

MANUALES DE DISEÑO DE MODA

PRENDAS DE PUNTO

JULIANA SISSONS

MANUALES DE DISEÑO DE MODA

PRENDAS DE PUNTO

JULIANA SISSONS

GG®

Título original: *Knitwear*. Publicado originariamente por AVA Publishing S.A.

Diseño gráfico: Sifer Design

Traducción de Cris Cuenca

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Imágenes e ilustraciones de la cubierta:

Andrew Perris Photography y Penny Brown

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© de la traducción: Cris Cuenca

© AVA Publishing S.A., 2010

para la edición castellana:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2011

ISBN: 978-84-252-2562-8 (digital PDF)

Editorial Gustavo Gili, SL

Rosselló 87-89, 08029 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11
www.ggili.com

1 Diseño de prenda de punto de Johan Ku, parte de su colección *Escultura emocional*.

Acercarse al punto

8

Reinventar el punto tradicional	10
Los hilos y las fibras	16
La construcción del punto	26
Desarrollos en diseño y tecnología	36

El desarrollo creativo

38

El <i>brief</i>	40
La investigación	42
El desarrollo del diseño	46
El color	50
Construir la forma	54
La presentación y la evaluación	60

La construcción a través del patrón y de la textura

64

Las muestras de tensión	66
Las técnicas básicas	70
Los calados	76
La textura en la superficie del tejido	80
Los tejidos de punto con motivo	92

La construcción a través de la forma 100

La técnica del punto por partes: los efectos tridimensionales	102
Crear formas con vuelo	106
Aumentar y menguar	110
Drapear y dar forma	114
Crear un patrón para tejidos de punto	120

Los detalles y las fornituras 130

Los cuellos y las tiras de cuello	132
Los dobladillos y los bordes	136
Los ojales y los cierres	140
Las técnicas de acabado a mano	144
Los adornos	148
En la industria	154

Conclusión 160

Glosario 162

Recursos útiles 166

Tiendas y proveedores 170

Bibliografía 172

Índice de términos y nombres 174

Agradecimientos y créditos de las imágenes e ilustraciones 176

La ética profesional 177

“Yo fui quien recuperó la idea de las prendas de punto de calidad en la moda. No hay nada más sexi que un twin set.”

Vivienne Westwood

1 Diseño en punto de Alexander
McQueen, otoño/invierno 2009.

“Es una libertad ser capaz de hacer tu propio tejido mientras trabajas. Para mí, es un reto absoluto.”

Sandra Backlund

Con el fin de desarrollar una nueva mirada hacia el punto, y hacia las ideas que se dan por sentadas, hemos de entender primero cómo surgieron estas técnicas a lo largo de la historia y tener en cuenta los clásicos, los diseños sin época, como puntos de partida significantes y creativos para futuros desarrollos de diseño. Las habilidades y motivos del punto artesanal se han sucedido de generación en generación, con el resultado de la comprensión y el reconocimiento del punto como una tradición intelectual y artística. Cada año se gradúan en las escuelas textiles y de moda un número en aumento de nuevos y entusiastas diseñadores, y al comparar sus diseños con los de aquellos primeros tejedores, una historia empieza a surgir.

Este capítulo ofrece una introducción al punto y al diseño de prendas de punto mediante la comparación de las técnicas de punto tradicional con sus reinenciones modernas. Atiende a las características y al comportamiento de diferentes fibras e hilos, desde los más tradicionales a los más contemporáneos, como el metal, el acero y el plástico. Ofrece una visión general de las herramientas y de las máquinas de hacer punto, así como de los diferentes aspectos del trabajo que con ellas se realiza. Por último, aborda cómo los desarrollos en diseño y tecnología están reinventando radicalmente este oficio tradicional.

- 1 Flores de Laura Wooding. Con macramé y técnicas de punto a mano con hilos de lana de cordero, Laura recreó el volumen y la suavidad de densas flores.

Reinventar el punto tradicional

Aunque los desarrollos en la tecnología conducen a nuevas maneras de crear prendas y tejidos de punto, muchos estudiantes y diseñadores buscan técnicas tradicionales para inspirarse y fusionarlas con ideas contemporáneas. Los diseñadores están sacando partido de las cualidades únicas que ofrece el punto y llevan al límite inusuales hilos y materias además de jugar con la escala. Existe una interacción natural entre artesanía, diseño y nuevas tecnologías. Prestaremos atención a algunos de estos tejidos tradicionales de punto —los jerséis gansey de los pescadores de la isla británica de Guernsey, las trenzas de Arán, el Fair Isle y los calados— y exploraremos sus reinventiones modernas.

