

FUTUROS, colaboratorio
de diseño para la transformación social

Proyecto UKCOL FASHION
2023

Espacio vivo donde profesores, estudiantes
y comunidades se reúnen para investigar,
diseñar, compartir saberes y crear en conjunto.

FACULTAD DE
DISEÑO

Universidad[®]
de Medellín
Ciencia y Libertad

Proyecto UKCOL FASHION

Trabajo colaborativo con marcas colombianas de moda con componente social y en el marco de los acuerdos de paz en Colombia.

Facultad	Diseño – Universidad de Medellín
Programa	Diseño y Gestión de la Moda y el Textil
Alianza	Embajada británica + Inexmoda
Marco	Acuerdos de paz en Colombia (reparación y sostenibilidad social)
Proyecto	UKCOL FASHION
Tiempo de ejecución	2 meses (octubre–noviembre 2023)
Profesor líder	Juan Camilo Ríos Romero, Universidad de Medellín
Estudiantes	Natalia Rueda Paulina Escobar Zuluaga María Valentina Torrez
Territorios	La Montañita, Caquetá Turbo, Antioquia Icononzo, Tolima

“Apoyar, fortalecer y proyectar desde la moda... con sostenibilidad y enfoque social como resultado de procesos de reparación, perdón y paz en Colombia.”

Síntesis ejecutiva

- Actividad académica de trabajo colaborativo con marcas colombianas de moda con componente social.
- Alianza Embajada británica–Inexmoda, en el marco de los acuerdos de paz, para apoyar y proyectar 3 marcas con sostenibilidad social.
- Participación de la Universidad de Medellín con tres estudiantes asignados (uno por marca) con acompañamiento de un profesor-tutor.
- Impacto en la conceptualización de una colección, figurines, roperos y fichas de diseño.
- Una pasarela que se llevó a cabo en la casa del embajador de Reino Unido en Colombia con invitados nacionales e internacionales.

Contexto y marcas vinculadas

El proyecto nace de la alianza entre la Embajada británica e Inexmoda, en el marco de los acuerdos de paz en Colombia que busca apoyar, fortalecer y proyectar 3 marcas que tienen en su ADN la sostenibilidad con enfoque social y que en parte son resultado de procesos de paz y reparación en el país.

Marca	ADN social y cultural
Manifiesta	Marca formada por dos politólogas bogotanas; busca circularidad social apoyando unidades productivas de desmovilizados de las FARC, firmantes de paz y víctimas de la violencia.
Visaje Negro	Marca formada por un comunicador del Urabá antioqueño; enaltece la cultura afrocolombiana de Urabá y el Pacífico colombiano mediante colores, formas y elementos gráficos.
Cosemos Sueños	Taller de confección formado por 10 mujeres; responde a desplazamientos masivos en La Montañita (Caquetá) y se organiza para coser ropa y criar a sus hijos en su territorio.

Tabla 1. Caracterización de las marcas

Perfil de estudiante

- Estudiante de semestres avanzados (5°, 6° o 7°) o con habilidad de expresión en diseño de moda.
- Capacidad para entregar figurines, roperos y fichas de diseño.
- Habilidad para la escucha e interpretación de ideas y conceptos.
- Comprensión de moodboard, ideación y conceptualización.
- Habilidades técnicas de dibujo análogo y tecnológico.

Entregables del proyecto

- Tiempo de trabajo colaborativo y acompañamiento con la marca asignada para conversar e interpretar ideas.
- Figurines de 7 a 8 looks por colección.
- Roperos de prendas individuales (entre 10 y 16).
- Fichas de diseño simples para materialización (especificaciones de siluetas, bases textiles y procesos).

Compensación para estudiantes

- Certificado por parte de Inexmoda y Universidad de Medellín de participación en el proyecto.
- Escarapela para el ingreso a Colombiatex 2024.
- Compensación académica.

Metodología

Asignación de tres estudiantes para apoyar la gestión de cada marca, colaborando con la creación de una colección.

