

SON ELLOS

GONZALO GUIGOU

EDAD: 27

FORMACIÓN: Egresado del Centro de Diseño (hoy Escuela Universitaria Centro de Diseño)

SELLO: Resaltar la silueta femenina, texturas hechas a mano, moldería experimental. Utilizo mi trabajo como diseñador como una herramienta para contar historias, combinando usabilidad con innovación. Mi marca no apunta a la cantidad, sino a la calidad. En una misma colección trabajo desde telas livianas como seda hasta muy rústicas como arpillera textil; la historia de lo que quiero contar es lo que determina los materiales y las texturas.

CREACIÓN: Últimamente, la música es lo que más me nutre, aunque cualquier cosa puede ser el punto de partida, desde una exposición de arte, hasta ir caminando por 18 de Julio; es cuestión de sensibilidad y de estar atento. Luego de que defino qué quiero contar, empiezo a hacer bocetos tridimensionales en escala 1/2 y sobre el papel, defino los materiales, y comienzo con el armado de *toiles*. Luego la prenda va "hablando sola" hasta que llega un momento que dice "estoy pronta".

ÚLTIMO TRABAJO: Mi última colección tiene que ver con volver a las raíces. Tomé como punto de partida una película que solía mirar en mi infancia, "The Secret Garden" de Disney, que cuenta la historia de una chica que encuentra un jardín abandonado y lo transforma en algo hermoso; eso mismo es lo que cuenta la colección. Comienza con telas muy rústicas y ter-

mina con telas de "lujo". En resumen, la colección cuenta un florecer. Para los diseñadores de autor, una nueva colección siempre implica un desafío, pues nuestro trabajo es mostrar cosas

nuevas sin perder la esencia. El lenguaje geométrico ya lo tenía bastante trabajado y quería salirme de eso e ir por algo más orgánico utilizando también los colores como herramienta.

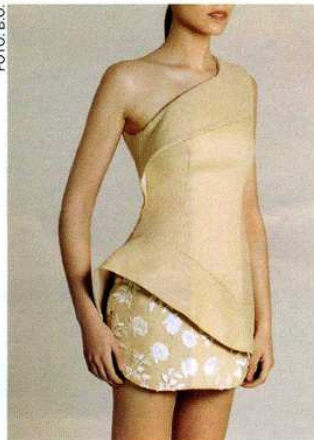
FOTO: BRIAN OJEDA

FOTO: B.O.

FOTO: B.O.

Hay una pregunta que en tiempos de moda rápida, de uso y tiro, de colecciones que deben cambiar cada dos temporadas (sin entrar en las grandes ligas y las colecciones crucero), y vidrieras que se renuevan todas las semanas, es difícil de contestar y valdría una tesis de escuela de diseño. ¿Se puede seguir hablando de diseño de autor hoy? ¿Existe el diseño de autor en Uruguay? Desde galería nos propusimos destacar a los seis diseñadores independientes del momento —los que tienen un sello personal, una voz que los eleva del resto, una forma muy propia de crear, un estilo único que se diferencia de los demás— y pedirles que reflexionaran sobre su trabajo y su percepción como creadores.

Desde estas páginas creemos que sí, que aún vale la pena apostar a ese tipo de creadores. Por eso elegimos a Lau Almeida, Margo Baridon, Valentina de Llano, Gonzalo Guigou, Matilde Pacheco y Manuela Vilanova como seis diseñadores que en el pequeño mundo de la moda uruguaya vale la pena mirar con atención. Además decidimos incluir a uno de los benjamines del diseño de autor: Tavo García, que deslumbró a todos con su colección presentada en Lúmina 2014 y que con solo 21 años crea piezas que merecen ser destacadas.

Estos son ellos, nuestros elegidos.

FOTO: KARIN TOPOLANSKI

MARGO BARIDON

EDAD: 26

FORMACIÓN: Licenciada en diseño de modas y en gerencia y administración de la Universidad ORT Uruguay; cursos en el Central Saint Martins (Londres) sobre patronaje experimental, joyería alternativa, creando nuevos conceptos en moda y diseño de estampado digital.

SELLO: El espíritu de mi trabajo se basa en la investigación material. Es desde el diseño textil donde comienzo a esbozar una silueta elegante y femenina. Dadas las limitaciones de recursos que hay en el mercado local busco la diferenciación en el producto desde la concepción del material. Intento generar moldería no convencional con el objetivo de que el producto final tenga una identidad. Para esta temporada comencé a evolucionar en el diseño textil hacia materiales orgánicos, sobre todo seda y algodón. Es un proceso más costoso pero muy relevante en la actualidad. En el mercado internacional las prendas realizadas con materiales orgánicos tienen un gran valor agregado.