Breve historia

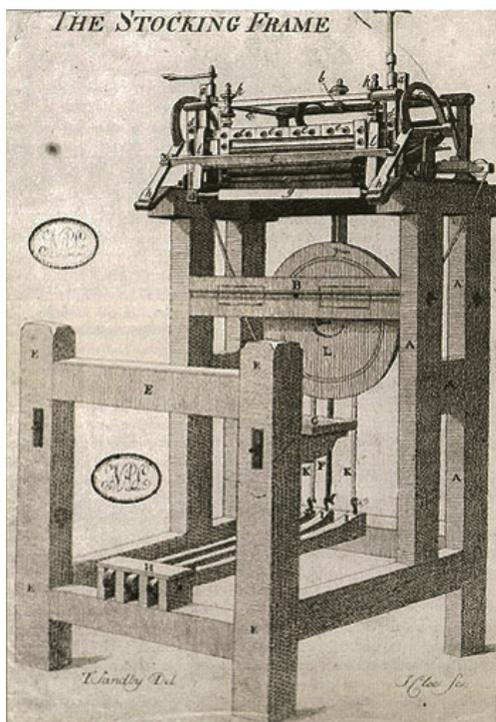
Los tejidos de lana nos han protegido desde épocas tempranas y sabemos que los seres humanos eran capaces de tejer tan sólo con sus dedos desde el año 1000 a.C. Probablemente también se utilizaban técnicas como los bastidores de clavijas, similares al punto de bolillos francés, junto con el punto de aguja a mano.

Existen varias pinturas europeas que retratan a la Virgen María tejiendo, lo que deja constancia de que el punto ya se practicaba en el siglo *xiv*. Aquí se muestra una pintura del maestro Bertram en la que se ve a la Virgen mientras teje con cuatro agujas una prenda sin costuras para Cristo. El punto a mano era común en la Europa medieval y la producción de cofias, guantes y calcetines constituía una industria importante.

En 1589, el reverendo William Lee inventó el bastidor de punto para medias con el que revolucionó el comercio de prendas de punto. Esta

primera máquina, que fue pensada para tejer la lana corta y fina de las ovejas del bosque de Sherwood, producía punto grueso con el que se confeccionaban las medias de las campesinas. Lee no tuvo éxito en la promoción de su bastidor. La reina Isabel rechazó su patente porque temió que pusiera en peligro la industria del punto a mano. Entonces, el reverendo William Lee desarrolló el bastidor para ser utilizado con seda: la máquina original tenía ocho agujas por pulgada; esta nueva máquina estaba pensada para tener 20 agujas por pulgada y era perfecta para hacer medias caras de fantasía. Los ingleses seguían sin estar interesados y Lee se llevó el bastidor a Francia, donde resultó ser un éxito.

Hacia finales del siglo *xvii* su uso se extendió por toda Europa. La construcción del punto se hizo más rápida porque ahora, en lugar de tejer malla por malla, se hacían filas de mallas de una sola vez. La máquina se fue perfeccionando y hacia el siglo *xviii* la idea de tejer calados abrió nuevas posibilidades en el diseño. A finales del siglo *xix* la industria del punto había adquirido un tamaño enorme; las nuevas innovaciones en la tecnología allanaron el camino hacia las máquinas de bastidor recto.

- 1 La visita del ángel, más conocido como *La Virgen tejiendo*, del Maestro Bertram de Minden, 1400-1410.
- 2 La máquina de punto de bastidor fue inventada por William Lee en 1589.

Los jerséis de punto de Guernsey

Los jerséis de punto de la isla de Guernsey surgieron en estas islas del Canal de la Mancha, al norte de la costa francesa. Las prendas de estos pescadores eran resistentes, cómodas y cálidas; se hacían con lana a la que no se extraía la lanolina, con mallas muy apretadas y podían resistir la lluvia y las rociadas de agua del mar. Los jerséis originales eran azul oscuro, casi negro, y se tejían de manera tubular usando cuatro o más agujas para garantizar que las prendas fueran sin costuras. Los diseños solían tejerse con motivos a modo de bandas, algunas veces con diferentes texturas.

Gracias a la apertura de rutas comerciales en el siglo XVII, estas prendas pronto se convirtieron en el básico de los pescadores en todo el Reino Unido, que adaptaron las prendas, conocidas como ganseys con nuevos motivos y texturas. Los diseños pasaban de una generación a otra. La riqueza de motivos en las mallas ofrecía grandes posibilidades para el diseño individual. Estas prendas eran apreciadas, cuidadas, arregladas y a menudo se pasaban entre generaciones de una familia. Se dice que un pescador que moría en el mar podía ser identificado por el diseño de su jersey.

