Vestido de punto verde

BREVE DESCRIPCIÓN

Hecho con retazos de tela del centro de día Intrás. Vestido de punto verde sin abertura en los brazos. El vestido representa la totalidad del ser y la identidad.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

El color oscuro simboliza el entierro interno previo a la transformación. El tejido de punto representa el estado flexible de la persona.

Lo más llamativo de esta prenda es la ausencia de aberturas para los brazos. Con esto, quise reflejar la incapacidad de actuar, la parálisis emocional o mental, el bloqueo, la incapacidad de intervenir en la propia vida, la represión, el miedo, etc.

Este vestido es una imagen de estar atrapado dentro de uno mismo, con una identidad completamente envuelta en su propia oscuridad, donde los pensamientos han creado una estructura que inmoviliza, impidiendo la acción, la expresión o la liberación.
También simboliza la crisálida antes de convertirse en mariposa, el momento previo al cambio, donde todo está contenido.

Este momento de cambio está representado a través de la pintura de Mike, que reproduce un verso de un poema escrito por un usuario de Intrás llamado Chema, que dice: "Con el tiempo como testigo, me gustaría saber", acompañado de una estrella que proyecta un rayo de luz sobre la prenda.

SOSTENIBILIDAD

Esta prenda está confeccionada con materiales reciclados: tejido de punto reutilizado. Todas las prendas se elaboraron con materiales recuperados (excedentes de producción), en lugar de utilizar tela nueva. Empleamos tejidos certificados con sellos de confianza y textiles desechados reciclados.

Al cortar las piezas para cada prenda, busqué generar cero o un mínimo de residuos para evitar la creación de artículos innecesarios. Implementé un proceso de producción consciente, confeccionando cada prenda de forma local y ética.

PARTICIPANTES

Eulalia Mateos

Supervisor

Diseñadora de moda, artesana, historiadora del arte y profesora en la Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y en el Centro de Artesanía de Castilla y León. Cuenta con su propia marca, identificada por un concepto único basado en el diseño contemporáneo, donde cada pieza nace de una cuidadosa reflexión, buscando su propia identidad.

Respetamos el arte de la artesanía, donde, al combinar modernidad, diseño, líneas, tradición y habilidad, cada pieza adquiere valor. Nos comprometemos a crear moda de forma consciente: moda accesible, transparente y responsable. Por eso trabajamos con proveedores locales, valorando el conocimiento y la tradición del sector textil en nuestra región.

Usuarios participantes en el proyecto

Usuarios del Centro de día de Fundación Intrás

(creación colaborativa)

-

Vestido de Punto Verde/
prenda terminada

Vestido de puntoVerde

MÉTODO Y PROCESO

La parte más compleja fue el proceso de diseño, los bocetos para transmitir la sensación de oscuridad deseada. Una vez finalizado el diseño, pasamos a crear el patrón sobre una mesa con las medidas correspondientes, seguido de su confección. Localizamos la tela adecuada y finalmente adaptamos el patrón a la silueta, realizando las modificaciones necesarias. La parte más delicada del proceso fue la pintura realizada por los usuarios; hicieron un trabajo fantástico, ya que la prenda terminada complicó aún más el proceso.

RELEVANCIA CULTURAL

En esta parte del proyecto de moda experimental «De la oscuridad a la luz», desarrollado por

usuarios de la Fundación INTRAS, hemos utilizado el diseño como herramienta terapéutica y de inclusión social, conectándolo profundamente con el patrimonio cultural local de Castilla y León.

El proyecto no solo crea prendas, sino que también establece un diálogo con la identidad de la región a través del simbolismo de la transición, evocando procesos de superación de la adversidad que se reflejan en la historia local. Vincula esta transición entre las sombras de la enfermedad mental y la luz de la inclusión social, de forma similar al renacimiento de las tradiciones en la modernidad.

Vestido de Punto Verde/
proceso de diseño

Vestido negro abullonado

BREVE DESCRIPCIÓN

Confeccionada con tejido de algodón 100% orgánico procedente de fábricas que trabajan con textiles sobrantes.
Esta prenda sigue siendo un símbolo de oscuridad interior y dolor emocional.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La opresión representa el exceso emocional, el peso y los sentimientos que crecen y ocupan demasiado espacio. Además, también quiero representar la distorsión del yo, ya que la silueta se altera, se vuelve antinatural.
El peso de la prenda es el elemento clave; a través de su peso, represento la carga mental, la ansiedad, la tristeza, los pensamientos persistentes y la dificultad de seguir adelante, ya que cada paso es una lucha.
Finalmente, representa la gravedad emocional, ya que todo nos arrastra hacia abajo, hacia la oscuridad.
No se trata solo de estar en la oscuridad, sino del peso de la carga que llevas encima.

SOSTENIBILIDAD

Confeccionado con materiales sostenibles y reciclados: 100 % algodón certificado. Todas las prendas se elaboraron con materiales recuperados (excedentes de producción), en lugar de utilizar tela nueva. Empleamos tejidos certificados con sellos de confianza y textiles desechados reciclados.

Al cortar las piezas para cada prenda, busqué generar cero o un mínimo de residuos para evitar la creación de artículos innecesarios. Implementé un proceso de producción consciente, confeccionando cada prenda de forma local y ética.

PARTICIPANTES

Eulalia Mateos

Supervisor

Diseñadora de moda, artesana, historiadora del arte y profesora en la Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y en el Centro de Artesanía de Castilla y León. Cuenta con su propia marca, identificada por un concepto único basado en el diseño contemporáneo, donde cada pieza nace de una cuidadosa reflexión, buscando su propia identidad.

Respetamos el arte de la artesanía, donde, al combinar modernidad, diseño, líneas, tradición y habilidad, cada pieza adquiere valor.
Nos comprometemos a crear moda de forma consciente: moda accesible, transparente y responsable. Por eso trabajamos con proveedores locales, valorando el conocimiento y la tradición del sector textil en nuestra región.

Usuarios que participan en el proyecto

Usuarios del Centro de día de Fundación Intrás

Vestido negro abullonado

MÉTODO Y PROCESO

La parte más complicada fue el proceso de diseño, los bocetos para transmitir la sensación de oscuridad deseada. Una vez finalizado el diseño, pasamos a crear el patrón.

Sobre una tabla con las medidas correspondientes, seguida de su construcción. Nosotros localizamos y elegimos la tela adecuada y finalmente adaptamos el patrón a la silueta, realizando las modificaciones necesarias. Pintarlo por los usuarios fue la parte más delicada del proceso;
Hicieron un trabajo fantástico, ya que la prenda terminada complicó el proceso.

RELEVANCIA CULTURAL

En esta parte del proyecto de moda experimental "De la oscuridad a la luz", desarrollado por usuarios de la Fundación INTRAS, hemos utilizado el diseño como herramienta terapéutica y de inclusión social, conectándolo profundamente con el patrimonio cultural local de Castilla y León.
El proyecto no solo crea prendas, sino que también establece un diálogo con la identidad de la región a través del simbolismo de la transición, evocando procesos de superación de la adversidad que se reflejan en la historia local. Vincula esta transición entre las sombras de la enfermedad mental y la luz de la inclusión social, de forma similar al renacimiento de las tradiciones en la modernidad.

Vestido negro abullonado/
prenda terminada

Vestido negro abullonado/
proceso de diseño

Peso muerto

BREVE DESCRIPCIÓN

Inspirado en el intercambio creativo con el equipo belga, este collar plasma la «oscuridad» de la colección en un diseño brutal y bélico. Fabricado íntegramente con residuos industriales, el diseño se basa en la ingeniería manual y el anudado a mano, en lugar de adhesivos o costuras. Representa, de forma contundente y estructural, la resiliencia del Proyecto MUSE.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Nuestros talleres iniciales se centraron en brindar un espacio seguro para que las participantes compartieran sus historias como mujeres migrantes y refugiadas. Nos inspiramos principalmente en los velos tradicionales que cubren la cabeza, el cuello y el pecho en diversas culturas. Esta pieza desarrolla ese concepto, transformándolo en un adorno protector para una "guerrera" resiliente, una figura capaz de superar las adversidades sistémicas que enfrentan las personas refugiadas.

SOSTENIBILIDAD

El material se reutiliza, se recicla y se utiliza de forma sostenible. Las cámaras de bicicleta se recuperan de alquileres locales y se desvían de vertederos donde normalmente no son reciclables.

Las ataduras para palés se consiguen en ferreterías locales.
Las bridas para cables proceden de existencias industriales obsoletas; se seleccionan por su capacidad de ser desbloqueadas y reutilizadas.

"Métodos eco-responsables:
La confección no requirió herramientas, adhesivos ni estabilizadores químicos que consumieran mucha energía. Mediante el uso de nudos manuales y residuos industriales recuperados que normalmente no se reciclan, el proyecto demuestra un enfoque de alto impacto y bajas emisiones de carbono para la ingeniería de prendas de vestir.

PARTICIPANTES

Tonya Lehtinen

Supervisor

Tonya Lehtinen es licenciada en Diseño Gráfico y fundadora de Vogue Xchange, una empresa social dedicada a la moda circular. Su trabajo se centra en el valor intrínseco de los textiles como catalizador del cambio social y ambiental. Como activista, Tonya denuncia las desigualdades de la industria de la moda rápida mediante la educación comunitaria.

Gestiona la reventa de ropa de segunda mano e imparte talleres creativos especializados en reciclaje creativo, teñido botánico y otras prácticas regenerativas.

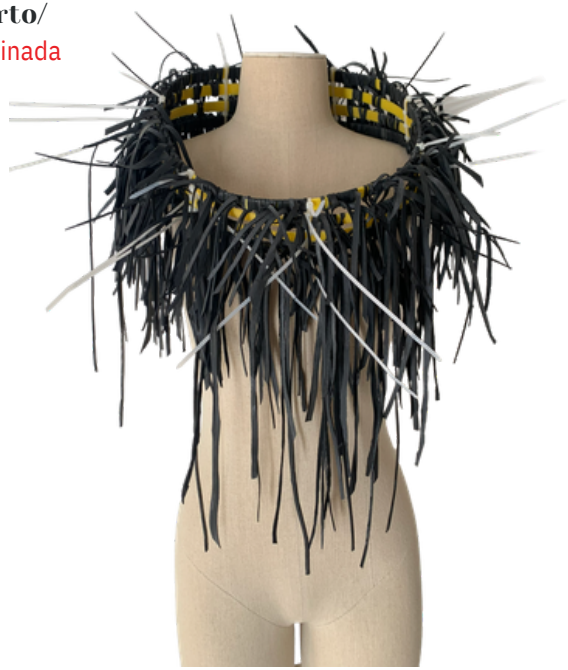

Usuarios que participan en el proyecto

Mujeres migrantes y refugiadas

Peso muerto

Peso muerto/
prenda terminada

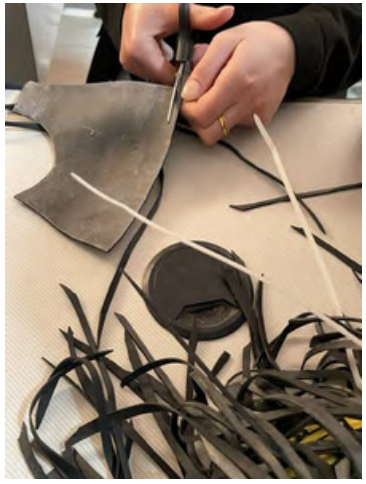
MÉTODO Y PROCESO

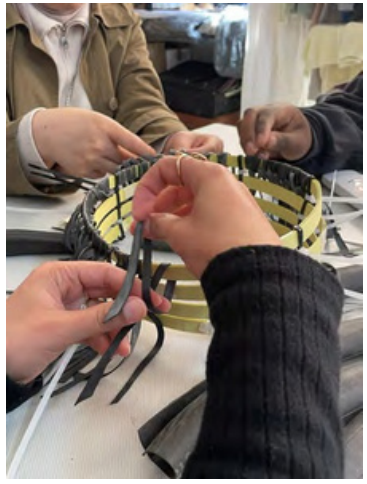
La estructura del collar se diseñó uniendo bridas de palés recicladas con bridas de cable para formar anillos rígidos. Estos anillos se superponen y se fijan manualmente. Las "plumas" del collar están hechas de cámaras de bicicleta, cortadas en tiras para imitar el cuero y sujetas con nudos marineros de media vuelta. Esto garantiza la estabilidad de la pieza, a la vez que permite su completa deconstrucción. El proceso fue totalmente manual, sin necesidad de herramientas especializadas más allá de unas tijeras, y surgió de iteraciones experimentales con diversos plásticos y otros residuos. Los objetivos de la Tarea 3.1 se cumplieron mediante la búsqueda colaborativa de soluciones de diseño para la construcción, sin menoscabar la estética brutalista deliberada. Al interactuar con las referencias visuales del equipo belga, los participantes aprendieron a aplicar el lenguaje visual y la composición a materiales no tradicionales. Este proceso mejoró su comprensión de cómo la narración visual puede transformar los residuos industriales en bruto en una declaración artística contemporánea que se alinea con el tema "De la oscuridad a la luz" de la colección cápsula.

RELEVANCIA CULTURAL

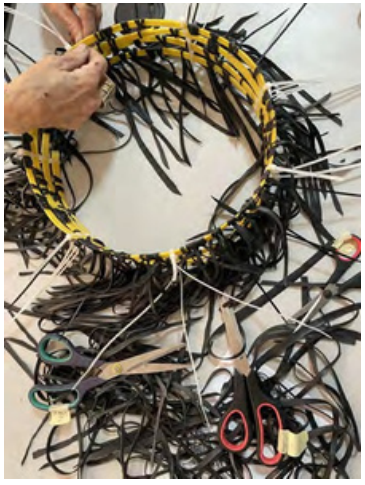
En lugar de una decoración frívola, esta pieza hace referencia a los significativos adornos para el cuello que se encuentran en tribus y culturas indígenas de todo el mundo. La elección del caucho es intencionadamente simbólica; la historia de la producción de caucho está profundamente ligada al colonialismo y la geopolítica, fuerzas que siguen siendo impulsoras directas de la migración global y el desplazamiento de personas en la actualidad.

