

clinique vestimentaire

hacia un nuevo paradigma de creación y diseño de ropa a medida

Jeanne Vicerial y el departamento de mecatrónica de MINES ParisTech — PSL — 23 de marzo de 2023

• diseño de moda • prêt-à-porter • sastrería • artesanía digital • confección • prêt-à-mesurer • bioinspiración • ecología
• alta costura • moda • sostenibilidad • textil

Hoy en día, las dos técnicas predominantes para diseñar y confeccionar ropa suelen ser opuestas: la confección a medida y el *prêt-à-porter* (listo para llevar). Mientras que la segunda impone una categoría de tamaño y exige que el individuo se ajuste a ella, la primera se adapta a la persona. La investigación realizada en la *Clinique vestimentaire* de Jeanne Vicerial fusiona los dos enfoques para crear nuevos sistemas de diseño y confección de ropa, creando un nuevo paradigma: el *prêt-à-mesurer* (o «listo para medir»). Se trata de un modelo que combina la rapidez del *prêt-à-porter* con el carácter único y específico de la confección a medida, en la que la prenda encaja con el cuerpo de la persona que la lleva.

Este sistema de diseño y confección de prendas se basa en un nuevo enfoque de la composición del hilo, en parte «bioinspirado»: el *tricotissage*, o «tricotar-tejer», a caballo entre el tricotar -un solo hilo- y el tejer, que permite crear un tejido, ensamblado de forma similar al tejido muscular humano.

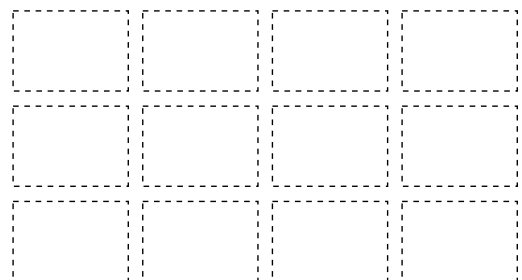
En colaboración con el departamento de mecatrónica de MINES ParisTech - PSL, dirigido por Yvon Gaignebet, el proyecto de investigación *Clinique vestimentaire* ha desarrollado un prototipo de máquina de tejer. Esta herramienta de creación y producción funciona como un sistema mecánico controlado por ordenador que permite tejer prendas a medida, a escala semiindustrial y sin material sobrante.