1

2

Los jerséis de Arán

Las islas de Arán están situadas en la costa oeste de Irlanda. La mayoría de los historiadores coinciden en que el jersey de Arán es una invención relativamente reciente. En la década de 1890, el gobierno irlandés promovió una iniciativa para animar a las familias más pobres a tejer prendas para su venta.

Originalmente, las prendas se tejían en lana gruesa sin tratar que mantenía sus aceites naturales (lanolina); solían ser de color crema, excepcionalmente de color negro. Un tejido de Arán tiene muchos motivos con trenzas tejidas muy juntas, nidos de abeja, rombos y efectos entramados, a menudo muestran diferentes motivos tanto en el delantero como en la espalda. La base de muchos motivos de Arán es la trenza sencilla, un diseño de cuerda retorcida que consiste en un cierto número de mallas divididas de manera que se puedan retorcer unas sobre otras. Un diseño típico de Arán podría ser un panel central con dos paneles laterales y mallas trenzadas. El tejedor se vale de herramientas para mover una malla o un grupo de mallas sobre o detrás de otras.

3

- 1 Pescadores de las islas Shetland vistiendo jerséis ganseys de punto tejido a mano y con motivos físicos, en hilo de estambre, c. 1900. Archivos del Museo de Shetland.
- 2 Mini ganseys de Annie Shaw.
- 3 Interpretación moderna del punto de Arán tradicional realizada por Alexander McQueen, otoño/invierno 2006.

Las prendas de punto de Fair Isle

Las prendas de punto de Fair Isle son conocidas por sus especiales motivos multicolores. Fair Isle, una pequeña isla al sur de las Islas Shetland, era un centro de comercio frecuentemente visitado por las flotas que venían del norte y del mar Báltico. En los tejidos de punto de Fair Isle se aprecian influencias de países como Escandinavia y España.

La industria artesanal floreció y continuó su desarrollo hasta principios de 1800, cuando declinó. Hacia 1910 los tejidos de punto de Fair Isle se habían hecho de nuevo populares; los tejedores continuaban experimentando con motivos y colores, y hacia 1920 su estilo se había convertido en una moda distintiva para las clases media y alta.

Mientras los tejidos de punto de Arán combinan efectos de textura, el punto de Fair Isle se concentra en el motivo y en el color. El punto de Fair Isle es una combinación de repeticiones de diseños y motivos, que suelen romperse en bandas o bloques verticales u horizontales. Las instrucciones del tricotado se dan por tablas, en las que se ofrece una impresión visual de cómo quedará el diseño una vez terminado. Existe un gran potencial de diseño con las diferentes combinaciones de motivos y ribetes. Para más información sobre motivos Fair Isle, véanse las páginas 92 y 93.

2

3

El punto calado

Las islas Shetland son también famosas por sus motivos calados, tejidos con hilos suaves, muy finos. Los chales calados se trabajaban desde los bordes hacia dentro. Los diseños variaban desde los motivos de rejilla sencillos, basados en el punto bobo —también llamado punto revés—, a motivos calados más complicados, basados en el punto de media. A los diferentes motivos de calado se les daba nombres para describir el punto, como “*old shale*”, que representa olas en la playa. Otros son más descriptivos, como “plumas y abanicos”, “cresta de la ola”, “pata de gato” y “herradura”.

Los motivos calados permitían numerosas modificaciones y combinaciones. Esto posibilitó la producción de piezas de calados lujosas y de diseño individualizado. El punto calado nunca ha desaparecido del todo; muchos artesanos aún hoy disfrutan de este reto. Véanse las páginas 76 a la 79 para saber más sobre los calados.

Medias a rombos

Originadas en Escocia, las medias a rombos se llevaban con faldas escocesas, sobre todo por los regimientos militares. El motivo se trabajaba tanto en cuadros grandes, que mostraban entre sí áreas claras, oscuras o de medio tono, como un cuadro *tartan*. En lugar de tejerse de forma tubular con cuatro agujas, estas medias se tejían con dos agujas y con largos diferentes de hilo para cada color.

- 1 Punto Fair Isle de Hannah Taylor. Fotografía de Jojo Ma.
- 2 Mujeres de las Islas Shetland tejiendo punto calado (izquierda) y Fair Isle (derecha), a principios del siglo xx. Archivos del Shetland Museum.
- 3 Interpretación moderna de medias a rombos de Vivienne Westwood, otoño/invierno 2007. Catwalking.com.