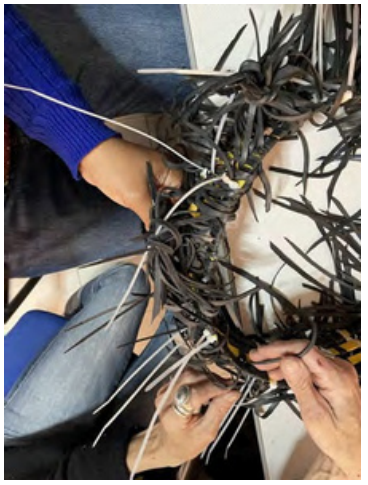
Peso muerto/
proceso de diseño

Mangas Restringidas

BREVE DESCRIPCIÓN

Un par de mangas voluminosas y extragrandes, confeccionadas con lana reciclada, con una estructura interna de hierro que restringe el movimiento. La superficie está estampada con motivos galácticos dibujados a mano y parcialmente coloreada a mano, simbolizando un proceso gradual de curación.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La obra explora la tensión entre la restricción y la sanación. La estructura rígida dentro de las mangas representa la limitación emocional y física: la sensación de no poder moverse libremente ni actuar con naturalidad.

Al mismo tiempo, la superficie impresa, basada en los dibujos imaginativos y expansivos de Margarita, introduce un mundo interior lleno de posibilidades y evasión.

La introducción gradual del color, pintado a mano en la parte inferior de las mangas, simboliza el proceso de curación. Si bien el estampado base permanece en blanco y negro, el color emerge lentamente, sugiriendo que la recuperación no es inmediata, sino que se desarrolla con el tiempo.

SOSTENIBILIDAD

La pieza está confeccionada con telas de ece y lona recicladas. Los materiales estampados son de nueva producción, pero provienen de fuentes recicladas, en consonancia con el uso responsable de materiales.

Métodos eco-responsables:
El proyecto combina textiles reciclados con un enfoque de diseño que maximiza el valor creativo de los recursos existentes. Al transformar dibujos a mano en estampados repetitivos, el diseño prolonga la vida útil y el impacto de los dibujos originales.

El uso del coloreado a mano y la producción colaborativa reduce la dependencia de los procesos de fabricación en masa, lo que favorece una práctica creativa más consciente y de menor impacto.

PARTICIPANTES

Inge Bolen
Supervisor

Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados.
He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

Usuarios que participan en el proyecto

Inge, Noemi, Luisa, Margarita

Mangas Restringidas

MÉTODO Y PROCESO

El proceso comenzó con debates grupales sobre la oscuridad y la luz, seguidos de ejercicios de dibujo libre para despertar la creatividad.
Estos dibujos se transformaron posteriormente en bordados. Cada participante creó su propio retrato, que luego se integró en una prenda colectiva.

El vestido final se confeccionó utilizando tul reciclado y retazos de tela, superpuestos en una composición vibrante y expresiva.

Al principio, trabajar con técnicas de costura resultó un reto para algunos participantes, pero con el tiempo fueron ganando confianza y libertad creativa.

RELEVANCIA CULTURAL

La pieza refleja las prácticas textiles contemporáneas que fusionan ilustración, impresión digital e intervención artesanal. Si bien no hace referencia directa a las prendas tradicionales españolas, se basa en la sólida cultura textil del país al combinar artesanía, conocimiento de los materiales y diseño expresivo.

El uso de la imprenta como medio narrativo y la transformación del dibujo en textil se alinean con las prácticas en constante evolución de la moda y el arte contemporáneos.

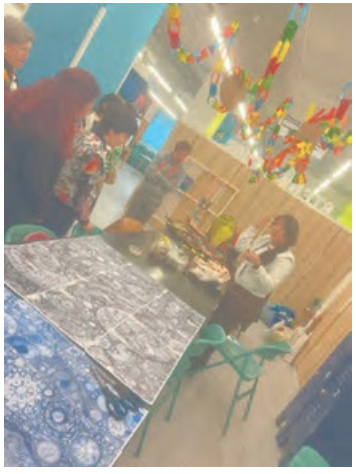
Mangas Restringidas/
prenda terminada

Mangas Restringidas/
proceso de diseño

Falda Alas de Pájaro

BREVE DESCRIPCIÓN

Esta falda unisex fue confeccionada con la participación de Sabine, Jonathan, Zakaria y Azadeh, quienes colaboraron en el diseño y el patronaje desde noviembre. La falda final cuenta con una estructura metálica que preserva su forma escultural durante el movimiento. El concepto principal se basa en la idea del pájaro como símbolo de libertad (luz). El pájaro surgió de los dibujos colectivos realizados durante nuestros primeros talleres con los participantes y ha sido un tema clave en toda la colección.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

El concepto principal se basa en la idea del pájaro como símbolo de libertad (luz). El color de la tela se eligió para representar la oscuridad. La falda tiene una cola en forma de corazón invertido, similar a una pala, que representa las alas del pájaro. El pájaro surgió de los dibujos colectivos realizados durante nuestros primeros talleres con los participantes y ha sido un tema clave en toda la colección.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales utilizados son reciclados y sostenibles. Todos los materiales para la confección de la falda terminada se obtuvieron de la souplothèque (un lugar que revende retazos de tela a precios bajos). El forro se confeccionó con tela donada por el taller existente en Kaos.
Todos los materiales para la confección de la falda se obtuvieron de la souplothèque (un lugar que revende retazos de tela a bajo precio). Junto con los participantes, cosimos cada pieza a partir de rectángulos recortados para crear una tela completa con los retazos que habíamos conseguido. También reutilizamos el relleno de la souplothèque para acolchar la estructura metálica de la falda.

PARTICIPANTES

Berenike Corcuera

La supervisora Berenike Corcuera (1994, Lima, Perú) es una artista visual germano-peruana cuyo trabajo se basa en el bordado y el aplique, así como en exploraciones contemporáneas de narrativas diaspóricas, conciencia e identidad. Sus exposiciones en Europa y a nivel internacional la han posicionado como una voz sensible a la capacidad del textil para la intimidad y la colectividad, enmarcando a menudo el acto de la artesanía como un ritual de presencia y encuentro. Explora cuestiones de pertenencia, herencia espiritual y resistencia, así como la política de la materia. Sus obras textiles de gran formato funcionan como meditaciones sobre la tierra, la identidad y la memoria transgeneracional, y se nutre de su crianza en la tercera cultura, abordando la materia como un medio sagrado y meditativo, y a la vez como una herramienta política.

Usuarios participantes en el proyecto

Sabine, Jonathan, Zakaria y Azadeh

Falda Alas de Pájaro

MÉTODO Y PROCESO

Todos los materiales para el resultado final de la falda terminada se obtuvieron de la souplothèque (un lugar que revende retazos de tela a precios bajos). Junto con los participantes, cada pieza se cosió a partir de rectángulos cortados para crear una pieza de tela completa a partir de los retazos que conseguimos. El relleno de la souplothèque se reutilizó y recicló y se usó para amortiguar la estructura metálica de la falda. El forro se hizo con tela donada del taller existente en Kaos. Berenike y ayudó a los participantes a cortar patrones para un diseño de falda final adecuado.

RELEVANCIA CULTURAL

El pájaro fue una referencia personal y el resultado de los talleres donde los participantes partieron de sus dibujos, inspirándose inicialmente en el folclore. El pájaro es un símbolo universal de libertad y viaje, que en nuestro caso representa el tránsito de la oscuridad a la luz. Es una profunda exploración de los sentimientos y pensamientos de esperanza de nuestros participantes por alcanzar la luz.

Falda Alas de Pájaro
/ prenda terminada

Falda Alas de Pájaro /
proceso de diseño

Abrigo Crisálida

BREVE DESCRIPCIÓN

Se trata de un abrigo unisex con una capucha extragrande y dos paneles extragrandes para unir la capucha, que sirve a modo de bufanda o lazo.
Cuando se coloca, la capucha se convierte en un capullo envolvente, y como una de las primeras en aparecer en la fila, muestra la capacidad de protección y confinamiento cuando se encuentra en estado de oscuridad.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Se ha desarrollado de acuerdo con el panel de inspiración colectivo y en relación con él, como las imágenes de inspiración de las antiguas capuchas de campesino y las capas envolventes, así como las ideas de los participantes del equipo belga.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales son reutilizados, reciclados y sostenibles. Todas las telas provienen de la "souplothèque", un almacén en Bruselas que revende retazos de tela y materiales blandos por kilo a un precio asequible, específicamente destinados a proyectos artísticos. Los paneles se han cosido a partir de retazos de tela para crear una gran superficie para la tela final.

PARTICIPANTES

Berenike Corcuera

La supervisora Berenike Corcuera (1994, Lima, Perú) es una artista visual germano-peruana cuyo trabajo se basa en el bordado y el aplique, así como en exploraciones contemporáneas de narrativas diaspóricas, conciencia e identidad. Sus exposiciones en Europa y a nivel internacional la han posicionado como una voz sensible a la capacidad del textil para la intimidad y la colectividad, enmarcando a menudo el acto de la artesanía como un ritual de presencia y encuentro. Explora cuestiones de pertenencia, herencia espiritual y resistencia, así como la política de la materia. Sus obras textiles de gran formato funcionan como meditaciones sobre la tierra, la identidad y la memoria transgeneracional, y se nutre de su crianza en la tercera cultura, abordando la materia como un medio sagrado y meditativo, y a la vez como una herramienta política.

Usuarios participantes en el proyecto

Zakaria y Azadeh

Abrigo Crisálida /
prenda terminada

Abrigo Crisálida

MÉTODO Y PROCESO

Fuimos a una tienda de retales para buscar y conseguir telas de segunda mano y retales con los que se confeccionó la prenda.
Los participantes Zakaria y Azadeh ayudaron a coser y cortar los paneles para crear una tela más grande, cosiendo principalmente líneas rectas. Las partes más complejas fueron ensambladas por el diseñador.

RELEVANCIA CULTURAL

Las capuchas y los tocados suelen ser símbolo de modestia, privacidad y devoción a los principios religiosos, especialmente en el islam, pero también en el cristianismo primitivo y en la vestimenta antigua de Bélgica y Europa. En Bruselas hay muchos practicantes de la fe islámica y algunos participantes también lo son. En nuestros talleres iniciales, hablamos de las capuchas desde una perspectiva más cultural. Nuestros participantes suelen experimentar estados de oscuridad como la depresión o la psicosis, por lo que trabajar con la idea de las capuchas era apropiado. En este diseño, exploramos la capucha y el tocado con una idea de diseño más protectora y envolvente, como un abrigo.

Abrigo Crisálida/
proceso de diseño

Cinturón “De la Oscuridad a la Luz”

BREVE DESCRIPCIÓN

Este voluminoso vestido se inspira en la historia personal de María, quien se vio obligada a abandonar su ciudad natal, Oleshky, durante la ocupación. La prenda incluye un poema manuscrito de ella sobre una tela ligera y semitransparente. Un degradado de oscuro a claro refleja la pérdida y la esperanza. El vestido explora la vida entre el recuerdo del hogar y la necesidad de seguir adelante.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Este cinturón se inspira en la experiencia humana compartida durante tiempos de crisis y cambio. La frase bordada «DE LA OSCURIDAD A LA LUZ» («ВІД ПІТЬМИ ДО СВІТЛА» - versión ucraniana) refleja el viaje emocional colectivo que muchas personas están atravesando hoy en día. Esta pieza explora la idea de transición: del miedo y la destrucción a la esperanza y la sanación. Es un símbolo de fortaleza interior y de la capacidad humana para seguir adelante, incluso en tiempos difíciles. A través de esta obra, ilustro cómo los textiles pueden transmitir significado y convertirse en un espacio para la reflexión, la memoria y la resiliencia.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales utilizados son SOSTENIBLES.

PARTICIPANTES

Ana kazan

Supervisor

Anna es una artista textil ucraniana que trabaja con tejido a mano y moda contemporánea. En su obra, reinterpreta los textiles tradicionales ucranianos mediante formas modernas y narrativas personales. La sostenibilidad es fundamental para ella, por lo que apuesta por la fabricación ecológica, la producción en pequeñas cantidades y los materiales duraderos. A través de su trabajo, explora la conexión entre la tradición y el presente, utilizando el textil como medio de expresión y narración de historias.

Usuarios que participan en el proyecto

Kateryna Rakhmanova

Cinturón “De la Oscuridad a la Luz”/
prenda terminada

Cinturón “De la Oscuridad a la Luz”

MÉTODO Y PROCESO

Esta pieza se creó utilizando técnicas de tejido y bordado a mano. El cinturón está confeccionado con una mezcla de algodón e hilo de tela. Para lograr un efecto brillante en la oscuridad, Anna añadió hilo de lúrex plateado. Kateryna se centró en una tipografía clara y un fuerte contraste para que la letra destacara y fuera expresiva. Este proceso requirió tiempo, precisión y atención al detalle. Uno de los retos fue mantener el equilibrio y la legibilidad del texto al trabajar con textiles.

RELEVANCIA CULTURAL

Esta pieza se conecta con la cultura ucraniana a través de los textiles y el bordado. En la tradición ucraniana, los textiles suelen transmitir mensajes y símbolos. Anna explica: «Reinterpreto esta idea de forma moderna utilizando texto en lugar de ornamentos tradicionales. El cinturón conserva el significado y la profundidad emocional de la tradición, pero la expresa mediante un lenguaje visual contemporáneo».

Cinturón “De la Oscuridad a la Luz”/
proceso de diseño

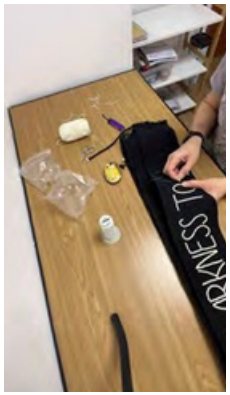

Alas Oscuras

BREVE DESCRIPCIÓN

Un par de grandes alas oscuras que se llevan sujetas con un arnés a modo de mochila. Hechas de cartón y plumas recicladas, la pieza está decorada a mano con dibujos, creando una fuerte imagen de evasión, fantasía y mundos interiores.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Las alas se inspiraron en la idea de la evasión: el deseo de abandonar la realidad y adentrarse en un mundo mejor e imaginario. Reflejan el universo interior de Margarita, donde la fantasía, los sueños y las realidades alternativas desempeñan un papel central.

Los tonos oscuros sugieren una conexión con la fase de la "oscuridad", mientras que el acto de ying introduce la idea de movimiento, libertad y transformación.

SOSTENIBILIDAD

La pieza está hecha con materiales encontrados y reutilizados, incluyendo cartón y plumas recolectadas de forma natural.

Métodos eco-responsables

La obra sigue un enfoque de reciclaje creativo, transformando materiales desechados y encontrados en un objeto artístico significativo. El proceso es de bajo impacto, artesanal y se basa en el ingenio personal en lugar de la producción industrial.