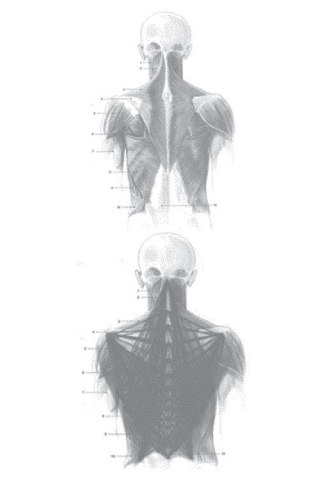
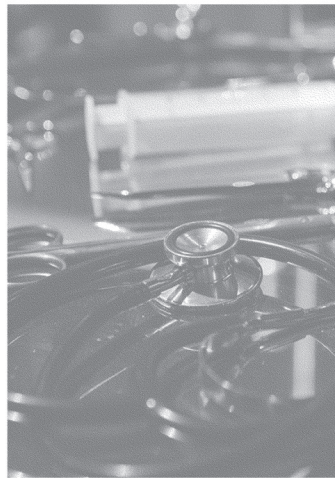
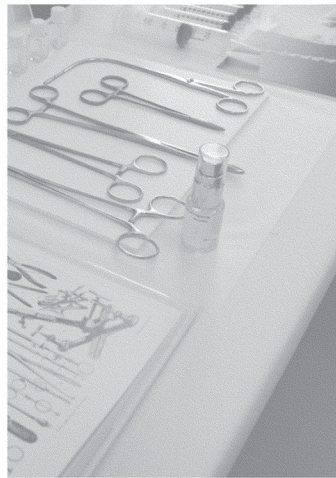
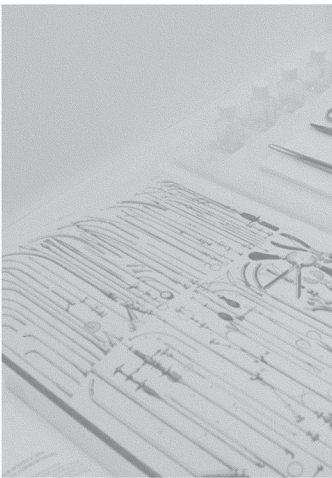
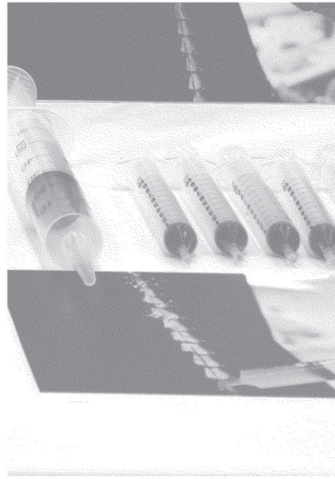
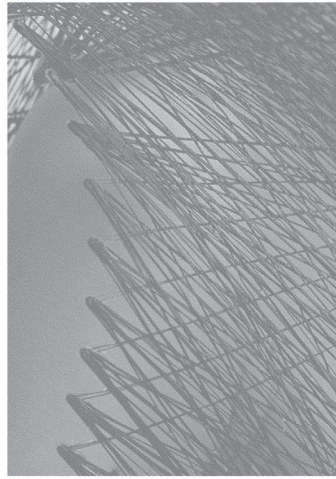
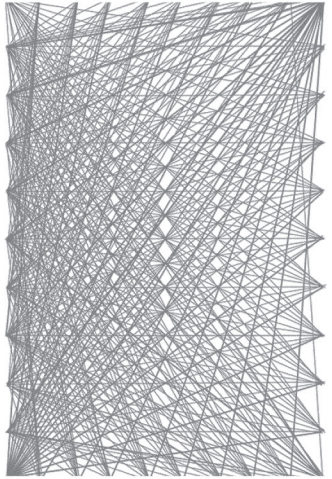
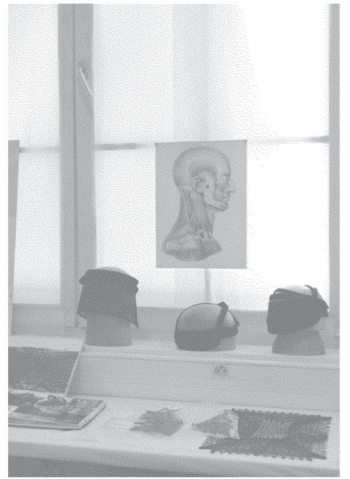
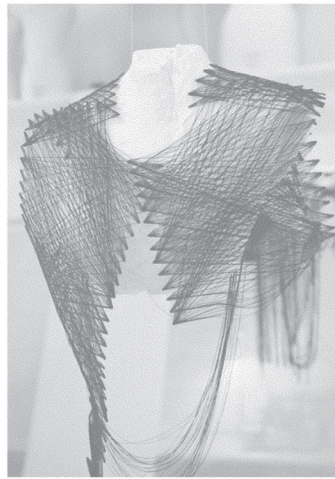
El diálogo empieza con el primer encuentro con el cliente para tomar medidas, a través de la comunicación verbal (deseos y sensaciones expresados conscientemente), pero también de la comunicación no verbal (posturas y comportamiento). Las medidas tienen en cuenta no solo consideraciones anatómicas, sino también elementos antropológicos, fisiológicos y psicosociológicos. La confección de la prenda por parte de la máquina de tricotar-tejer se realiza entonces según las dimensiones del cuerpo traducidas e interpretadas digital y electrónicamente. Durante el proceso de confección se pueden realizar ajustes a través de interacciones manuales. La máquina también es una herramienta y deja espacio para las intervenciones, reviviendo las interacciones tradicionales del oficio. Un oficio digital con el objetivo final de diseñar una prenda a medida, sin retales, con un saber hacer centrado en la precisión del «corte» y el ensamblaje, y la entrega de prendas personalizadas con y para el cliente. Más recientemente, *Sculptures vestimentaires* ha continuado esta investigación, con el objetivo de dar a las mujeres voz y lugar en la moda, las normas y el tallaje. Además, *Quarantaine vestimentaire* ha ofrecido una respuesta formal y visual a la crisis sanitaria, en un momento en que el aislamiento y el distanciamiento están a la orden del día. Se ha creado una obra cada día durante cuarenta días utilizando el único cuerpo disponible: el cuerpo confinado de su autora.