CREACIÓN: El proceso creativo parte de una investigación en alguna área de mi interés: el arte, la literatura, la música, el cine o la naturaleza. La investigación es la mitad del camino para diseñar una colección interesante. Lo necesario es partir de un punto de vista personal donde exista información para textiles, texturas y siluetas. La colección evoluciona sobre el maniquí buscando nuevas formas que agreguen al concepto. Intento reformular cada temporada las siluetas que funcionan para mi clientela apuntando a generar un producto de mejor calidad, con identidad propia.

FOTO: K.T.

FOTO: K.T.

ÚLTIMO TRABAJO: En esta colección —que fue diseñada en el marco del último curso de verano que realicé en Central St. Martins—, el punto de partida fue la investigación acerca del trabajo de Henri Matisse. De ahí tomé la paleta de colores y el puntapié

inicial para el diseño de estampados. El desafío fue trabajar a partir de una paleta en la que no había incursionado antes. En la colección investigo el concepto del collage y la superposición de planos de color.

TAVO GARCÍA

EDAD: 21

FORMACIÓN: Tecnicatura textil en la UTU

SELLO: Comencé a los 14 años de manera autodidacta. Hoy, que curso la Tecnicatura textil, puedo decir que me caracterizo quizás por la moldería simple, estructuras limpias y minimalistas y los colores sólidos. No siento aun que tenga un sello, pues me estoy encontrando. Sé que hay algo que se transmite, pero todavía no logro descifrar concretamente qué es. No soy muy estricto en el momento de elegir los materiales, y por lo general siempre voy tras ellos a las casas de telas que tenemos en Montevideo. Siempre elijo telas lisas, y trato de jugar con los colores. No desarrollo mucho las texturas ni los estampados, quizás porque no he tenido la práctica; me falta estudiar más diseño, que es algo que está en mis planes.

CREACIÓN: Es un largo proceso que se da mágicamente. No todos los días estamos inspirados. Soy muy intuitivo a la hora de diseñar y disfruto todo el proceso: desde bocetear y hacer el molde, hasta confeccionar la prenda. Trabajo mucho la conexión entre las piezas de la colección y trato de que funcionen todas entre sí.

ÚLTIMO TRABAJO: Tengo la suerte de saber coser y de que me guste hacerlo. Eso juega a mi favor, porque es una gran limitante para los diseñadores a raíz de lo que cuesta mandar a coser algo. El tiempo también es una limitante, porque estudiando y trabajando con clientas — algo que surge mucho en cada temporada — es difícil llegar con una colección a tiempo. Este verano tenía pensado hacer una pero no llegué.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

FOTO: BRIAN OJEDA

FOTO: B.O.

FOTO: B.O.

FOTO: FLORENCIA BÉREAU

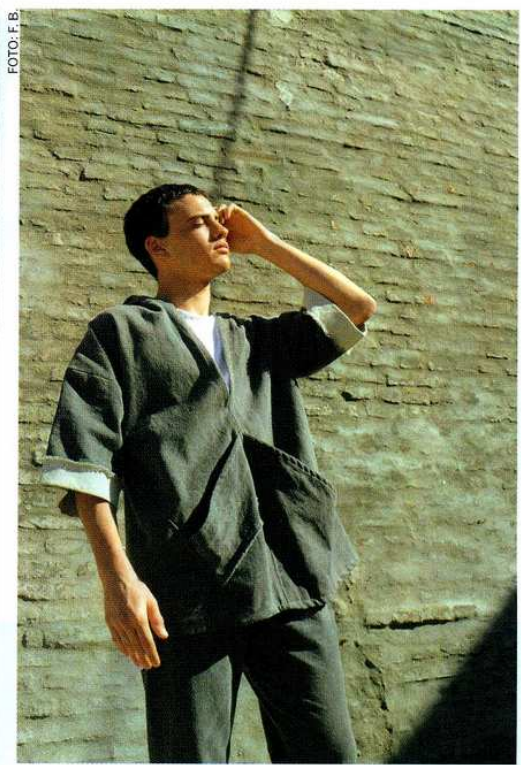
VALENTINA DE LLANO

EDAD: 37

FORMACIÓN: Si bien estudié diseño y confección formalmente, siempre prefiero destacar las maneras alternativas que complementaron y siguen complementando mi perfil como diseñadora, que tiene que ver con la curiosidad, la investigación, el no conformarme con lo impuesto, la rebeldía, la pasión por el oficio.