PARTICIPANTES

Usuarios que participan en el proyecto / Margarita

Margarita participa en el centro con una voz artística fuerte y singular. Crea dibujos detallados con un simple bolígrafo azul, desarrollando composiciones complejas e intrincadas inspiradas en su mundo imaginario interior, similar a una galaxia. Su obra refleja un rico universo personal lleno de fantasía y elementos simbólicos. Para este proyecto, desarrolló de forma independiente la idea y la construcción de las alas, demostrando iniciativa, creatividad y una clara visión personal. Su sueño es expandir su mundo artístico a diferentes formatos, como ropa, objetos y ambientes.

Alas Oscuras prenda terminada
/

Alas Oscuras

MÉTODO Y PROCESO

Trabajamos a mano, utilizando una combinación de drapeado y patronaje. La costura y el corte aprovechan al máximo la tela.

RELEVANCIA CULTURAL

Tiene una relevancia cultural y terapéutica: Recuperando el espacio físico.

Las personas con problemas de salud mental suelen tender a la autolimitación o al deseo de pasar desapercibidas (la "oscuridad").

Ocupar espacio: Los pantalones voluminosos obligan físicamente a ocupar más espacio. Es una declaración de presencia: "Aquí estoy, y este es mi lugar en el mundo".

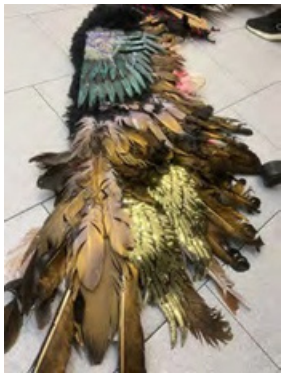
Alas Oscuras proceso de diseño
/

Top Drapeado Doble Capa

BREVE DESCRIPCIÓN

Confeccionada con tejido de algodón 100% orgánico procedente de fábricas que trabajan con textiles sobrantes.
Esta prenda sigue siendo un símbolo de oscuridad interior y dolor emocional.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La opresión representa el exceso emocional, el peso y los sentimientos que crecen y ocupan demasiado espacio. Además, también quiero representar la distorsión del yo, ya que la silueta se altera, se vuelve antinatural.
El peso de la prenda es el elemento clave; a través de su peso, represento la carga mental, la ansiedad, la tristeza, los pensamientos persistentes y la dificultad de seguir adelante, ya que cada paso es una lucha.
Finalmente, representa la gravedad emocional, ya que todo nos arrastra hacia abajo, hacia la oscuridad.

SOSTENIBILIDAD

Confeccionado con materiales sostenibles y reciclados: 100 % algodón certificado. Todas las prendas se elaboraron con materiales recuperados (materiales sobrantes), en lugar de utilizar tela nueva.
Utilizamos tejidos certificados con sellos de confianza y textiles desechados reciclados.

Al cortar las piezas para cada prenda, mi objetivo era generar cero o un mínimo de residuos para evitar la creación de artículos innecesarios. Implementé un proceso de producción consciente, confeccionando cada prenda de forma local y ética.

PARTICIPANTES

Inge Bolen
Supervisor

Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados.
He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

Usuarios que participan en el proyecto

Noemi, Luisa, Inge,Mark, Ana

Top Drapeado “Doble Capa” /
prenda terminada

Top Drapeado “Doble Capa”

MÉTODO Y PROCESO

La prenda se creó utilizando retales de tela que inicialmente no tenían un propósito definido.

Mediante ejercicios de drapeado sobre el maniquí, el grupo experimentó libremente hasta llegar a una forma en la que el tul cae desde la parte delantera de la parte superior hasta el suelo. La parte trasera se dejó intencionalmente minimalista, creando un contraste entre la parte delantera y la trasera.

RELEVANCIA CULTURAL

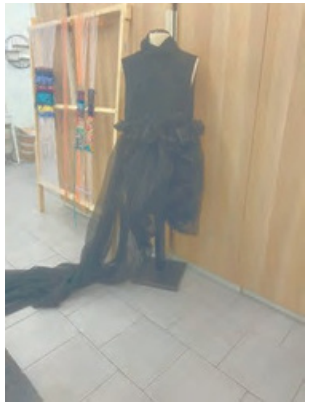
El uso del drapeado se relaciona con las técnicas tradicionales de la moda, donde las prendas se moldean directamente sobre el cuerpo o el maniquí. En este contexto, se aplica de forma espontánea y experimental, priorizando el proceso sobre el diseño predefinido.

Top Drapeado “Doble Capa” /
proceso de diseño

Abrigo “Capacidad ”

BREVE DESCRIPCIÓN

El abrigo presenta un degradado azul deliberado, que va desde tonos claros y etéreos hasta tonalidades oscuras e intensas para representar el paso del tiempo y la memoria. Sobre este degradado se superpone un elemento estructural diseñado para evocar una sensación de refugio; su textura «uy» ofrece calidez durante las noches más oscuras del desarraigo. A pesar de su volumen protector, la silueta se mantiene ligera y fluida, encarnando una sensación de esperanza y un futuro prometedor.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La inspiración para este abrigo radica en la doble necesidad de protección y ligereza. El drapeado fluido fue diseñado para envolver a quien lo usa, proporcionando una sensación táctil de seguridad y suavidad durante tiempos turbulentos. El concepto central del diseño es la utilidad sin esfuerzo; la prenda está confeccionada para ser usada rápidamente, asegurando que una persona que enfrenta la urgencia de la migración forzada pueda ponérsela rápidamente sin sacrificar la comodidad ni la movilidad.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales utilizados son SOSTENIBLES y se minimizó el desperdicio de material, asegurando que todos los materiales restantes pudieran utilizarse como partes de otras piezas.

PARTICIPANTES

Valeria Krasnians

Supervisor

Es diseñadora de moda y diseñadora emergente. Comenzó su andadura dibujando prendas hace tan solo unos años, transformando su pasión por la moda en una práctica creativa dedicada. Con un fuerte enfoque en la experimentación, la diseñadora explora la relación entre forma y emoción, combinando a menudo elementos contrastantes como ligereza y pesadez, simplicidad y complejidad en una misma pieza.
Cada diseño se concibe como una experiencia tanto visual como táctil, donde las siluetas, las texturas y los detalles de confección desempeñan un papel fundamental en la transmisión de significado. Nos comprometemos a crear moda consciente, accesible, transparente y responsable. Por eso trabajamos con proveedores locales, valorando el conocimiento y la tradición del sector textil en nuestra región.

Usuarios que participan en el proyecto

Abrigo “Capacidad”

MÉTODO Y PROCESO

El origen de esta pieza radica en la experiencia vivida por una inmigrante desplazada durante la Primera Guerra Mundial. Su historia puso de manifiesto la frenética imposibilidad de reunir sus pertenencias durante la migración forzada, lo que inspiró directamente el pilar fundamental del diseño: la comodidad sin esfuerzo.

Para abordar esta necesidad, diseñamos una silueta centrada en la velocidad y la facilidad de movimiento. El proceso técnico comenzó con el drapeado fluido y el bocetado iterativo para crear una forma que ofreciera protección tanto física como psicológica. Esta «capa protectora» se tradujo luego en una confección final donde cada costura y pliegue refuerza la sensación de seguridad, asegurando que quien la lleva se sienta protegido y libre de cargas en momentos de crisis.

RELEVANCIA CULTURAL

Si bien esta pieza trasciende los motivos tradicionales, su relevancia cultural radica en su profunda elaboración, reconociendo que para una comunidad desplazada, la sensación de calma es el bien cultural más valioso que puede atesorar ante la experiencia colectiva contemporánea del desplazamiento. Para quienes afrontan la crisis actual, la vestimenta ha pasado de ser una cuestión estética a una necesidad primordial de refugio psicológico y físico.

La prenda refleja un cambio cultural moderno donde la "cultura de la supervivencia" dicta el diseño. Al priorizar la protección, la suavidad y la facilidad de movimiento, la pieza refleja la resiliencia de una población que lucha por la estabilidad. En este contexto, el abrigo se convierte en un símbolo de una historia compartida en construcción, reconociendo que para una comunidad desplazada, la sensación de "calma" es el activo cultural más valioso que se puede llevar consigo.

Abrigo “Capacidad” /
prenda terminada

Abrigo “Capacidad”/
proceso de diseño

Camisa Mangas Pesadas

BREVE DESCRIPCIÓN

Un chaleco escultural con hombros de volumen exagerado, confeccionado con retazos de tela. Los hombros desproporcionados crean una sensación física y visual de peso, mientras que una capucha cubre parcialmente la cabeza, evocando sensaciones de presión, ansiedad y restricción emocional.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La pieza se inspira en la sensación de peso emocional, a menudo descrita como «llevar todo sobre los hombros». A través de debates grupales, los participantes vincularon la oscuridad con la pesadez, la tensión y la carga mental. La estructura exagerada de los hombros representa este peso invisible, mientras que la capucha sugiere ansiedad, sumisión y retraimiento emocional. A pesar de los colores vibrantes, la prenda transmite cómo la oscuridad puede permanecer oculta bajo una apariencia externa de normalidad o luminosidad.

SOSTENIBILIDAD

Todos los materiales son retazos de tela e hilos desechados por una empresa de moda, que originalmente formaban parte de muestrarios de temporada. Aunque no se utilizaron, la industria los consideró residuos y se reutilizaron para este proyecto. Métodos eco-responsables.
La pieza se creó íntegramente mediante procesos de reciclaje creativo. Pequeños retales textiles se reutilizaron y ensamblaron para formar nuevas estructuras, reduciendo así los residuos y prolongando la vida útil del material. Las técnicas artesanales y los métodos de construcción sencillos permitieron una producción de bajo impacto y una participación inclusiva.

PARTICIPANTES

Inge Bolen

Supervisor

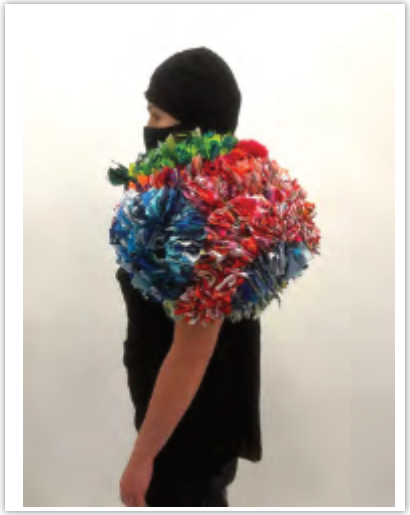
Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados. He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

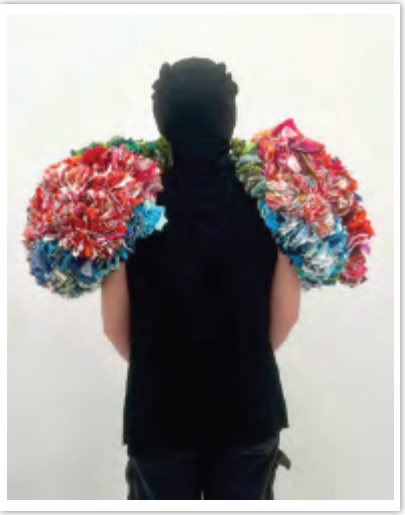

Usuarios participantes

Maricarmen, David, Luis Angel,Luisa, Ana Rosa

Camisa Mangas Pesadas / prenda terminada

Camisa Mangas Pesadas

MÉTODO Y PROCESO

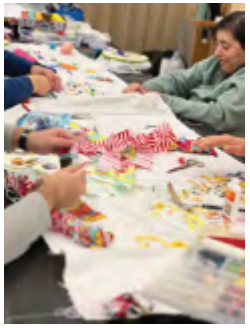
El proceso comenzó con conversaciones sobre la oscuridad y la luz, seguidas de la experimentación con diferentes maneras de unir retazos de tela. Se desarrolló una técnica sencilla: pequeños trozos cuadrados (de aproximadamente 3x3 cm) se cosieron a mano formando guirnaldas. Este método resultó muy atractivo y accesible para los participantes. Mediante experimentos de moulage en papel y tela, surgió una silueta recurrente con un marcado volumen en los hombros. La forma final se tradujo en un chaleco con hombros extragrandes, que enfatizaba físicamente la sensación de peso al usarlo. Trabajar con técnicas de costura fue inicialmente un reto para algunos participantes, pero a través de la repetición y la orientación, la confianza y la creatividad mejoraron gradualmente.

RELEVANCIA CULTURAL

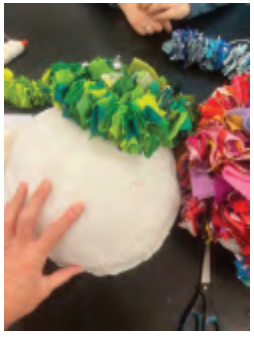
Los hombros exagerados hacen referencia a elementos de la indumentaria tradicional española, como las siluetas estructuradas de los trajes de torero y los corpiños históricos. Esta pieza reinterpreta estas formas culturales de manera contemporánea y expresiva, transformando símbolos de fuerza y desempeño en un reflejo de estados emocionales internos.

Camisa Mangas Pesadas / proceso de diseño

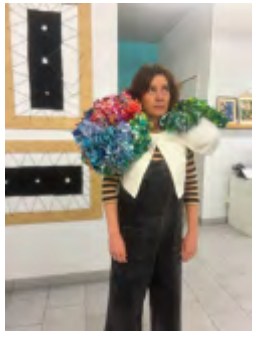

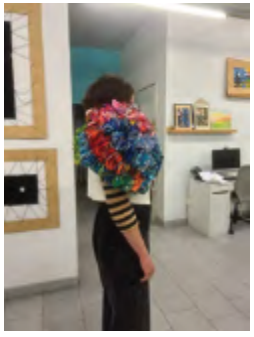

Cicatrices de los Campos

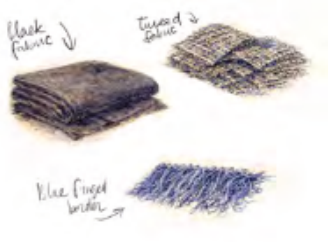

BREVE DESCRIPCIÓN

Este voluminoso vestido se inspira en la historia personal de María, quien se vio obligada a abandonar su ciudad natal, Oleshky, durante la ocupación. La prenda incluye un poema manuscrito de ella sobre una tela ligera y semitransparente. Un degradado de oscuro a claro refleja la pérdida y la esperanza. El vestido explora la vida entre el recuerdo del hogar y la necesidad de seguir adelante.

ARTÍSTICO

Esta obra se inspiró en la historia personal de una mujer de Jersón que, durante la ocupación, se vio obligada a abandonar su hogar y mudarse a mi ciudad natal, Leópolis. Tras conocerla, me impresionaron sus recuerdos de Jersón.