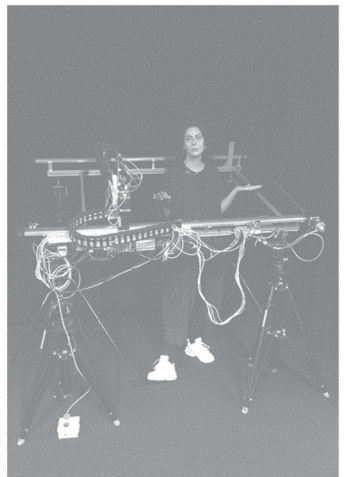
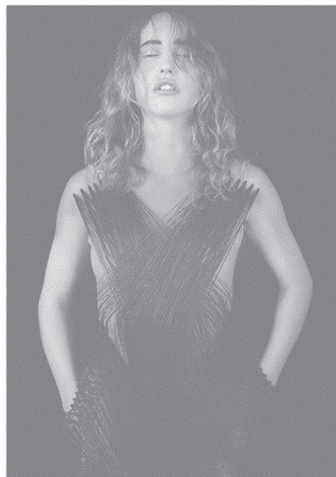
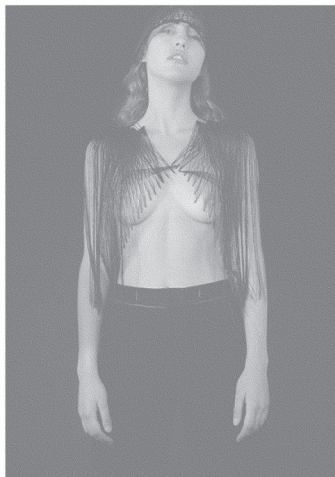
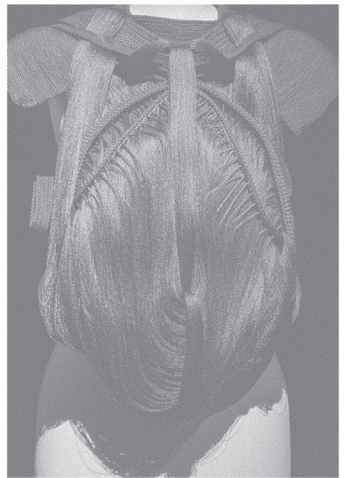
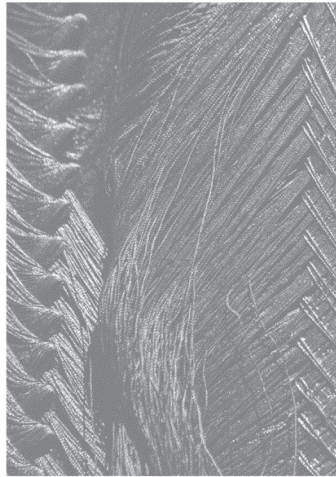
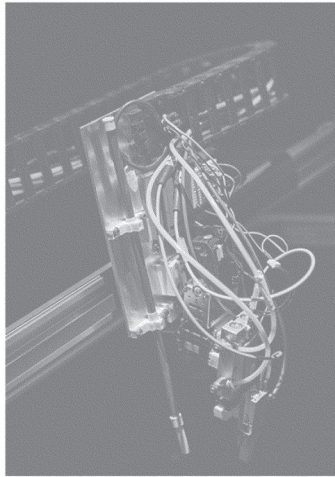
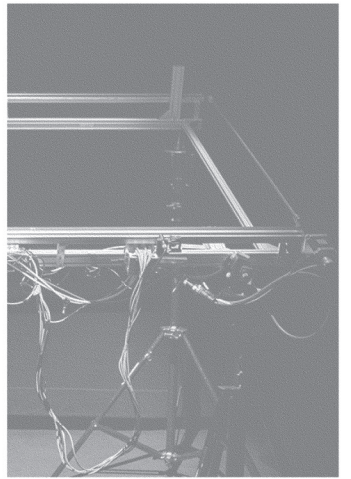
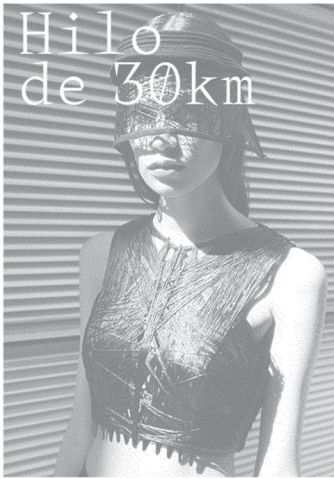
Esta contribución ha sido publicada en www.able-journal.org según el formato story.able:

