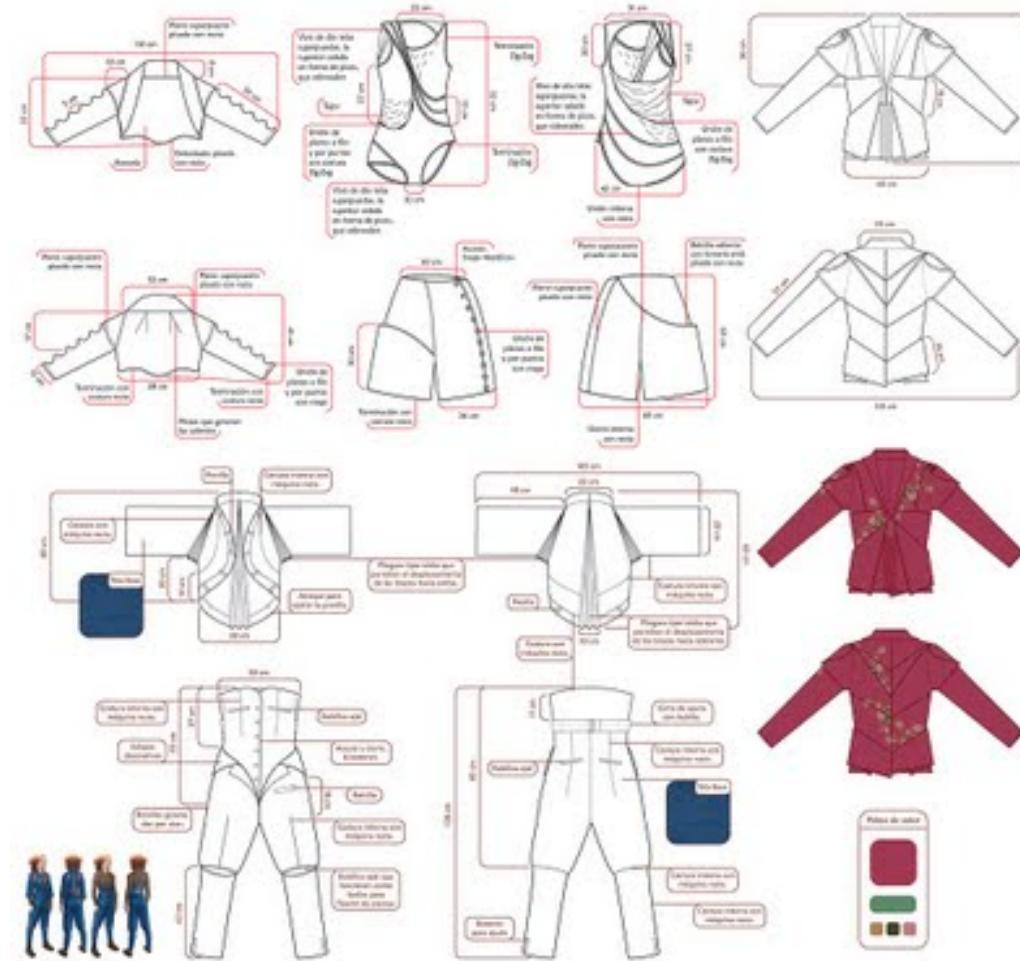

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

DIBUJO DE PROTOTIPOS

MÁSTER EN MODA, GESTIÓN
DEL DISEÑO Y OPERACIONES

 aitex®
textile research institute

PARTE PRACTICA

- REALIZAREMOS UN BRIEF PARA LA COLECCIÓN QUE VAIS A DISEÑAR CON PAQUI. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VISTOS.