Mientras creaba la falda, pensé en los campos de Jersón que Kateryna me había descrito. En esta obra, exploré el contraste entre la destrucción y la vida. Hoy, la mayoría de esos campos siguen destruidos, pero siempre permanecerán en la memoria. A través de los textiles, muestro cómo la tierra puede ser dañada, pero aun así conservar memoria y significado. Esta obra trata sobre el dolor, la memoria y la esperanza, así como sobre cómo el amor por la patria puede generar emociones intensas y servir de base para crear prendas con un concepto.

La base de este vestido es su poema, que refleja su "paisaje" interior: un estado entre el recuerdo del hogar y una nueva realidad. El texto está escrito a mano sobre una tela ligera y semitransparente.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales utilizados son SOSTENIBLES.

PARTICIPANTES

Ana Kazan

Supervisor

Anna es una artista textil de Ucrania que trabaja con tejido a mano y ropa contemporánea. En su obra, reinterpreta los textiles tradicionales ucranianos a través de formas modernas y narrativas personales. La sostenibilidad es importante, por lo que se centra en la fabricación ecológica, la producción en lotes pequeños y los materiales duraderos. A través de su trabajo, explora la conexión entre la tradición y el presente, utilizando. El textil como forma de expresarse y contar historias.

Usuarios que participan en el proyecto

Kateryna Rakhmanova

MUSE

Cicatrices de los Campos/
prenda terminadas

Cicatrices de los Campos

MÉTODO Y PROCESO

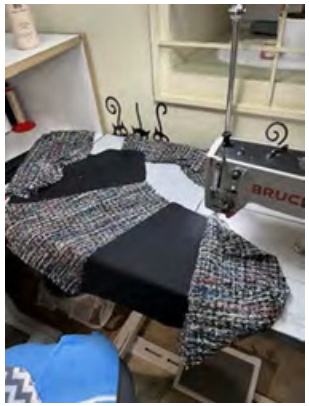
Esta pieza está confeccionada con tela resistente y tejido ligero. Trabajé con tela e hilo, combinando dos materiales diferentes para crear textura y dar volumen a la falda. Durante su elaboración, experimenté con el color y la textura para transmitir la imagen de un campo en ruinas pero vibrante. Me centré en los pequeños detalles y el trabajo artesanal para dotar a la pieza de mayor expresividad. Uno de los retos fue equilibrar la composición para que luciera a la vez poderosa y delicada. Otro reto fue mostrar claramente el contraste entre destrucción y crecimiento utilizando elementos textiles sencillos.

RELEVANCIA CULTURAL

En la cultura ucraniana, los textiles suelen transmitir significado, recuerdos e historias. Respeto esta tradición y la reinterpreto de forma contemporánea. En lugar de copiar patrones tradicionales, utilizo formas, colores y narrativas personales modernas.
De esta forma, conservo la identidad cultural pero la expreso a través de mi propio lenguaje artístico. La falda "Cicatrices de los Campos" muestra cómo la tradición puede seguir viva hoy en día y formar parte de la moda conceptual moderna.

Cicatrices de los Campos /
proceso de diseño

Capullo de Aislamiento

BREVE DESCRIPCIÓN

Una capa grande y pesada, parecida a un capullo, hecha de retazos de mezclilla.La prenda envuelve completamente el cuerpo, con una capucha similar a un casco y una abertura mínima, creando una sensación de aislamiento, protección y retraimiento emocional.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La prenda se inspira en el estado emocional de aislamiento, cuando una persona se siente abrumada por pensamientos oscuros y se aísla del mundo exterior. Su estructura similar a un capullo representa un espacio protector pero restrictivo, donde el individuo queda encerrado en su propia mente.

La incorporación de palabras bordadas y elementos faciales —ojos y labios— crea una identidad fragmentada, sugiriendo un diálogo interno, pensamientos tácitos y la presencia de múltiples capas emocionales. La obra refleja cómo el aislamiento puede resultar a la vez seguro y asfixiante.

SOSTENIBILIDAD

La prenda está confeccionada íntegramente con retales de tela vaquera reutilizados, que se han transformado y ensamblado para crear una nueva estructura textil.

Métodos eco-responsables:
La prenda se crea mediante el reciclaje creativo, transformando tela vaquera desechada en una prenda nueva. La confección con retazos minimiza los residuos, mientras que las técnicas artesanales como el bordado le añaden valor sin generar un impacto ambiental adicional.

El proceso colaborativo también hace hincapié en la elaboración pausada y la producción consciente.

PARTICIPANTES

Inge Bolen

Supervisor

Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados.
He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

Usuarios participantes

Mariajo, Noemí, Ana, Luisa, Marcos, Mariangeles, Rocío

Capullo de Aislamiento / prenda terminada

Capullo de Aislamiento

MÉTODO Y PROCESO

El proceso comenzó ensamblando múltiples retazos de tela vaquera para crear una gran superficie textil mediante la técnica del patchwork. A través de talleres de drapeado, el grupo exploró cómo el material podía envolver y estructurar el cuerpo, lo que finalmente dio como resultado una forma similar a un capullo con mangas falsas integradas.

Se diseñó una capucha grande como elemento clave, concebida para funcionar casi como un casco, con solo una pequeña abertura para la visión. Esto crea una fuerte sensación de encierro al usarla.

Por separado, los participantes crearon parches bordados con palabras y frases surgidas durante las sesiones grupales, junto con elementos simbólicos como ojos y labios. Estos parches se aplicaron posteriormente a la prenda, creando así una narrativa por capas.

RELEVANCIA CULTURAL

La pieza alude vagamente a prendas históricas como las capas monásticas, en particular aquellas asociadas con el aislamiento, la introspección y el apartamiento de la sociedad. Esta referencia se reinterpreta de forma exagerada y contemporánea, transformando una silueta tradicional en una declaración expresiva y emotiva.

El uso de la tela vaquera —un material cotidiano y ampliamente utilizado— contrasta con la profundidad conceptual de la pieza, anclándola en la cultura contemporánea.

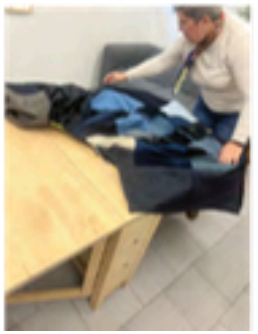
Coocon de Aislamiento / proceso de diseño

Kimono Galaxia

BREVE DESCRIPCIÓN

Una prenda estilo kimono con una sección seleccionada de tela pintada a mano que representa un universo galáctico. La pieza conserva la integridad de una composición visual única, combinando comodidad con una narrativa expresiva.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La prenda se basa en una sección específica del lienzo colectivo pintado que refleja con fuerza el universo visual galáctico de Margarita. Este fragmento destacó por su composición completa y poderosa, lo que motivó la decisión de conservarlo intacto. La pieza representa un universo interior: un espacio imaginativo de evasión, identidad y expresión personal.

SOSTENIBILIDAD

Tela de algodón reciclado pintada, las cintas se recuperan de otras prendas.

Métodos eco-responsables:

La prenda conserva gran parte del tejido original, minimizando así los residuos y respetando la integridad del material.

El proceso de transformación hace hincapié en la reutilización, la construcción manual y la cuidadosa selección de materiales.

PARTICIPANTES

Eva Gutiérrez

Mi pasión... mi trabajo. “El pozo amarillo” es el nombre de mi empresa. Mi trabajo... ilustrar y pintar ideas sobre multitud de objetos de seda natural: bufandas, chales, corbatas, pajaritas, abanicos, bolsos, cojines, lámparas, cortinas, ropa, cuadros, cabeceros... Tras finalizar mis estudios superiores en diseño de moda, empecé a crear colecciones para mujer, hombre y niño. Estas se exhibieron y vendieron en diversos desfiles y ferias de moda, como Prêt à Porter en París, Intergigt y SIMM en Madrid.

Usuarios participantes

Margaret, Naomi, Louise

Kimono Galaxia / prenda terminada

Kimono Galaxia

MÉTODO Y PROCESO

Se seleccionó cuidadosamente una sección del lienzo pintado para mantener la composición completa sin fragmentación. Posteriormente, la tela se transformó en una prenda más pequeña estilo kimono.

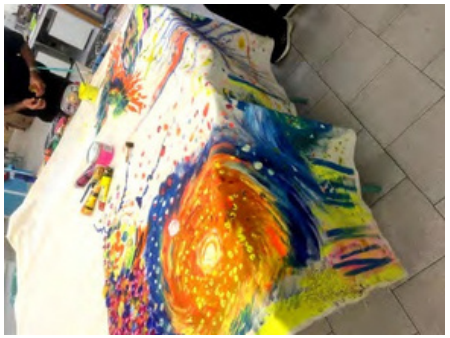
Se añadieron costuras acanaladas para darle a la pieza una estructura más ponible y acabada, tendiendo un puente entre el objeto artístico y la prenda funcional.

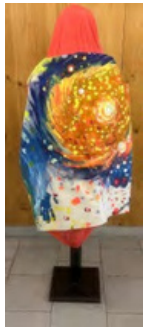
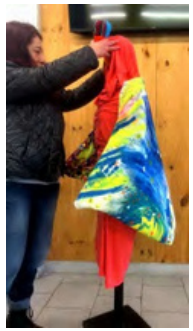
El proceso de confección se llevó a cabo de forma colaborativa, manteniendo un equilibrio entre la preservación de la obra de arte y la creación de una prenda funcional.

RELEVANCIA CULTURAL

La estructura del kimono hace referencia, una vez más, a las prendas confeccionadas con paneles de tela continuos. La pieza también refleja las prácticas contemporáneas de transformar el arte en diseño para vestir. Al preservar una única composición visual, se enfatiza el respeto por la expresión individual del artista dentro de un contexto colectivo.

Kimono Galaxia / proceso de diseño

Nudo Nudo

BREVE DESCRIPCIÓN

Esta obra fue creada mediante un proceso colectivo en el que participaron artistas de diversos orígenes, que trabajan con textiles, artes visuales y performance. El grupo comparte un interés por la experimentación con materiales, la artesanía y la relación entre forma y emoción.
Mediante la creación colaborativa, cada artista aportó un elemento individual que refleja su perspectiva y experiencia personal. Estas contribuciones se unieron para crear una prenda escultórica única, que enfatiza la conexión, el cuidado y la interdependencia.
El enfoque colectivo destaca el papel de la creación como práctica compartida, donde la artesanía se convierte en una herramienta para el diálogo y donde las expresiones individuales se entretejen en una estructura unificada.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Esta obra explora cómo la fuerza puede surgir de la construcción colectiva. Al trabajar con cuerda desechada, el material conserva rastros de su uso anterior y se reactiva dentro de una nueva forma.
La estructura trenzada refleja la interdependencia, donde los hilos individuales solo ganan estabilidad a través de la conexión.
En contraste con la fragilidad, esta obra se centra en la densidad, la resistencia y la acumulación. La prenda se convierte en una capa protectora, sugiriendo un cuerpo reforzado mediante el esfuerzo compartido y la tensión del material.

SOSTENIBILIDAD

La pieza está hecha con cuerdas provenientes de un centro de reciclaje, lo que les da una segunda vida a materiales desechados. Estas cuerdas conservan rastros de su uso anterior, contribuyendo a la narrativa material de la obra. Se utilizan hilos y materiales de costura para ensamblar los elementos trenzados, lo que da soporte a la construcción sin añadir materiales innecesarios. La obra se basa en la reutilización y transformación de materiales existentes, en lugar de la producción de nuevos. Al obtener los materiales de un centro de reciclaje, la pieza reduce activamente los residuos y extiende el ciclo de vida de los objetos desechados.
El proceso de elaboración es completamente manual y se basa en técnicas de trenzado y costura. Esto reduce el impacto ambiental asociado a la producción industrial y prioriza métodos lentos y de bajo consumo energético.
La eficiencia material es fundamental en el proceso: todas las cuerdas seleccionadas se integran en la pieza final, minimizando así los residuos. El proyecto también destaca el valor del abastecimiento local y la elaboración artesanal en un contexto colaborativo.

PARTICIPANTES

George Dhauw

George Dhauw es un artista transdisciplinario y compositor afincado en Bruselas.
Su obra explora la intersección entre el textil y el sonido, con especial énfasis en la salud mental y la experiencia sensorial de la vida urbana. Su práctica se fundamenta en el silencio, la tactilidad y la fascinación por cómo el sonido y el textil pueden conectar lo invisible con lo tangible.

Usuarios participantes en el proyecto

Mouad, Jonathan, George, Sabine

Nudo Nudo

MÉTODO Y PROCESO

La pieza está construida con cuerdas procedentes de un centro de reciclaje visitado durante el proyecto. Estos materiales fueron seleccionados por su durabilidad y su vida útil anterior, lo que aporta una capa adicional de significado a la obra.

Las cuerdas se trenzaban manualmente formando hebras gruesas que luego se cosían para crear una prenda similar a una blusa. Este proceso requería trabajo manual repetitivo, donde cada trenzado contribuía a la resistencia general de la estructura.

Mediante el ensamblaje de múltiples elementos trenzados, se obtiene una superficie textil densa y pesada. El proceso de costura une las partes individuales formando un todo cohesivo, lo que permite flexibilidad a la vez que se mantiene la integridad estructural.

RELEVANCIA CULTURAL

Al reutilizar materiales procedentes del reciclaje, la pieza refleja las preocupaciones contemporáneas en torno a la sostenibilidad y el ingenio. Reinterpreta las técnicas artesanales tradicionales en un entorno moderno, donde los materiales desechados se transforman en objetos con significado.

En el marco colectivo del proyecto MUSE, la obra pone de relieve cómo el trabajo compartido y la reutilización de materiales pueden generar nuevas formas de valor. La prenda representa un cambio de la autoría individual a la construcción colectiva, donde la fuerza se construye a través de la colaboración.

Nudo Nudo / prenda terminada

Nudo Nudo /
proceso de diseño

Pantalones Negros Anudados

BREVE DESCRIPCIÓN

Confeccionados con tela de algodón 100% orgánico proveniente de fábricas que trabajan con textiles sobrantes, estos pantalones presentan pliegues y una cinturilla elástica asimétrica creada mediante varias costuras estratégicamente ubicadas que simbolizan nudos.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Desde un punto de vista conceptual, y para conectar con la perspectiva psicológica, esta prenda pretende transmitir que la ropa no solo adorna el cuerpo, sino que también representa un estado mental. Los nudos, que actualmente están presentes, podrían deshacerse, representando el proceso de sanación y el viaje hacia la iluminación. Esta prenda representa una mente atrapada en sus propios conflictos, que atraviesa un proceso de liberación y transformación hacia la claridad.