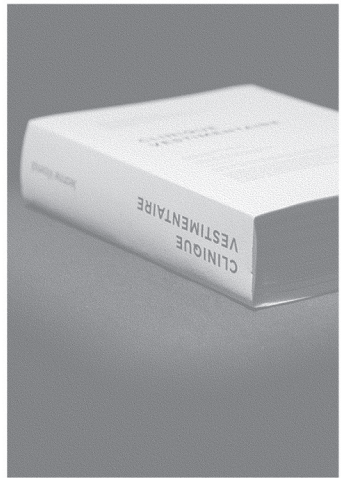
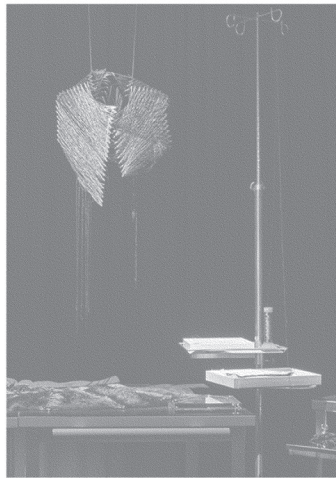
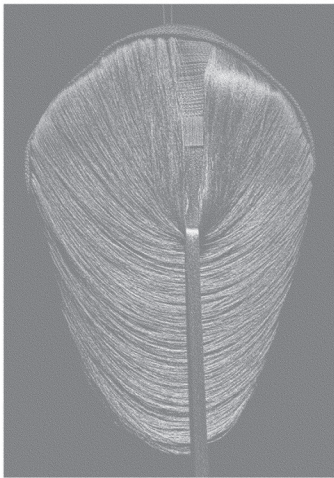
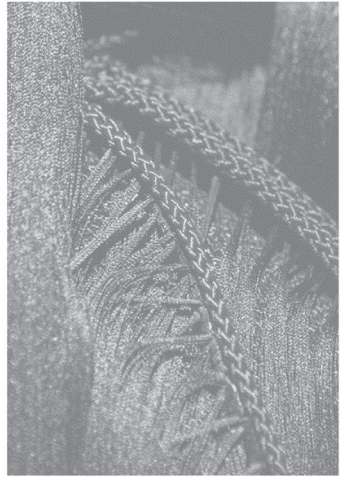
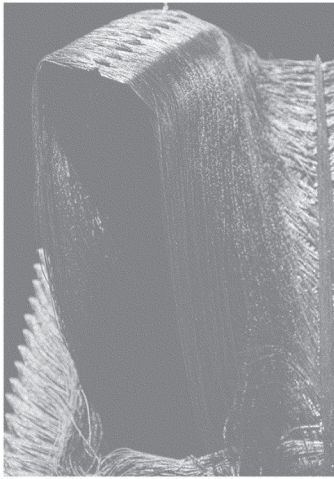
www.able-journal.org/es/clinique-vestimentaire

Las imágenes se muestran en línea en una cuadrícula. Debajo de cada imagen puede añadirse un texto opcional.