SELLO: De mi trabajo destaco la dedicación en la construcción de cada una de las piezas que componen las colecciones. Una vez que tengo definidas las siluetas, en las que pongo especial énfasis, paso a la etapa tridimensional. Hay infinitas maneras de llegar al molde de cada prenda. Dedico una buena porción de tiempo en el maniquí y en el *fit*. Tengo que sentir que estoy frente a algo realmente interesante, que me seduzca. Siempre pienso en el usuario, en su confort, en su experiencia, en cómo se sentirá en el momento de usarla. Recién ahí doy por terminada la *toile*. Utilizo materias primas nobles y naturales de las que conozca su procedencia para poder brindar total trazabilidad a mis clientes. Lino, seda, cáñamo, paños de lana, *denim* crudo, entre otros. Estos materiales me dan la confianza de que las prendas van a ser tan duraderas como saludables para las personas.

CREACIÓN: Tengo una metodología que nunca descuido. Primero está la parte conceptual, la inspiración, la necesidad de brindar un mensaje, de sentir que estoy aportando una visión auténtica sobre algún tema que me inquiete y que quiera destacar por alguna razón. Cuando todo cierra y ya están las siluetas, la paleta y los materiales, paso a la parte de la construcción.

ÚLTIMO TRABAJO: Nace desde las ganas y necesidades que tenemos mis clientes y yo a la hora de vestirnos cuando hace calor, pero no pensando en el tiempo libre y la playa, sino en el día a día. Para generar las prendas me inspiré en los estados de ánimo que experimentamos todos a lo

largo de la jornada. Esto afecta notoriamente la visión que nos devuelve el espejo y cómo nos queremos mostrar hacia afuera. Las prendas son híbridas, tienen muchas formas de ser usadas, no están cerradas, son interactivas, y justamente están pensadas para acompañar esos cambios

inexplicables que atravesamos. Estos diferentes usos también van con la idea de no género, ya que pueden ser usadas por cualquiera. También acompañan los cambios de clima y cómo nos afectan a la hora de vestirnos para todo un día.

FOTO: CAMILA MONTENEGRO

FOTO: C.M.

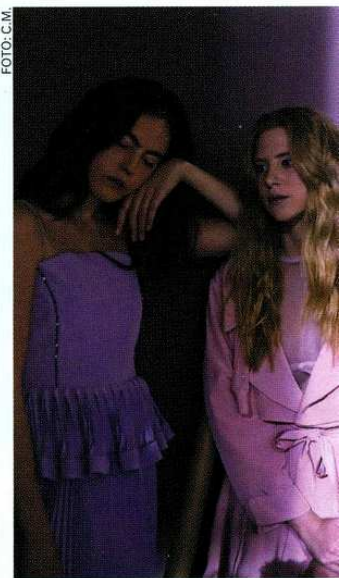

FOTO: C.M.

MANUELA VILANOVA • GALAXIA

EDAD: 28

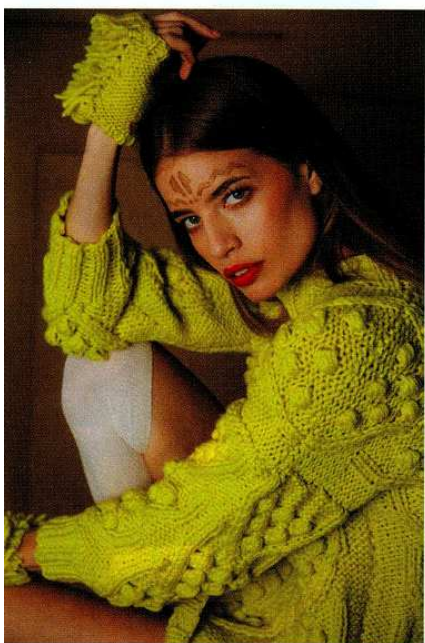
FORMACIÓN: Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT Uruguay (2 años); Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (3 años).

SELLO: El universo místico de Galaxia se inspira en la magia, es reconocible pero no es predecible. Creo en un instante ínfimo lleno de oportunidades, que me permite soñar con que no todo está creado. Permito una similitud inconsciente y simultánea de no-lugar. Cuando pienso en la ropa pienso en el olor, en el color, en los sonidos, en la temperatura, en sus relieves y también en todo lo que no puede ser percibido por los sentidos, como la intuición. Mi sello es una firma anónima de poesía.