SOSTENIBILIDAD

Confeccionado con materiales sostenibles y reciclados: 100 % algodón certificado. Todas las prendas se elaboraron con materiales recuperados (excedentes de producción), en lugar de utilizar tela nueva. Empleamos tejidos certificados con sellos de confianza y textiles desechados reciclados.

Al cortar las piezas para cada prenda, busqué generar cero o un mínimo de residuos para evitar la creación de artículos innecesarios. Implementé un proceso de producción consciente, confeccionando cada prenda de forma local y ética.

PARTICIPANTES

Eulalia Mateos

Supervisor

Diseñadora de moda, artesana, historiadora del arte y profesora en la Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y en el Centro de Artesanía de Castilla y León. Cuenta con su propia marca, identificada por un concepto único basado en el diseño contemporáneo, donde cada pieza nace de una cuidadosa reflexión, buscando su propia identidad.

Respetamos el arte de la artesanía, donde, al combinar modernidad, diseño, líneas, tradición y habilidad, cada pieza adquiere valor. Nos comprometemos a crear moda de forma consciente: moda accesible, transparente y responsable. Por eso trabajamos con proveedores locales, valorando el conocimiento y la tradición del sector textil en nuestra región.

Usuarios participantesen el proyecto

Usuarios del Centro de día Intrás

Pantalones Negros Anudados

MÉTODO Y PROCESO

Se confeccionó un pantalón básico con pliegues triples y un ancho amplio para permitir costuras que simularan nudos. Experimentar con el pantalón una vez confeccionado fue la parte más divertida y placentera del proceso. Tras el patronaje, el corte y la costura, se realizaron modificaciones y se experimentó con la prenda.

RELEVANCIA CULTURAL

En esta parte del proyecto de moda experimental "De la oscuridad a la luz", desarrollado por usuarios de la Fundación INTRAS, hemos utilizado el diseño como herramienta terapéutica y de inclusión social, conectándolo profundamente con el patrimonio cultural local de Castilla y León.

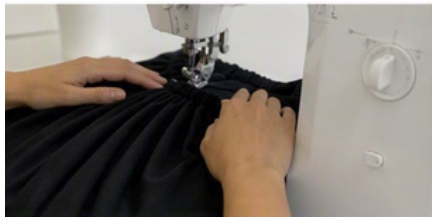
El proyecto no solo crea prendas, sino que también establece un diálogo con la identidad de la región a través del simbolismo de la transición, evocando procesos de superación de la adversidad que se reflejan en la historia local. Vincula esta transición entre las sombras de la enfermedad mental y la luz de la inclusión social, de forma similar al renacimiento de las tradiciones en la modernidad.

Pantalones Negros Anudados/
prenda terminada

Pantalones Negros Anudados
/ proceso de diseño

Top Red Negro

BREVE DESCRIPCIÓN

Un top asimétrico de crochet negro con una estructura tipo red. La prenda tiene una sola manga y crea una capa ligera pero visualmente restrictiva que interactúa con otras prendas de la colección.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La pieza se inspiró en las estructuras reticulares que se ven en los dibujos de la alineación final. El patrón de ganchillo abierto sugiere ideas de atrapamiento, fragilidad y límites invisibles.

Aunque visualmente ligera, la estructura puede evocar la sensación de estar atrapado o retenido dentro de un sistema.

SOSTENIBILIDAD

La parte superior está confeccionada con hilo reciclado, reutilizado para crear una nueva estructura textil.

Métodos eco-responsables:

Esta pieza se elabora mediante técnicas artesanales, minimizando así el impacto ambiental. El ganchillo permite un uso preciso de los materiales con muy poco o ningún desperdicio, y el proceso de elaboración pausado fomenta una producción responsable.

PARTICIPANTES

Inge Bolen

Supervisor

Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados.
He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

Usuarios participantes en el proyecto

Diseñador textil, participantes

(creación colaborativa)

Top Red Negro/
prenda terminada

Top Red Negro

MÉTODO Y PROCESO

La parte superior se elaboró utilizando técnicas de ganchillo con hilo negro reciclado.

Se desarrolló durante talleres como una actividad paralela a la costura, lo que permitió a los participantes participar en un proceso más pausado y meditativo. La forma asimétrica y la manga única fueron definidas por el diseñador, mientras que el proceso de confección siguió siendo colaborativo e intuitivo.

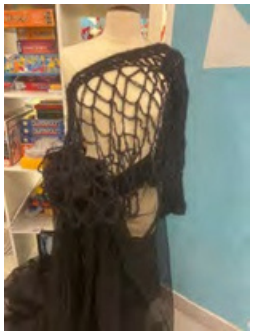
RELEVANCIA CULTURAL

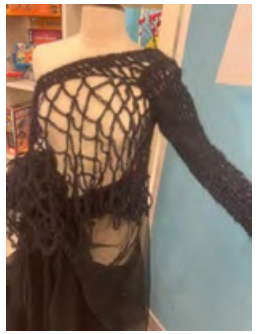
El ganchillo es una técnica artesanal tradicional, a menudo asociada con la confección doméstica y la producción lenta. En esta pieza, se reinterpreta de forma contemporánea y conceptual, transformando una técnica familiar en una prenda simbólica y expresiva.

Top de Red Negro/
proceso de diseño

Todo Incluido

BREVE DESCRIPCIÓN

Este llamativo pantalón alberga todas las historias y experiencias que se narran a través de sus tejidos. Cada parche, pieza e hilo representa una expresión abstracta de vivencias, emociones e identidades personales. Mediante técnicas de apliques, patchwork y costura, la composición simboliza la diversidad, la conexión y la unión en una historia compartida.

La prenda presenta un cuerpo extragrande y una estructura de pierna ancha; cinturones y hebillas reciclados forman los cierres de la prenda de arriba a abajo a lo largo de la pierna en ambos lados, lo que permite un ajuste inclusivo y adaptable a diferentes tipos de cuerpo.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La obra se inspiró en las diversas experiencias de las participantes, en particular en los viajes de las mujeres migrantes, y en la idea de reunir diferentes perspectivas en una narrativa visual compartida, basada en el panel de inspiración colectivo de Muse.

El diseño de mosaico refleja cómo las historias, identidades y culturas individuales pueden coexistir y formar un todo coherente. La obra también sigue el tema general de la transición de la oscuridad a la luz, simbolizando el paso de la adversidad, la incertidumbre o el desplazamiento hacia la esperanza, el empoderamiento y los nuevos comienzos. En definitiva, la obra explora temas como la migración, la conexión, la identidad y la transformación.

SOSTENIBILIDAD

Materiales utilizados Telas/textiles: Los materiales se reutilizaron de antiguos textiles para el hogar, como ropa de cama y cortinas, ropa vieja, proyectos anteriores a medio terminar y retazos.
Cinturones y hebillas recuperados: rescatados de maletas, bolsos y cinturones de segunda mano.

Métodos eco-responsables:
La creación de estos pantalones se centró en el reciclaje creativo y la reducción de residuos. Todos los materiales utilizados eran telas recicladas o sobrantes de proyectos anteriores y colecciones personales, evitando así que los textiles no utilizados se convirtieran en desechos. Al reutilizar estos materiales, el proyecto prolonga activamente la vida útil de los recursos existentes. Si bien se utilizaron máquinas de coser eléctricas, la confección de esta prenda se realizó principalmente a mano.

PARTICIPANTES

María Wright

Supervisor

Nacida en Malta en 1986, Maria Wright es una artista multidisciplinar, diseñadora de moda, actriz y directora galardonada, cuyo trabajo transita con fluidez entre distintas disciplinas y medios. La costura, que comenzó en su infancia, sigue siendo un elemento fundamental de su práctica artística. Crear algo de la nada, reinventar lo ordinario y lo desechado, se convirtió en su vocación.

Usuarios participantes en el proyecto

Refugiados y mujeres refugiadas

Todo Incluido

MÉTODO Y PROCESO

Los participantes comenzaron seleccionando telas recicladas y sobrantes, trabajando dentro de una paleta de colores compartida que se había decidido a partir del moodboard colectivo Muse. Los participantes desarrollaron un panel individual utilizando un enfoque intuitivo, centrándose en la textura, la superposición y la narración abstracta. Las piezas se dispusieron primero y se cosieron a mano sobre paneles base para permitir flexibilidad y ajustes. Una vez finalizadas las composiciones, se aseguraron con máquinas de coser. El proceso implicó un alto nivel de trabajo manual y experimentación, animando a los participantes a explorar los materiales libremente, con una intención alegre y a desarrollar confianza en las técnicas de costura. Los desafíos incluyeron el tiempo limitado y las restricciones organizativas, que requirieron una adaptación continua durante las sesiones. El proceso también tuvo que ser flexible dependiendo del número de participantes presentes, lo que hizo que la coordinación y la gestión del tiempo fueran una parte importante del trabajo.

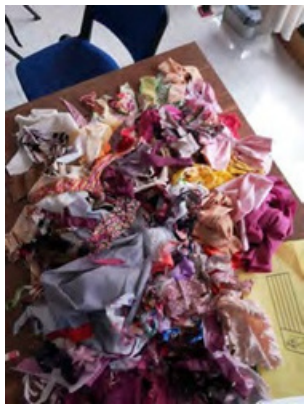
RELEVANCIA CULTURAL

Malta, a lo largo de la historia, ha sido la salvación de muchos marineros perdidos. Conocida como la isla de los naufragios, ha liberado a muchos de las turbulentas e implacables aguas. Al igual que estos pantalones, acogen a todos, sin importar su talla, complexión, religión o procedencia cultural. Cada capa, una tras otra, continúa la saga de quienes nos precedieron y de quienes están destinados a regresar.

Todo Incluido/
prenda terminada

Todo Incluido/
proceso de diseño

Coiffe

BREVE DESCRIPCIÓN

Un tocado confeccionado con tapones de alambre de champán reciclados (muselets), remodelados y ensamblados para formar una estructura a escala humana. Originalmente diseñado para proteger los corchos de las botellas, el material se transforma en una delicada forma protectora similar a un velo para la cabeza. Combinado con tul bordado, crea transparencia y volumen ligero, oscilando entre máscara y velo.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Esta pieza surge de la exploración de materiales industriales desechados y su potencial de transformación. El tocado está construido con elementos de alambre de cápsulas de champán (muselets), originalmente diseñados para asegurar y proteger los corchos de las botellas bajo presión. El término «coiffee», que significa accesorio para la cabeza, se convirtió en un ancla conceptual, vinculando la función original de protección con la cabeza humana. Durante una visita a un taller con los participantes, se descubrió una caja con estos alambres metálicos en un espacio de reutilización de materiales dedicado a la experimentación artística. La idea de protección —tanto física como simbólica— se convirtió en el eje central, ya que la estructura ensamblada evoca un escudo frágil, que oscila entre velo, máscara y objeto de memoria.

SOSTENIBILIDAD

El tocado está hecho principalmente de alambres de botellas de champán reciclados, recogidos en un contexto de reutilización de materiales dedicado a la experimentación artística y textil. Estos elementos metálicos, originalmente desechos industriales de la industria de bebidas, fueron reutilizados en lugar de desechados.

Métodos eco-responsables. El proyecto adopta un enfoque de reciclaje creativ transformando residuos industriales en un objeto artístico para vestir. Los alambres del muselet fueron trabajados y remodelados manualmente, evitando procesos que consumen mucha energía y manteniendo un método de producción de bajo impacto. La obra se desarrolló en un taller que fomentó la reutilización de materiales, la experimentación y la manipulación colectiva de objetos encontrados. Al extender el ciclo de vida de los materiales industriales y textiles, la pieza reduce los residuos y promueve prácticas .creativas circulares basadas en la sostenibilidad y la artesanía

PARTICIPANTES

Louise Limontas

Louise Limontas es una diseñadora textil y artista afincada en Bruselas. Con experiencia en técnicas textiles tanto industriales como artesanales —como el tejido, el punto, la estampación, el bordado, la fabricación de cuerdas y el encaje—, explora sus límites y posibles fusiones. Utilizando los hilos como base narrativa, su obra se centra en el cuerpo y el hogar a través de los textiles, revelando la íntima conexión entre ambos. Su práctica se fundamenta en la sensibilidad hacia los materiales y la sostenibilidad, empleando frecuentemente materiales reciclados, como restos de hilo y residuos textiles de empresas. Al recontextualizar estos materiales desechados, desarrolla piezas táctiles y escultóricas que reflexionan sobre el cuidado, la transformación y las dimensiones emocionales de los entornos cotidianos.

Usuarios participantesen el proyecto

Mouad, Jonathan.

Coiffe

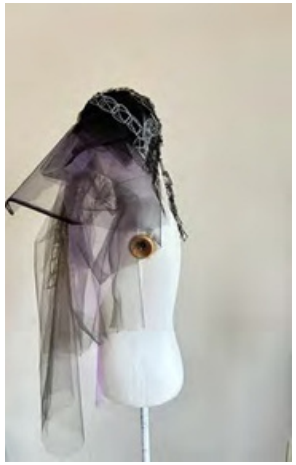
Coiffe/ tocado terminado

MÉTODO Y PROCESO

Los alambres del muselet fueron trabajados, remodelados y reensamblados manualmente para crear una nueva estructura que se adapta a la forma de la cabeza. El proceso, que implicó trabajo manual repetitivo, permitió que el material perdiera su rigidez industrial original y se volviera flexible y expresivo. El tocado se perfeccionó mediante bordados sobre una mezcla de tul, lo que le aportó suavidad, transparencia y un ligero volumen. El contraste entre el metal rígido y el delicado tejido crea una tensión entre protección y exposición. Los participantes del taller contribuyeron a la fase de exploración de materiales, reforzando un enfoque colectivo y experimental en la creación.

RELEVANCIA CULTURAL

La pieza reinterpreta un objeto industrial cotidiano vinculado a la producción y celebración del vino, transformándolo en un textil contemporáneo y una prenda de vestir. Al reutilizar los alambres de las botellas de champán, conecta la herencia industrial con la transformación artesanal. El concepto de «coi e» vincula las tradiciones históricas de los tocados —como velos, máscaras y tocados ceremoniales— con una reinterpretación escultórica contemporánea. Mediante esta transformación, la obra reflexiona sobre la protección, la identidad y la fragilidad, al tiempo que promueve prácticas sostenibles de reutilización y revalorización de materiales.