créditos

autora: Jeanne Vicerial, diseñadora y doctora en Diseño SACRe, École des Arts Décoratifs, París – PSL. Proyecto de investigación y creación realizado en EnsadLab (dirección de tesis a cargo del profesor Jean-François Bassereau y de la Dra. Aurélie Mosse), en colaboración con el departamento de mecatrónica de MINES ParisTech – PSL dirigido por Yvon Gaignebet

mediación editorial: Gwenaëlle Lallemand

diseño gráfico: Arp is Arp Studio (Dimitri Charrel)

créditos fotográficos: consulte la sección Referencias y derechos de imagen más abajo

con el apoyo de: Chaire Beauté.s – PSL

sobre la autora

Jeanne Vicerial (PhD) es diseñadora y doctora en diseño textil (SACRe PhD EnsadLab - Université PSL, París). Su proyecto *Clinique Vestimentaire* adapta la moda al cuerpo, proponiendo al mismo tiempo nuevos principios de creación textil ecológica. Explora el pensamiento sobre el cuerpo y la piel, que para ella se ha convertido en el tejido principal del siglo XXI.

referencias y derechos

referencias y derechos de imagen

Derechos de autor: fotos reproducidas con permiso en 2022. Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2015. © Béryll Libault de la Chevasnerie, École des Arts Décoratifs.

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2017. © Vivien Bertin.

Jeanne Vicerial, *Detalles del tricotissage, Clinique Vestimentaire*, 2016. © Clara Giardinardi para *Bullet Magazine*.

András Szunyoghy, *Le Grand Cours d'anatomie artistique*, 2000. Drawings. © Adagp, París, 2022. © Ullmann Medien GmbH, Rolandsecker Weg 30, 53619 Rheinbreitbach, Alemania. Todos los derechos reservados.

Jeanne Vicerial, *Patrón del tejido muscular dorsal reproducido en hilo mediante tricotissage y fijado a la imagen superior*. © Adagp, París, 2022. © Ullmann Medien GmbH, Rolandsecker Weg 30, 53619 Rheinbreitbach, Alemania.

Jeanne Vicerial en colaboración con Jennifer Chambaret, *collection Lignes Noires, Clinique Vestimentaire*, 2017. © Vivien Bertin.

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2015. © Marie-Elodie Fallourd, École des Arts Décoratifs.

Jeanne Vicerial, *Vestido en hilo de 155 km de largo, Clinique Vestimentaire*, 2015. © Thibaut Della Gaspera.

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2015. © Maxime Imbert, École des Arts Décoratifs.

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2015. © Maxime Imbert. Diseño gráfico: Arp is Arp Studio (Dimitri Charrel).

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2019. © Mathieu Faluomi. Diseño gráfico: Arp is Arp Studio (Dimitri Charrel).

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2019. © Joseph Schiano di Lombo.

Jeanne Vicerial, *Clinique Vestimentaire*, 2019. © Aleksandr Kontini.

bibliografía y referencias

Acuna, Diego. 2004. *Méthodes scientifiques de conception de produit, approche franco-américaine*. París: Tesis Doctoral ENSAM.

Alberti Leon-Battista, Pierre Caye y Françoise Choay. 2010. *L'art d'édifier*. París: Seuil.

Anzieu Didier. 1985. *Le Moi-Peau*. París: Dunod. Archer, Bruce, Ken Baynes y Phil Roberts. *The nature of research into Design and Technology education*. Loughborough: Universidad de Loughborough.

Arnold, Janet. 1966. *Patterns of Fashion 2*. 2ª ed. 1997. Londres: Macmillan London limited.

Artículo del Danish Fashion institute. 2017. *Pulse of the Fashion industry*.

Barde, F.A. 1834. *Traité encyclopédique de l'art du tailleur*. p. 73-74 ; Section Deuxième, Des instruments nécessaires pour bien prendre les mesures. p. 73.

Barthes, Roland. 1967. *Système de la mode*. Capítulo 1.1. Ed 2014. París: Seuil.

Barthes, Roland. *Encore le corps*, Œuvres Complètes V, p. 561-562. París: Seuil.