Acompañamiento del profesor-tutor durante todo el proceso de diseño.

Trabajo de interpretación (apoyo técnico y conceptual para expresar ideas en conceptos y diseños).

Socialización de resultados con actores y ajustes/correcciones cuando sea necesario.

Cierre: materialización por las marcas, reunión final con estudiantes y lanzamiento en pasarela.

“Ideación sobre palabras clave:
océanos – Colombia – biodiversidad.”

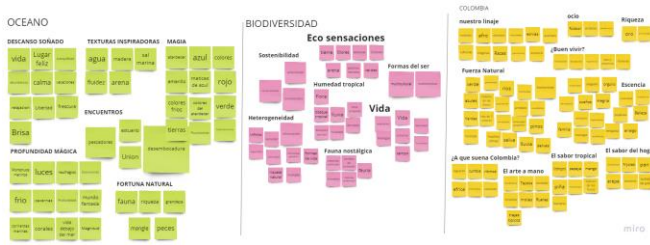

Figura 1. Tableros de ideación

Como parte de la metodología se ejecutó un taller de cocreación

Propósitos del taller

Activar las habilidades creativas de los participantes, entregar herramientas que inspiren, definir colectivamente recursos base para la creación y dar inicio al diseño de las tres colecciones de manera colectiva entre los actores vinculados a las comunidades.

Sesión 1

- Conversatorio sobre creatividad (qué es, cómo activarla y aplicarla).
- Procesos creativos en industria de la moda y adaptación a cada marca.
- Inspiración: contenidos pendientes por definir para lluvia de ideas.
- Ideación sobre palabras clave: océanos – Colombia – biodiversidad.
- Definición del concepto específico para cada marca.

Sesión 2

- Aplicar resultados de sesión 1.
- Moodboard con imágenes de referentes.
- Definir carta de color.
- Definir siluetas.
- Definir texturas.
- Escribir manifiesto.
- Definir nombre de la colección.

Indicadores de impacto y seguimiento

Eje	Indicador	Resultado
Participación	Marcas vinculadas	3
Participación	Estudiantes asignados	3
Entregables	Diseños en figurines	7–8 por estudiante
Entregables	Prendas en roperos	10–16 por estudiante
Tiempo	Duración del proyecto	2 meses (oct–nov de 2023)
Compensación	Certificaciones	Sí
Compensación	Acceso a Colombiatex	Escarapela Colombiatex 2024
Difusión	Pasarela de lanzamiento	Evento Internacional
Impacto social	Colecciones inspiradas en temas relacionados a la paz en Colombia.	Vinculación del proyecto a acuerdos de paz y reparación

Tabla 2. Reporte de indicadores de impacto

Inspiración para el diseño de las colecciones.

Figura 2. Moodboard de inspiración Manifiesta

Figura 3. Moodboard de inspiración Cosemos sueños

Figura 6. Colección La Línea Amarilla por Manifiesta y Natalia Rueda.

Figura 4. Moodboard de inspiración Visaje Negro

Figura 7. Colección Faena de Pesca por Visaje Negro y Maria Valentina Torrez.

Aportes complementarios para lectura académica

Co-creación, diseño experto y sostenibilidad social

El rol del estudiante opera como co-creador que traduce ideas a herramientas de diseño para facilitar la materialización por parte de las marcas, articulando sostenibilidad social y memoria territorial.

Figura 5. Colección Caquetá por Cosemos Sueños y Paulina Escobar Zuluaga.

Referencias bibliográficas

- Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social. Experimenta.
- Sanders, E. B.-N. y Stappers, P. J. (2008). Co-creación y los nuevos paisajes del diseño [Co-creation and the new landscapes of design]. CoDesign, 4(1), 5–18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>
- Escobar, A. (2018). Diseños para el pluriverso: Interdependencia radical, autonomía y construcción de mundos. Ediciones desde Abajo.