Coiffe/ proceso de diseño

Pantalones estampados

BREVE DESCRIPCIÓN

Confeccionados con tela de algodón 100% orgánico proveniente de fábricas que trabajan con textiles sobrantes, estos pantalones presentan pliegues y una cinturilla elástica asimétrica creada mediante varias costuras estratégicamente ubicadas que simbolizan nudos.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Desde un punto de vista conceptual, y conectando con la perspectiva psicológica, esta prenda busca transmitir que la ropa no solo adorna el cuerpo, sino que también representa un estado mental. Los nudos, presentes en este momento, podrían desatarse, simbolizando el proceso de sanación y el camino hacia la iluminación. Esta prenda representa una mente atrapada en sus propios conflictos, en un proceso de liberación y transformación hacia la claridad, la aceptación y la luz.

SOSTENIBILIDAD

Confeccionado con materiales sostenibles y reciclados: 100 % algodón certificado. Todas las prendas se elaboraron con materiales recuperados (materiales sobrantes), en lugar de utilizar tela nueva.

Utilizamos tejidos certificados con sellos de confianza y textiles desechados reciclados.
Al cortar las piezas para cada prenda, mi objetivo era generar cero o la mínima cantidad de residuos para evitar crear artículos innecesarios.

Implementé un proceso de producción consciente, confeccionando cada prenda de forma local y ética.

PARTICIPANTES

Eva Gutiérrez

Mi pasión... mi trabajo. “El pozo amarillo” es el nombre de mi empresa. Mi trabajo... ilustrar y pintar ideas sobre multitud de objetos de seda natural: bufandas, chales, corbatas, pajaritas, abanicos, bolsos, cojines, lámparas, cortinas, ropa, cuadros, cabeceros... Tras finalizar mis estudios superiores en diseño de moda, empecé a crear colecciones para mujer, hombre y niño. Estas se exhibieron y vendieron en diversos desfiles y ferias de moda, como Prêt à Porter en París, Intergigt y SIMM en Madrid.

Usuarios participantes en el proyecto

Margaret, Naomi, Louise

Pantalones estampados / prenda terminada

Pantalones estampados

MÉTODO Y PROCESO

Se confeccionó un pantalón básico con pliegues triples y un ancho amplio para permitir costuras que simularan nudos. Experimentar con el pantalón una vez confeccionado fue la parte más divertida y placentera del proceso. Tras el patronaje, el corte y la costura, se realizaron modificaciones y se experimentó con la prenda.

RELEVANCIA CULTURAL

En esta parte del proyecto de moda experimental "De la oscuridad a la luz", desarrollado por usuarios de la Fundación INTRAS, hemos utilizado el diseño como herramienta terapéutica y de inclusión social, conectándolo profundamente con el patrimonio cultural local de Castilla y León.

El proyecto no solo crea prendas, sino que también establece un diálogo con la identidad de la región a través del simbolismo de la transición, evocando procesos de superación de la adversidad que se reflejan en la historia local. Vincula esta transición entre las sombras de la enfermedad mental y la luz de la inclusión social, de forma similar al renacimiento de las tradiciones en la modernidad.

Pantalones estampados /proceso de diseño

Línea de Vida

BREVE DESCRIPCIÓN

Esta prenda utiliza el tejido y el teñido como símbolos universales de inclusión social e intercambio cultural. Mediante el uso del tejido —un lenguaje de identidad sin fronteras—, la pieza refleja el viaje colectivo de los participantes de MUSE. Funciona como una narrativa de migración, simbolizando la transición del desplazamiento hacia la recuperación del sentido de pertenencia y la integración comunitaria.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

El tejido surgió como tema central durante nuestras primeras conversaciones y talleres. Los participantes lo integraron de forma natural en sus sesiones de intercambio de ideas y prototipos iniciales como referencia cultural fundamental. El momento clave de inspiración se produjo durante un taller en el que los participantes sujetaron los bordes de una sola hoja; mediante un proceso colectivo, mano a mano, el tejido comenzó a tomar forma de manera orgánica. Este acto de participación comunitaria constituye la base de la narrativa de la prenda: una historia de solidaridad y fuerza compartida.

El movimiento de la prenda refleja el precario viaje de un migrante o refugiado. Las "colas largas" —teñidas con mordientes de hierro para atenuar los tonos— representan la incertidumbre y los miedos del viaje inicial. A medida que la prenda asciende, se transforma en un tejido sólido y compacto, libre de manchas de tinte, que simboliza un nuevo comienzo y la integración exitosa en una comunidad segura. Tanto las técnicas de tejido como los tintes utilizados son intrínsecos a las culturas tradicionales de los participantes y al patrimonio de Malta.

Influenciados por los diversos métodos observados durante el proyecto MUSE —incluido el tejido de papel en España y la cestería durante la semana MUSE—, experimentamos con diferentes ángulos estructurales. Si bien los tejidos diagonales sugerían una silueta más femenina, opté por mantener una forma neutra en cuanto al género. Esto garantiza que la atención se centre en las profundas narrativas inherentes a los materiales, en lugar de en la figura en sí.

SOSTENIBILIDAD

Reutilizado/Reciclado/Sostenible. La prenda está confeccionada mayormente a mano, lo que facilita su desmontaje. Componentes como los herrajes metálicos se pueden quitar y reutilizar, mientras que todos los tejidos 100% algodón son totalmente compostables al final de su vida útil.

Métodos eco-responsables

- Estampados de óxido: 100% naturales, curados con sal y vinagre.
- Estampados vegetales: Creados con materia botánica y tintes caseros, tratados con compuestos naturales de alumbre de potasio o glasto.
- Ribetes índigo: Procesados en tinas de tinte regeneradas sin aditivos químicos. (Nota: La tina original se utilizó para revivir prendas desteñidas; si bien se manipula de forma responsable, su composición química inicial puede variar).

PARTICIPANTES

Tonya Lehgtinen

Tonya Lehtinen es licenciada en Diseño Gráfico y fundadora de Vogue Xchange, una empresa social dedicada a la moda circular. Su trabajo se centra en el valor intrínseco de los textiles como catalizador del cambio social y ambiental. Como activista, Tonya denuncia las desigualdades de la industria de la moda rápida mediante la educación comunitaria. Gestiona la reventa de ropa de segunda mano e imparte talleres creativos especializados en reciclaje creativo, teñido botánico y otras prácticas regenerativas.

Usuarios participantes en el proyecto

personas refugiadas y mujeres migrantes

Línea de Vida /
prenda terminada

Línea de Vida

MÉTODO Y PROCESO

Técnicas de teñido con óxido natural, costura a mano con puntadas tradicionalmente utilizadas por su resistencia para asegurar las balas de algodón, tintes vegetales naturales, reutilización de elementos de desecho. A medida que el proyecto avanzaba, los participantes adquirieron la confianza para pasar de las narrativas tradicionales a la expresión abstracta. Los talleres de drapeado y maquetas fueron fundamentales, ayudándoles a desarrollar una mirada crítica y a traducir historias personales en formas tangibles. Si bien los desafíos de la ingeniería con propósito inicialmente parecieron restrictivos, los objetivos establecidos en la Sesión 3 finalmente se consolidaron. La mayoría de los participantes, sin experiencia previa en artes visuales contemporáneas, lograron tender un puente entre su herencia cultural y la práctica artística moderna.

RELEVANCIA CULTURAL

El mordentado con hierro —que utiliza barro o agua ricos en hierro— es una técnica ancestral del Mediterráneo y Oriente Medio empleada para conseguir negros intensos, grises y tonos tierra. Esta prenda rinde homenaje a las otrora florecientes tradiciones maltesas de algodón, tejido y teñido. El uso de algodón crudo hace referencia al Tan-Nankin (un tono resistente a la oxidación) y al Ta' Gallipoli (algodón con matices amarillentos), variedades autóctonas de la región conocidas por su durabilidad en velas y lino. La estructura se compone de fajas acolchadas y tejidas, reinterpretando el traje tradicional campesino maltés. Envuelto y atado alrededor del cuerpo, la silueta cobra vida a través del movimiento, evocando la esencia de la historia de la isla.

Línea de Vida /
proceso de diseño

Alas de Luz Colectivas

BREVE DESCRIPCIÓN

Una gran capa estilo kimono creada a partir de un lienzo pintado en colaboración. Diseñada para desplegarse por completo al abrir los brazos, la pieza revela un universo visual colectivo que simboliza la transformación y el surgimiento de la luz.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La obra surgió de una exploración colectiva del tema "De la oscuridad a la luz". Se invitó a los participantes a expresarse libremente en un lienzo de gran formato, guiados vagamente por este concepto pero sin restricciones.

El resultado es un paisaje visual espontáneo y con múltiples capas, donde coexisten diversas voces. La prenda fue interpretada posteriormente como una forma de «alas de luz», en contraste con las anteriores piezas de alas más oscuras. Representa apertura, expansión y sanación compartida.

SOSTENIBILIDAD

Tela de algodón reciclado pintada, las cintas se recuperan de otras prendas.

Métodos eco-responsables:
Esta pieza minimiza los residuos al conservar la tela original en su totalidad, evitando cortes innecesarios. El proceso de pintura colaborativa prolonga la vida útil y el valor del material.

Las técnicas artesanales y la creación colectiva reducen la dependencia de los métodos de producción industrial.

PARTICIPANTES

Inge Bolen

Supervisor

Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados. He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

Usuarios que participan en el proyecto

Noemí, Ana, María, Marcos, Margarita, Celia, Luisa, Inge

Alas de Luz Colectivas /
prenda terminada

Alas de Luz Colectivas

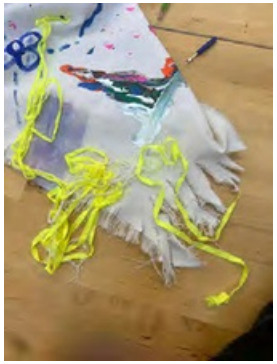
MÉTODO Y PROCESO

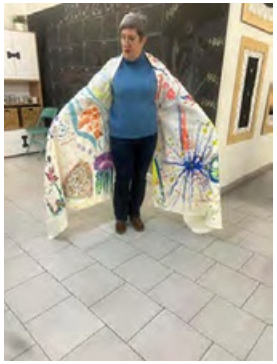
La prenda se creó utilizando retales de tela que inicialmente no tenían un propósito definido. Mediante ejercicios de drapeado sobre el maniquí, el grupo experimentó libremente hasta llegar a una forma en la que el tul cae desde la parte delantera de la parte superior hasta el suelo. La parte trasera se dejó intencionalmente minimalista, creando un contraste entre la parte delantera y la trasera.

RELEVANCIA CULTURAL

El uso del drapeado se relaciona con las técnicas tradicionales de la moda, donde las prendas se moldean directamente sobre el cuerpo o el maniquí. En este contexto, se aplica de forma espontánea y experimental, priorizando el proceso sobre el diseño predefinido.

Alas de Luz Colectivas
/ proceso de diseño

Top Acordeón

BREVE DESCRIPCIÓN

Parte superior hecha de material tipo acordeón con detalles pintados a mano.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Nuestros talleres iniciales se centraron en proporcionar un espacio seguro para que las participantes compartieran sus historias como mujeres migrantes y refugiadas. Nos inspiramos principalmente en las prendas tradicionales de sus diferentes culturas. Esta pieza se inspira en el vestido como objeto de ocultación, reinterpretando esa idea con materiales no tradicionales.

SOSTENIBILIDAD

Materiales: Telas de desecho recicladas procedentes de encargos de diseño para clientes privados y producciones de cine y televisión. Hilo sobrante de producciones de cine y televisión.

Métodos eco-responsables: La construcción empleó técnicas de patronaje de bajo desperdicio, utilizando materiales que de otro modo se habrían desechado como residuos. El proyecto demuestra un enfoque de alto impacto y bajas emisiones de carbono para la ingeniería de prendas de vestir, haciendo uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición para crear nuevos artículos.

PARTICIPANTES

Sara Porteli

Sarah Portelli es diseñadora de vestuario y moda, originaria de Malta. Con experiencia trabajando en producciones cinematográficas locales e internacionales y en teatro local, su enfoque principal se centra en el diseño sostenible, promoviendo el uso de materiales reciclados e incorporando técnicas artesanales tradicionales en su trabajo. Is-Sinjurina posee un amplio conocimiento de técnicas de sastrería históricas y contemporáneas. Tras estudiar Historia del Arte y Bellas Artes en la Universidad de Malta, continuó sus estudios de confección de prendas y diseño de taller en Polimoda después de obtener una beca en 2020. Después de completar sus estudios, ha desarrollado una carrera paralela en vestuario para cine y televisión, trabajando en producciones locales e internacionales y convirtiéndose en la supervisora de vestuario maltesa más joven hasta la fecha.

Usuarios participantes en el proyecto

Migrantes mujeres refugiadas

Top Acordeón/
prenda terminada

Top Acordeón

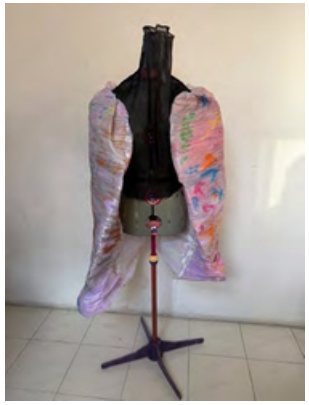
MÉTODO Y PROCESO

La parte superior está confeccionada con tela de acordeón plisada a máquina, diseñada para ser maleable y ajustable. Las mangas fueron pintadas por los participantes del taller, cada uno pintando paneles individuales que luego se unieron, representando así a cada persona que las creó. Una vez pintadas, las mangas se ensamblaron a la parte superior, combinando elementos artesanales y materiales modernos en una sola prenda.

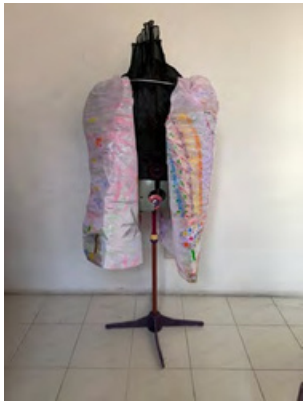
RELEVANCIA CULTURAL

Esta prenda reinterpreta el concepto de la ropa como medio para ocultar el cuerpo de una manera distinta a la tradicional. Parte de la idea, generalmente asociada al uso de telas sueltas y fluidas, y la reemplaza con un material más rígido y estructurado, como el poliéster plisado. La pintura realizada por los participantes en los paneles de las mangas también refleja sus diversos orígenes culturales y estéticas personales.