Bassereau, Jean-François. De próxima publicación. *L'essence des matériaux*. París: Édition des Mines.

Bassereau, Jean-François. 2013. *Design sensoriel, une recherche interdisciplinaire en action/recherche*, p. 141. Tours: HdR, UFR de Tours.

Belfanti, Carlo Marco. 2008. *Civiltà della mode*. Bologna: Il Mulino.

Belfanti, Carlo Marco. 2008. *Histoire culturelle de la mode*. Edición francesa, 2017, p. 249. París: IFM/regard.

Birglen, Lionel. 2016. *Mécatronique : Cours et exercices corrigés*, p. 416. Malakoff: Dunod.

Black, Sandy. 2012. *The Sustainable fashion handbook*. Londres: Thames and Hudson.

Black, Sandy. 2008. *Eco-chic: the fashion paradox*. Londres: BlackDog Publishing.

Boucher, François and Yvonne Deslandres. 2008. *Histoire du costume en Occident : Des origines à nos jours*, p. 40. París: Flammarion.

Bourdieu, Pierre and Yvette Delsaut. 1975. «Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la magie». *Actes de la Recherche en sciences Sociales 1*, n.º 1, p. 7-36.

Brossard, Michel. 1998. «Assis ou debout ? Réflexions sur l'implantation de l'organisation modulaire de travail dans le vêtement». *Relations industrielles / Industrial Relations*, vol. 53, n.º 3, summer 1998, p. 403-429.

Bruna, Denis. 2013. *La Mécanique des Dessous Une Histoire indiscrète de la silhouette*, p. 21-22. París: Les Arts Décoratifs.

Caves, Richard. 2000. *Creative industries: Contracts between Art and Commerce*. Cambridge/Londres: Harvard University Press.