Si debo nombrar características potentes de mi trabajo sería la selección y tratamiento del material sobre la moldería de una prenda, y la creación del entorno mágico que debe habitar la colección para poder lograr algo incorpóreo. En mis primeras seis colecciones se destacaban los textiles como el satén, la organza, el shantung, tul bordado, guipure y terciopelo. Además, siempre busco la presencia de remanentes de telas, reliquias abandonadas y el reciclado.

CREACIÓN: Se basa en el enriquecimiento por medio de la investigación conceptual. Dejo caer palabras, libres, al azar y automáticas. Investigo sobre ellas, en este caso fue el Romanticismo literario y el movimiento estético Sturm und Drang, con textos y sonidos que me hicieron viajar en el tiempo e inspirar la búsqueda de texturas. Escribo mis propias líneas de poesía experimental, y propongo un extenso *moodboard* de imágenes. Luego viene su nominación y el mundo gráfico, haciendo una nueva mirada el *moodboard*.

ÚLTIMO TRABAJO: La nueva colección SSMXVI (Primavera-Verano Dos mil dieciséis) incluye mucho trabajo artesanal como plisado acordeón y *soleil*, bordado manual, y estampado con volumen con serigrafía artesanal. La paleta de tonos es *offwhite*, rosa italiano, lila desaturado y azul marino con acentos beige, mostaza, rosa oscuro y azul piedra. La silueta *oversized* está en todas las tipologías, hay una fuerte presencia de asimetrías y las transparencias que la definen por etérea.

LAU ALMEIDA • RAMONA

EDAD: 28

FORMACIÓN: Licenciada en diseño de modas de la Universidad ORT Uruguay, especializada en Marketing & Comunicación de Moda - FD Barcelona.

SELLO: La paciencia, el detalle, el cariño, la calidad, la simpleza de formas, la funcionalidad, la riqueza de texturas y la bomba de color. Trabajo con lana 100% merino y algodón peruano.

CREACIÓN: Me inspira la vida misma, las experiencias, el crecimiento y la evolución. Luego de tener los conceptos claros, cada uno se va materializando en formas, colores y texturas.

ÚLTIMO TRABAJO: Hago una colección anual que cambia sus materiales según la temporada: lana merino en invierno y algodón peruano en verano. De una temporada a otra se repiten los modelos cambiando el hilado, y lo nuevo que surge se hace bajo el mismo concepto. Fénix, la colección más reciente, nació de una tirada de Tarot que me hizo una amiga. Ahí apareció el ave, poderoso, que resurge siempre de las cenizas, de enormes alas y con la fuerza del fuego. La colección plantea una paleta de colores brillantes, con flecos simulando plumas, alas, trenzas, espigas, siluetas introverso y superposición de texturas.

MONCLOA • MATILDE PACHECO

EDAD: 30

FORMACIÓN: Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad ORT Uruguay y cursos en el Central Saint Martins de Londres.

SELLO: Diseño desde un lugar de mucha inocencia e ingenuidad. Procuero despojarme de todo preconcepto posible para ser realmente libre a la hora de crear. Este componente *naïf* caracteriza mucho mi proceso creativo. Luego bajo a tierra mis ideas teniendo en cuenta los aspectos comerciales de mi actividad. Me caracterizo por trabajar desde la técnica y la materialidad. Para mí es fundamental la etapa de experimentación, el ensayo y el error que me llevan a mejorar continuamente mi trabajo. Trabajo con hilado textil, que es mi mejor aliado. Parto desde un elemento muy simple, lo que me permite elaborar telas con formas y estructuras complejas.

CREACIÓN: La describiría como un trabajo transversal. Me apoyo en imágenes clave que recolecto de fuentes diversas, materiales textiles, revistas, documentales, noticias, entre otros. Todos estos *inputs* simultáneos me nutren a la hora de crear una nueva colección, y conforman de alguna manera mi universo creativo. La clave es el mix y cómo editar todo lo que te influye.

ÚLTIMO TRABAJO: El puntillismo, el calado, la red y la cuadrícula son algunos de los puntapiés de nuestra próxima colección. Además incorporamos tejido a maquina en conjunción con tejido a mano en combinación con nuevas experimentaciones con estampado sobre punto.