Top acordeón/
proceso de diseño

No Puedo Dejarlo Ir

BREVE DESCRIPCIÓN

Una prenda con un volumen frontal esculpido que integra un dibujo de papel maché de un niño, creado durante talleres participativos. La pieza traduce exploraciones emocionales colectivas en torno a la vulnerabilidad mental a una forma textil. A través del volumen escultórico, el encaje, los nudos y las texturas superpuestas, refleja estados de ánimo cambiantes. Desarrollada durante meses en un espacio creativo compartido, encarna un proceso moldeado por el tiempo, el diálogo y la comunidad.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Esta pieza surgió de una serie de talleres centrados en el dibujo, la experimentación textil y la reflexión compartida sobre las emociones, la salud mental y la vulnerabilidad psicológica. Los participantes exploraron sentimientos abstractos, que posteriormente se plasmaron en prendas de vestir. El volumen frontal esculpido en papel maché representa el dibujo de un niño realizado por uno de los participantes del taller, simbolizando la vulnerabilidad, la memoria y el cuidado. El proyecto más amplio, titulado «De la oscuridad a la luz», expresa diferentes estados de ánimo a través de la materialidad, el color y la forma. El entorno colectivo —donde la gente se reunía para tomar café, tocar el piano, conversar, pasear, leer, dormir o simplemente estar presente— se convirtió en una fuente esencial de inspiración, influyendo tanto en el tono emocional como en la dirección estética de la prenda.

SOSTENIBILIDAD

La prenda se confecciona con materiales reciclados, principalmente hilos sobrantes y residuos textiles procedentes de empresas textiles. Estos materiales incluyen hilos, cuerdas y diversos tipos de lanas que, de otro modo, se desecharían.

PARTICIPANTES

Louise Limontas

Louise Limontas es una diseñadora textil y artista afincada en Bruselas. Con experiencia en técnicas textiles tanto industriales como artesanales —como el tejido, el punto, la estampación, el bordado, la fabricación de cuerdas y el encaje—, explora sus límites y posibles fusiones. Utilizando los hilos como base narrativa, su obra se centra en el cuerpo y el hogar a través de los textiles, revelando la íntima conexión entre ambos. Su práctica se fundamenta en la sensibilidad hacia los materiales y la sostenibilidad, empleando frecuentemente materiales reciclados, como restos de hilo y residuos textiles de empresas. Al recontextualizar estos materiales desechados, desarrolla piezas táctiles y escultóricas que reflexionan sobre el cuidado, la transformación y las dimensiones emocionales de los entornos cotidianos.

Usuarios participantes en elproyecto

Jonathan, George

No Puedo Dejarlo Ir/
prenda terminada

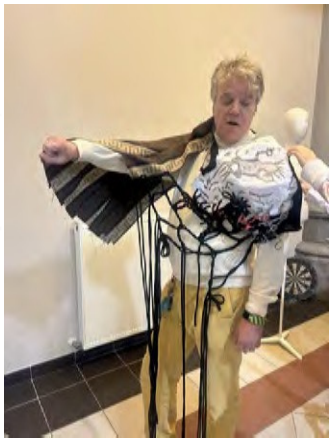
No Puedo Dejarlo Ir

MÉTODO Y PROCESO

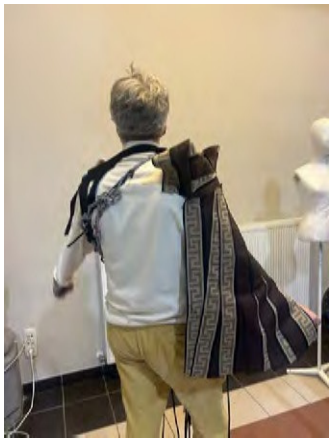
La prenda se desarrolló a lo largo de varios meses, permitiendo que las ideas y las formas evolucionaran orgánicamente. Los experimentos iniciales en el taller, que incluyeron dibujo y manipulación textil, se transformaron en elementos escultóricos. El volumen central se moldeó sobre el cuerpo, creando una forma tridimensional que sostiene el dibujo de papel maché. Se integraron técnicas como el encaje de bolillos, el anudado de cuerdas y el trabajo con hilos superpuestos para representar diferentes estados emocionales. El proceso combinó la artesanía manual, la experimentación con materiales y la colaboración. Trabajar en un espacio compartido propició influencias inesperadas e interacciones espontáneas que moldearon el desarrollo y la profundidad conceptual de la prenda.

RELEVANCIA CULTURAL

La pieza conecta con el patrimonio cultural local mediante el uso de técnicas textiles tradicionales como el encaje de bolillos y prácticas artesanales. Estas técnicas se reinterpretan en un contexto conceptual contemporáneo, donde la artesanía se convierte en un lenguaje para expresar experiencias emocionales y psicológicas. Al combinar la creación participativa, los métodos tradicionales y la moda escultórica, la prenda tiende un puente entre el patrimonio y las temáticas sociales contemporáneas. El enfoque colaborativo refleja las prácticas culturales comunitarias, mientras que la reinterpretación del encaje, los nudos y la manipulación textil sitúa la obra dentro de una narrativa moderna que aborda la salud mental, el cuidado y la creatividad colectiva.

No Puedo Dejarlo Ir/
proceso de diseño

Tejiendo Juntos

BREVE DESCRIPCIÓN

Prenda de creación conjunta, usada por dos personas, confeccionada a partir de un tejido artesanal de 3 metros desarrollado colectivamente a lo largo del proyecto. Envuelto alrededor de dos cuerpos, la pieza explora la interdependencia, el movimiento y la conexión emocional. La parte posterior integra dibujos del participante Jonathan, transformados mediante técnicas de estampado, bordado y pintura. A través del color, el tejido y la colaboración, la pieza representa un tránsito de la oscuridad a la luz.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

“Tejiendo Juntos” surgió del ambiente colectivo de los talleres y explora las relaciones, el tiempo compartido y la coexistencia. El tejido central se creó progresivamente a lo largo del proyecto en un telar instalado permanentemente en un espacio común, donde los participantes podían acercarse libremente y contribuir al proceso de tejido.

Por lo tanto, la tela conserva huellas de conversaciones, encuentros, gestos y la presencia cotidiana. Al ser usada por dos personas, la prenda crea tanto conexión como tensión, requiriendo movimientos coordinados y conciencia mutua. Esta dinámica cuestiona la relación entre individualidad y unión.

Los colores vibrantes y los patrones tejidos fluidos simbolizan la recuperación, la luminosidad y la etapa final del viaje emocional explorado a través del tema general del proyecto, "De la oscuridad a la luz".

SOSTENIBILIDAD

La pieza incorpora textiles tejidos a mano, hilos de bordar, telas estampadas y materiales textiles reciclados, recolectados a lo largo del proyecto. Los diversos hilos y telas utilizados durante los procesos de tejido y transformación se obtuvieron, en la medida de lo posible, de retazos o excedentes textiles. La prenda se desarrolló mediante procesos textiles lentos y colaborativos, centrados en el tejido a mano, el bordado y las técnicas manuales de transformación de telas. Se priorizó el uso de materiales existentes y retazos textiles para fomentar la reutilización y reducir los residuos. El proyecto destaca la artesanía, la experimentación y los procesos de producción de bajo impacto.

PARTICIPANTES

Louise Limontas

Es una diseñadora textil y artista afincada en Bruselas. Con experiencia en técnicas textiles tanto industriales como artesanales —como el tejido, el punto, la estampación, el bordado, la fabricación de cuerdas y el encaje—, explora sus límites y posibles fusiones. Utilizando los hilos como base narrativa, su obra se centra en el cuerpo y el hogar a través de los textiles, revelando la íntima conexión entre ambos. Su práctica se fundamenta en la sensibilidad hacia los materiales y la sostenibilidad, utilizando con frecuencia materiales reciclados, como restos de hilo y residuos textiles de empresas. Al recontextualizar estos materiales desechados, desarrolla piezas táctiles y escultóricas que reflexionan sobre el cuidado, la transformación y las dimensiones emocionales de los entornos cotidianos.

Usuarios participantes en el proyecto

Jonathan (dibujo)

Tejiendo Juntos
prenda terminada

Tejiendo Juntos

MÉTODO Y PROCESO

La prenda está confeccionada con un tejido artesanal de aproximadamente 3 metros de largo con un patrón ondulado. El tejido se drapeó sobre una estructura de corsé compartida por dos personas, lo que permitió que el tejido uniera y conectara físicamente a quienes lo llevaban puesto.

La parte posterior de la prenda incorpora dibujos del participante Jonathan, reinterpretados mediante la técnica de la transferencia, el bordado y la pintura sobre tela. Las distintas intervenciones textiles se superponen y dialogan entre sí, creando un complejo diálogo visual. El proceso de creación evolucionó de forma colectiva e intuitiva a través de intercambios continuos, experimentación compartida y la atmósfera del espacio de trabajo comunitario.

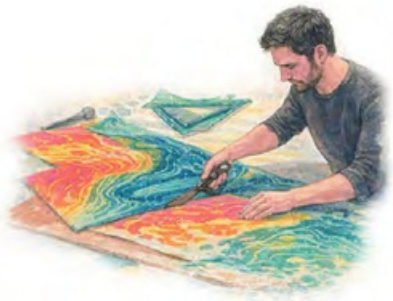
RELEVANCIA CULTURAL

La obra conecta con la herencia textil mediante el uso del tejido a mano, el bordado y los tratamientos manuales de la superficie, al tiempo que reinterpreta estas técnicas dentro de un contexto participativo y performativo.

El proceso de tejido comunitario evoca las prácticas textiles colectivas tradicionales, donde la creación está ligada a la interacción social y al conocimiento compartido. Al transformar gestos colaborativos y dibujos personales en una obra de arte para vestir, la pieza tiende un puente entre las tradiciones artesanales y las reflexiones contemporáneas sobre la salud mental, la conexión humana y el cuidado colectivo.

Tejiendo Juntos
proceso de diseño

Vestido Caras

BREVE DESCRIPCIÓN

Un vestido contemporáneo tipo patchwork, confeccionado con capas de tul y bordados de encaje experimentales.

La pieza presenta colores vibrantes y rostros bordados expresivos, combinando ligereza, transparencia y narración emocional a través de técnicas textiles.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

La obra está inspirada en el concepto "De la oscuridad a la luz" y en la idea de que una persona alberga muchos estados emocionales, identidades y "caras" internas.

A través de conversaciones, los participantes reflexionaron sobre cómo la sanación no consiste en eliminar la oscuridad, sino en aprender a vivir con todas las partes de uno mismo y aceptarlas.

Los bocetos iniciales de los retratos sirvieron de base para los rostros bordados, que simbolizan diferentes estados de ánimo, recuerdos y capas emocionales. Una frase poética creada por uno de los participantes también se incorporó al tejido.

SOSTENIBILIDAD

Materiales: reutilizados y reciclados. Todos los materiales utilizados son retales textiles y tul desechados por una empresa de moda.

Estas muestras formaban parte originalmente de catálogos de muestras de temporada y nunca se utilizaron en la producción, lo que las hace ideales para una reutilización creativa.

PARTICIPANTES

Inge Bolen

Supervisor

Soy diseñadora textil y artista con más de 20 años de experiencia en diseño de moda, diseño gráfico y estampados.
He decidido volver a mis raíces en el arte textil, mi verdadera pasión, explorando nuevas técnicas y enfoques creativos para crecer como creadora y conectar emocionalmente con el público.

Usuarios que participan en el proyecto

Inge, Marcos, Luisa, Ana, María, Noemí,

Vestido Caras/
prenda terminada

Vestido Caras

MÉTODO Y PROCESO

El proceso comenzó con debates grupales sobre la oscuridad y la luz, seguidos de ejercicios de dibujo libre para despertar la creatividad.
Estos dibujos se transformaron posteriormente en bordados. Cada participante creó su propio retrato, que luego se integró en una prenda colectiva.

El vestido final se confeccionó utilizando tul reciclado y retazos de tela, superpuestos en una composición vibrante y expresiva.

Al principio, trabajar con técnicas de costura resultó un reto para algunos participantes, pero con el tiempo fueron ganando confianza y libertad creativa.

RELEVANCIA CULTURAL

La pieza reinterpreta las prácticas textiles tradicionales españolas, como el encaje y el bordado, de una manera contemporánea y experimental.
España cuenta con una rica tradición textil artesanal, y esta obra transforma esas tradiciones en un lenguaje moderno, expresivo e inclusivo.

Vestido Caras / proceso de diseño

Vestido Nube

BREVE DESCRIPCIÓN

Vestido confeccionado en tejido de malla con elementos bordados y acolchado para darle una apariencia similar a la de una nube.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Nuestros talleres iniciales se centraron en brindar un espacio seguro para que las participantes compartieran sus historias como mujeres migrantes y refugiadas. Nos inspiramos principalmente en prendas tradicionales de diferentes culturas. Esta pieza se inspira en el vestido como objeto de ocultación, reinterpretando esa idea con materiales no tradicionales.

SOSTENIBILIDAD

Materiales utilizados:
-Reutilizado
-Reciclado
-Sostenible

-Tejidos de desecho reciclados procedentes de encargos de diseño para clientes privados y producciones de cine y televisión.

-Hilo sobrante de producciones de cine y televisión.

-**Métodos eco-responsables**: La construcción empleó técnicas de patronaje de bajo desperdicio, utilizando materiales que de otro modo se habrían desechado como residuos de vertedero. El proyecto demuestra un enfoque de alto impacto y bajo en carbono para la ingeniería de prendas de vestir.

PARTICIPANTES

Sara Porteli

Sarah Portelli es diseñadora de vestuario y moda, originaria de Malta. Con experiencia trabajando en producciones cinematográficas locales e internacionales y en teatro local, su enfoque se centra principalmente en el diseño sostenible, promoviendo el uso de materiales reciclados e incorporando técnicas artesanales tradicionales en su trabajo. Is-Sinjurina tiene un amplio conocimiento de técnicas de sastrería históricas y contemporáneas. Tras estudiar Historia del Arte y Bellas Artes en la Universidad de Malta, continuó sus estudios de confección de prendas y diseño de taller en Polimoda después de recibir una beca en 2020. Después de completar sus estudios, ha desarrollado una carrera paralela en vestuario para cine y televisión, construyendo una trayectoria en producciones locales e internacionales, convirtiéndose en la supervisora de vestuario maltesa más joven hasta la fecha.