- Chapman, Jonathan. 2005. *Emotionally durable design: objects, experiences and empathy*. p. 40-42. Londres: Earthscan.
- Charter, Martin. 2019. *Designing for the Circular Economy*. Londres: Routledge.
- Collet, Carole. 2012. «Biolace: An exploration of the potential of synthetic biology and living technology for future textiles». *Studies in material Thinking*. Vol. 7.
- Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1980. *Capitalisme et schizophrénie 2, Mille plateaux*, p. 549. París: Éditions de Minuit.
- Ibid.*, p. 594-595.
- Deforge Yves. 1989. *L'œuvre et le produit*. París: Champ Villon.
- Detrez, Christine. 2002. *La construction sociale du corps*, p. 76-77. París: Seuil.
- Eberle, Hannelore, Hermann Hermeling, Marianne Hornberger and Dieter Menzer. 2012. *La Technologie du vêtement*. París: Éditions Guérin.
- Findeli, Alain. 2008. Como introducción durante *Ateliers de la Recherche en Design*, Nîmes.
- Fletcher Kate and Lynda Grose. 2012. *Fashion & Sustainability, Design for change*. Londres: Laurence King.
- Fletcher, Kate. 2008. *Sustainable Fashion and Textiles: design journeys*, p. 98-99. Londres: Earthscan.
- Franklin, Kate. 2018. *Radical Matters: rethinking materials for sustainable future*. Londres: Thames & Hudson.
- Frayling, Christopher. 1993/4. «Research in art and design». *Royal College of Art Research Papers*, vol. 1, n.º 1, p. 1-5.
- Gautrand, Pascal. 2012. *L'artisanat, la main et l'industrialisation*. París: IFM Mode de recherche n.º 18.
- Godart, Frédéric. 2010. *Sociologie de la mode*. París: La Découverte.
- Grau, François-Marie. 1998. *Histoire du costume*. París: Puf.
- Gray, Carole and Julian Malins. 2004. *Visualizing research: A guide to the Research Process in Art and Design*. Abingdon, Oxon: Ashgate, e-Book.
- Grumbach, Didier. 2008. *Histoires de la mode*. París: Éditions du Regard.
- Hagene Bernard and Pierre Salot. 1995. *Mesures & Démesure*. París: Les éditions de la Cité des sciences et de l'industrie.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1944. *Esthétique*, p. 147. París: Aubier, III, 1.º parte.
- Ingold, Tim. 2018. *Faire anthropologie, art et archéologie*, p. 108. Bellevaux: Dehors.
- Ibid.*, p. 263.
- Ingold, Tim. 2013. «The Materials of life», *Making, Anthropology, Archeology, Art and Architecture*. Londres: Routledge.
- Kandinsky, Vassily. 1926. *Point et ligne sur plan*. Ed. 1991. París: Gallimard.
- Laski, Gary. 2011. *Le design : Théorie esthétique de l'histoire industrielle*, Tesis de filosofía. París: Université Paris-Est.
- Le Corbusier, 1924. *Urbanisme*. Ed. 1994, p. 10. París: Flammarion.
- Leroi-Gourhan, André. 1945. *Milieu et technique*. Ed. 1975. París: Albin Michel.
- Levy Strauss, Claude. 1955. *Tristes tropiques*. Ed. 2001, p. 347-360. París: Pocket.
- Morin, Edgar. 2004. «Éthique». *La méthode 6*, 65. París: Seuil.
- Mosse, Aurélie. 2014. *Gossamer Timescapes: Designing self-actuated textiles for the home*. Dinamarca: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, p. 74-79.
- Ibid.*, p. 219-220.
- Mosse, Aurélie y Jean-François Bassereau. 2019. «Soft Matters : en quête d'une pratique du design textile et matière plus résiliente». *Sciences du design*, n.º 9, p. 53.
- Naylor Maxine and Ralph Ball R. 2005. *Form Follows Idea: An Introduction to Design Poetics*: p. 26-27. Londres: Black Dog.
- Ormen, Catherine. 2009. *Histoire(s) du prêt-à-porter*. París: IFM.
- Prost, Robert. 1995. *Concevoir, inventer, créer*. París: Autrement.
- Quinn, Bradley. 2010. *Textiles futures, fashion, design and technology*, p. 53-55. Oxford: Berg.
- Sèze, Claudette. 1990. *Confort moderne, une nouvelle culture du bien-être*. París: Autrement.
- Sherwood, James. 2010. *Savile Row : Les maître tailleurs du sur-mesure Britannique*. París: L'Édit.
- Simmel, Guido. 1904. *Philosophie de la mode*. Ed. 2015. París: Allia. Primera publicación: 2015. Fuente: Bibliothèque nationale de France, departement: Sciences et techniques, 4 V 1180.
- Vergani, Guido. 1992. La renaissance de la Mode Italienne Florence, la Sala Bianca, 1952-1973. Edición francesa, 1993. Milán: Electa.
- Waugh, Norah. 1968. *The Cut of Women's Clothes 1600-1930*. Londres: Faber and Faber limited.
- Waugh, Norah. 1968. *Corset and Crinolines*. Londres: Faber and Faber limited.
- Waugh, Norah. 1968. *The Cut of Men's Clothes: 1600-1900*. Londres: Faber and Faber limited.
- Zacklad, Manuel. 2017. *Design, conception, création. Vers une théorie interdisciplinaire du Design*.

para citar este artículo

Vicerial, Jeanne. 2023. «Clinique Vestimentaire: hacia un nuevo paradigma de creación y diseño de ropa a medida». *Revista .able*: <https://able-journal.org/es/clinique-vestimentaire>

MLA ES Vicerial, Jeanne. «Clinique Vestimentaire: hacia un nuevo paradigma de creación y diseño de ropa a medida». *Revista .able*, 2023. <https://able-journal.org/es/clinique-vestimentaire>

ISO 690 ES VICERIAL, Jeanne. «Clinique Vestimentaire: hacia un nuevo paradigma de creación y diseño de ropa a medida». *Revista .able* [en línea]. 2023. Disponible en: <https://able-journal.org/es/clinique-vestimentaire>

APA ES Vicerial, J. (2023). Clinique Vestimentaire: hacia un nuevo paradigma de creación y diseño de ropa a medida. *Revista .able*. <https://able-journal.org/es/clinique-vestimentaire>