Los hilos y las fibras

En la elección de los hilos hay muchos factores que tener en cuenta; lo más importante es que sean de calidad y adecuados para el resultado final. A continuación, damos unas pautas acerca de la gran variedad de hilos disponibles para los tejedores a máquina e intentamos aclarar algunos malentendidos sobre el grosor de los hilos, los procesos de hilatura y los diferentes tipos de composiciones de fibra.

Todos los hilos se hacen a partir de fibras naturales o artificiales, que vienen en varios largos conocidos como filamento o como fibra cortada. Los filamentos son fibras muy largas hechas con un largo continuo. Las fibras sintéticas se producen en forma de filamento y se cortan luego en largos de fibra cortada antes de hilarlas. La única fibra natural en filamento es la seda. Las fibras cortadas son mucho más cortas: cantidades de porciones separadas se retuercen y se hilan juntas para hacer un hilo de fibra cortada. A veces, por razones de fuerza, diseño o economía, se pueden hacer hilos con mezcla de filamentos y de fibras cortadas.

La hilatura

La hilatura conlleva el retorcimiento conjunto de las fibras cortadas para formar largos de hilo. Primero se utiliza un proceso llamado cardado para separar las fibras enmarañadas. Las máquinas de cardado, que consisten en grandes rodillos cubiertos con alambres afilados, crean un delgado paño de fibras divididas en tiras estrechas, conocidas como mechas. Estas mechas se estiran y entonces se hilan. Los hilos se pueden torcer en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto, resultando una torsión "S" o "Z". Si el retorcido se hace de manera prieta, produce un hilo fuerte y compacto, y si se hace de manera más suelta, resulta un hilo voluminoso y suave, menos fuerte pero con buenas propiedades aislantes.

Los hilos hilados a mano se pueden tejer a máquina, pero suelen destinarse a una máquina para hilos gruesos dada su textura irregular. Los hilos de un único cabo, o hilos doblados, se producen mediante el proceso de hilatura. Estos cabos se pueden torcer junto a otros cabos para producir un hilo más grueso, conocido como hilo a dos cabos, a tres cabos, etc. Además, mezclar varios cabos evita que los hilos pierdan la torsión y hace que el tejido final caiga de manera recta. Se pueden conseguir diferentes efectos en función del número de cabos que se combinen y de la manera en qué se hayan torcido. Los hilos de fantasía presentan una gran variedad de texturas y combinaciones de color producidas durante la hilatura.

1-2 Selección de muestras tejidas y de hilos hilados a mano de Jennifer Dalby.

2

Los hilos de fibra natural

Los hilos de fibra natural pueden ser de procedencia animal o vegetal. Las principales fibras animales de las que se obtiene hilo son tres: la lana, el pelo y la seda. Las principales fibras vegetales son dos: lino y algodón.

1

La lana

Obtenida a partir del vellón de la oveja, los hilos de lana son, con diferencia, el tipo de hilo más usado en el punto. Tienen elasticidad natural, por lo que resulta fácil trabajar con ellos. Son gruesos o finos, dependiendo de cómo hayan sido hilados, y su calidad varía en función de la raza de la oveja. Algunas lanas tienen largos de fibra cortada más largos y más delgados; por ejemplo, la lana merino, de la oveja merina, tiene una fibra más fina que las demás. Los hilos Shetland tienen largos de fibra cortada más cortos; en ocasiones "pican" porque las fibras más cortas y más gruesas se salen del hilo una vez hilado. La lana de estambre se hila mezclando varios largos de fibra, lo que la hace más suave, fuerte y brillante que la lana Shetland.

El pelo

El pelo se obtiene del pelaje de animales distintos a la oveja, aunque las fibras de pelo a menudo se mezclan con lana de oveja. Algunos incluyen el *mohair*, que proviene de la cabra de Angora. Estos hilos son lujosos y tienen una superficie de pelo única; cuando se mezclan con lana o seda su apariencia se hace más refinada. Los hilos de angora, que proceden del conejo de Angora, son hilos suaves, sedosos y esponjosos, suelen mezclarse con lana para que ganen fuerza. Los hilos de *cashmere*, o cachemira, son otros hilos lujosos; se obtienen de la cabra de Cachemira y son hilos suaves, cálidos y de peso ligero.

La seda

Recolectada de los gusanos de seda, la seda es la única fibra natural en filamento. Es fuerte, de apariencia suave y brillante y a menudo se mezcla con otras fibras para conseguir que resulte más versátil. Es una fibra cara, en cambio, su hilatura es barata, puesto que se realiza con las partes rotas del sobrante de filamento, hiladas juntas. La seda salvaje, obtenida de los gusanos que no están domesticados, es gruesa e irregular.