Usuarios participantes en el proyecto

Migrantes y mujeres refugiadas

Vestido Nube/
prenda terminada

Vestido Nube

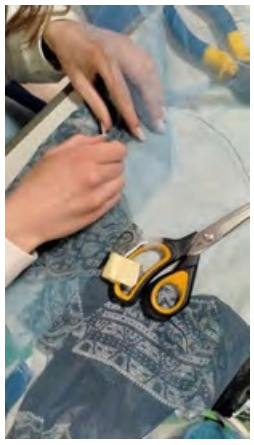
MÉTODO Y PROCESO

El vestido está confeccionado sobre una base de tela de algodón resistente con un diseño de cordón en relieve tejido en la propia tela, que sirve de refuerzo para sostener la tela principal colocada encima. Esta tela principal consiste en un patchwork de múltiples paneles de tul. Estos paneles fueron aplicados individualmente y luego ensamblados por los participantes del taller, por lo que cada panel representa a la persona que lo creó. Una vez ensamblados, los cosimos al vestido base mediante técnicas de costura a mano visibles, diseñadas para combinar elementos artesanales y materiales modernos en una sola prenda.

RELEVANCIA CULTURAL

Este vestido reinterpreta el concepto de la ropa como medio para ocultar el cuerpo de una manera distinta a la tradicional. Parte de la idea, generalmente representada mediante el uso de telas sueltas y fluidas, y las reemplaza con materiales rígidos y más estructurados como el tul y el algodón acordonado. Los diseños aplicados por las participantes en sus paneles de tul también reflejan los diversos orígenes culturales y la estética personal de cada una.

Vestido Nube/
proceso de diseño

Abrigo “Suzilnist”

BREVE DESCRIPCIÓN

El abrigo está confeccionado en un color amarillo brillante que, a primera vista, transmite ligereza y desenfado.
Sin embargo, su silueta voluminosa y la compleja confección de sus mangas le confieren una sensación de peso y sofisticación, revelando una complejidad aún mayor al observarla con detenimiento. La pieza explora la coexistencia de opuestos —luz y oscuridad—, fusionando luminosidad y pesadez en un mismo diseño.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

El concepto creativo de esta pieza está profundamente ligado al panorama emocional que marca la situación actual del país. La exposición constante a noticias desalentadoras y la incertidumbre cotidiana a menudo dificultan la concentración en momentos de alegría y esperanza. Este abrigo surge como respuesta a esa experiencia: una exploración de cómo la luz puede existir incluso en los momentos más oscuros.
El uso de colores vivos simboliza una búsqueda consciente de optimismo, un recordatorio visual de que la luz puede encontrarse o crearse a pesar de las circunstancias externas. Al mismo tiempo, la prenda trasciende la mera expresión visual.

Su forma envolvente está diseñada para proporcionar una sensación de protección y confort, casi como un escudo contra el mundo exterior.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales utilizados son SOSTENIBLES y se minimizó el desperdicio de material, asegurando que todos los materiales restantes pudieran utilizarse como partes de otras piezas.

PARTICIPANTES

Valeria Kraniansa
Supervisor

Una diseñadora de moda emergente que comenzó su andadura dibujando bocetos de prendas hace tan solo unos años, transformando una pasión de larga data por la moda en una práctica creativa dedicada.
Con un fuerte enfoque en la experimentación, el diseñador explora la relación entre forma y emoción, combinando a menudo elementos contrastantes —como ligereza y pesadez, simplicidad y complejidad— dentro de una misma pieza. Cada diseño se concibe como una experiencia tanto visual como táctil, donde las siluetas, las texturas y los detalles constructivos desempeñan un papel fundamental en la transmisión de significado.

Usuarios que participan en el proyecto

Abrigo “Suzilnist”

MÉTODO Y PROCESO

La pieza nació de la historia de una inmigrante desplazada durante la Primera Guerra Mundial. Habló de la profunda sensación de perder su hogar y de cómo ciertas prendas le dieron la fuerza para seguir adelante. Para ella, la ropa era más que tela; era un santuario. Los vibrantes colores de nuestro diseño rinden homenaje a sus recuerdos de la Crimea ocupada, bañada por el sol. Para capturar esa sensación de consuelo y protección, utilizamos técnicas de drapeado para crear una silueta etérea y de gran tamaño, pasando de los bocetos iniciales al modelado estructural final y la confección.

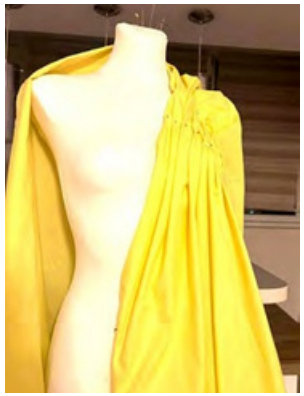
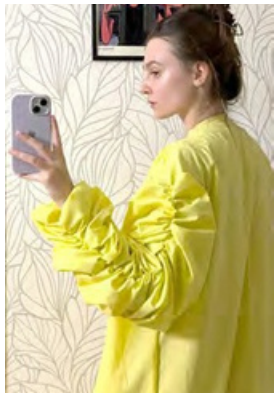
RELEVANCIA CULTURAL

Esta prenda está profundamente ligada a la identidad cultural ucraniana, especialmente en el contexto de la guerra que se libra desde 2022. En tiempos de incertidumbre y resiliencia, la ropa se convierte en algo más que un objeto funcional: adquiere un significado emocional, cultural y simbólico. El abrigo refleja esta realidad al inspirarse en la fuerza y el espíritu inquebrantables propios de la herencia ucraniana.
Tradicionalmente, las prendas ucranianas suelen encarnar protección, calidez y simbolismo, ya sea a través de la superposición de capas, la artesanía o la idea de la ropa como una forma de armadura personal y cultural.

Esta pieza reinterpreta esa noción a través de su silueta envolvente, ofreciendo una sensación de seguridad y comodidad, al igual que la vestimenta tradicional lo hacía antaño, tanto en lo práctico como en lo simbólico. Al mismo tiempo, el uso de colores vivos puede considerarse un eco contemporáneo de la riqueza y la vitalidad presentes en los elementos folclóricos ucranianos, donde el color siempre ha desempeñado un papel importante en la expresión de la identidad, la emoción y la esperanza. En lugar de replicar directamente las formas o la ornamentación tradicionales, el diseño traduce estos valores a un lenguaje moderno: minimalista, escultórico y conceptual.

Abrigo “Suzilnist”
prenda terminada

Abrigo “Suzilnist”
proceso de diseño

Bolso “Entretejido”

BREVE DESCRIPCIÓN

Este bolso es una obra de arte textil inspirada en el proceso de tejido de redes de camuflaje en Ucrania. Está confeccionado con telas nuevas y reutilizadas, así como con piezas de uniformes militares. La obra combina la experiencia personal, el voluntariado y el esfuerzo colectivo. Como parte de la misma serie, también se creó un panel textil.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Esta obra se basa en la experiencia de Yevheniia y su hija Sasha, quienes se mudaron a Brody desde Járkov tras verse obligadas a abandonar su hogar a causa de la guerra. Su historia se convirtió en una parte fundamental de esta pieza. La obra refleja la pérdida del hogar, los cambios en la vida y el intento de reconstruir un sentido de plenitud a partir de diferentes fragmentos.

Una de las principales fuentes de inspiración es el proceso de tejido de redes de camuflaje. Para el público internacional, es importante explicar que las redes de camuflaje son redes protectoras fabricadas por voluntarios en Ucrania para el ejército. Se utilizan para cubrir equipos y posiciones, haciéndolos menos visibles y contribuyendo a proteger vidas.

En Ucrania, este proceso se ha convertido en un poderoso símbolo de voluntariado, unidad y apoyo mutuo. Este trabajo refleja cómo las personas se unen y se ayudan entre sí, incluso en tiempos difíciles.

Los tejidos utilizados en el bolso también tienen significado. Los tonos claros representan la calma y la esperanza.

Los tejidos militares representan la guerra y la protección. Los materiales texturizados reflejan la presencia de las personas. El lino gris representa la vida cotidiana. Todos estos elementos se combinan para formar un todo

SOSTENIBILIDAD

Los materiales empleados son reciclados y sostenibles. La obra explora temas como la conexión, la transformación y la construcción de unidad a partir de elementos dispares. Mediante la superposición de capas, texturas y trabajo manual, refleja el tránsito de la fragmentación a la plenitud. Asimismo, aborda temas como la protección, la interacción y la esperanza.

PARTICIPANTES

Yaryna Stoliar
Supervisor

I am a Ukrainian creative and goal-oriented designer with diverse experience in art, fashion, and entrepreneurship. Founder of the embroidered clothing brand YARE (Я:re) and the concept store Muscat.
Specializing in modern embroidered apparel inspired by Ukrainian culture and literature.

Usuarios que participan enel proyecto

Yevheniia y su hija Sasha

Bolso “Entretejido”

MÉTODO Y PROCESO

La base de la bolsa está hecha de una malla de plástico, similar a la que se usa para las redes de camuflaje o que se puede encontrar en ferreterías. Se le dio forma y se fijó con bridas de plástico para crear la estructura de la bolsa.

Luego, se unieron a mano trozos de tela. Los materiales incluyen telas nuevas, retazos textiles reutilizados y partes de .uniformes militares. Algunas telas se cortaron, otras se rasgaron a mano para crear una textura más natural

Cada elemento se añadió manualmente, capa a capa, creando una superficie rica y táctil. Una parte importante del proceso fue también la interacción entre las personas: trabajar juntas, compartir conversaciones y experiencias que se integraron al objeto.

El bolso tiene una forma deliberadamente exagerada, por lo que puede considerarse no solo un objeto funcional, sino también una obra de arte.

RELEVANCIA CULTURAL

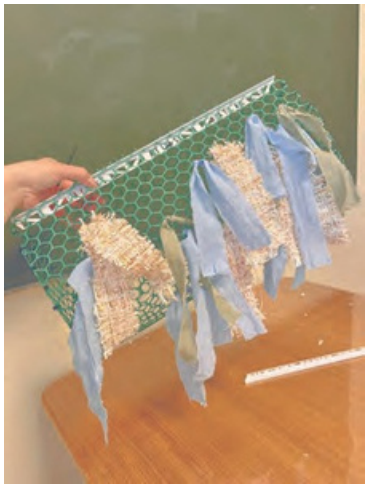
Esta obra refleja el contexto ucraniano actual a través de los materiales, el proceso y el significado. Reúne temas como el desplazamiento, el voluntariado, el apoyo a las fuerzas armadas y la acción colectiva.

Tejer redes de camuflaje se ha convertido en una práctica voluntaria común y reconocible en Ucrania desde el comienzo de la guerra a gran escala. La gente lo hace en escuelas, espacios culturales, centros comunitarios y grupos locales. Esto no solo es una ayuda práctica para los militares, sino también una muestra de responsabilidad, solidaridad y cuidado.
En esta obra, este proceso se transforma en una forma artística. El bolso se convierte no solo en un objeto, sino en portador de memoria, experiencia y responsabilidad compartida.

Bolso “Entretejido”
accesorio terminado

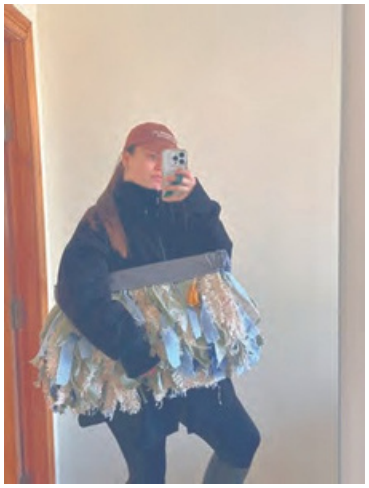
Bolso “Entretejido” / proceso de diseño

Vestido “Paisaje”

BREVE DESCRIPCIÓN

Este voluminoso vestido se inspira en la historia personal de María, quien se vio obligada a abandonar su ciudad natal, Oleshky, durante la ocupación. La prenda incluye un poema manuscrito de ella sobre una tela ligera y semitransparente. Un degradado de oscuro a claro refleja la pérdida y la esperanza. El vestido explora la vida entre el recuerdo del hogar y la necesidad de seguir adelante.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA

Esta obra se basa en la historia de María, originaria de Oleshky, un pueblo cercano al río Dniéper, en las proximidades de Jersón. Al comienzo de la guerra a gran escala, el pueblo fue ocupado. María vivió allí durante un tiempo y posteriormente logró emigrar al oeste de Ucrania, mientras que parte de su familia permaneció en Oleshky.

Hoy María está construyendo una nueva vida, pero sus pensamientos a menudo regresan a su tierra natal: al río, al mar y al espacio abierto que describe en su poesía.

SOSTENIBILIDAD

Los materiales utilizados son SOSTENIBLES y el trabajo se realiza priorizando los procesos manuales y el uso consciente de los materiales. La producción minimiza los residuos y trabaja con los recursos disponibles.

PARTICIPANTES

Yaryna Stoliar
Supervisor

I am a Ukrainian creative and goal-oriented designer with diverse experience in art, fashion, and entrepreneurship. Founder of the embroidered clothing brand YARE (Я:re) and the concept store Muscat.
Specializing in modern embroidered apparel inspired by Ukrainian culture and literature.

Usuarios que participan enel proyecto

María

MUSE

Vestido “Paisaje”
prenda terminada

Vestido “Paisaje”
proceso de diseño

Vestido “Paisaje”

MÉTODO Y PROCESO

El vestido está confeccionado con una tela ligera y semitransparente que lleva impreso el texto manuscrito del poema de María. Esto permite que la prenda combine la forma material con una narrativa personal.

La estructura del vestido se basa en un degradado de oscuro a claro. La parte inferior, más oscura, refleja la experiencia de la ocupación, la pérdida y la incertidumbre. La parte superior, más clara, representa la esperanza, el movimiento y una nueva etapa en la vida.

Cintas oscuras asimétricas se integran en la forma, simbolizando conexiones rotas: con el hogar, el lugar y las personas. En su forma y detalles, se percibe una sutil atmósfera marina, que evoca el sur, el viento y los espacios abiertos.
El vestido tiene una forma deliberadamente voluminosa, lo que enfatiza su presencia tanto como prenda de vestir como objeto artístico.

RELEVANCIA CULTURAL

Esta obra refleja la experiencia actual de Ucrania en cuanto a guerra, desplazamiento y conexión emocional con el hogar.

Habla de una situación que muchas personas viven hoy en día: entre la memoria y la necesidad de reconstruir la vida. Mediante la combinación de texto, material y forma, el vestido se convierte en algo más que una prenda de vestir. Se convierte en portador de historias personales y compartidas.

Esta obra no trata sobre una sola persona. Refleja la experiencia de muchas personas que viven entre el pasado y el presente.