

MANIFIESTO

SER ORIGINAL ES VOLVER AL ORIGEN

6 EN EL VERDADERO LUJO No hay opresión

2 LA MODA NOES EFÍMERA TODO CUERPO ES HERMOSO Y EMANA VITALIDAD

3 LA TRADICIÓN NO ES ESTÁTICA B E L C L I E N T E COMO COLECCIONISTA

4 CUADRADA

9 SER UNA YSERMUCHAS

5 LA TIERRA ES EL ORIGEN
D E L T E X T I L

10 LOS PROCESOS SON UN LEGADO

DE LA MODA EN Resista

POR CARLA FERNÁNDEZ

Un día nos despertamos y nos dimos cuenta de que nos tiene sin cuidado lo que pase en París.

Hacemos lo que nos dijeron que no hiciéramos. Nuestro proceder les parece suicida a las escuelas de negocios:

Nuestras prendas huelen a humo, se tejen y bordan junto al anafre. Hacemos poquito y vamos lento.

Somos como los chapulines de la milpa, pequeñitas pero bien ruidosas.

Trabajamos en un país en el que se hablan 68 lenguas diferentes. Nuestra lengua franca es el textil. Entre nosotras nos entendemos con dedos, cuartas y codos.

Usamos telas que fueron tejidas para ser atesoradas. Un huipil es un libro abierto. Sus brocados nos cuentan cómo se transforma un gusano en mariposa. El mismo rectángulo que por la mañana es una falda, por la tarde es un petate y, en la noche, una cobija.

Nos toca poner el freno a la moda basura. No diseñamos prendas para que se pudran en un tiradero.

Decimos no a los vampiros trasnacionales y a la producción masiva en detrimento del planeta.

La maquila anónima es para los raptores de almas.

No a la falsa urgencia neoliberal que temporada tras temporada privilegia el volumen sobre el cuidado.

No al uniforme. No al consumismo automatizado, malinchista y ruin.

En la moda participamos todos, no nos hagamos guajes.

AGRADEZCO LAS GENEROSAS GLOSAS DE SARA SCHULZ Y MÓNICA DE LA TORRE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE COMUNICADO. CIUDAD DE MÉXICO. VERANO DE 2017.

SER ORIGINAL ES VOLVER AL ORIGEN

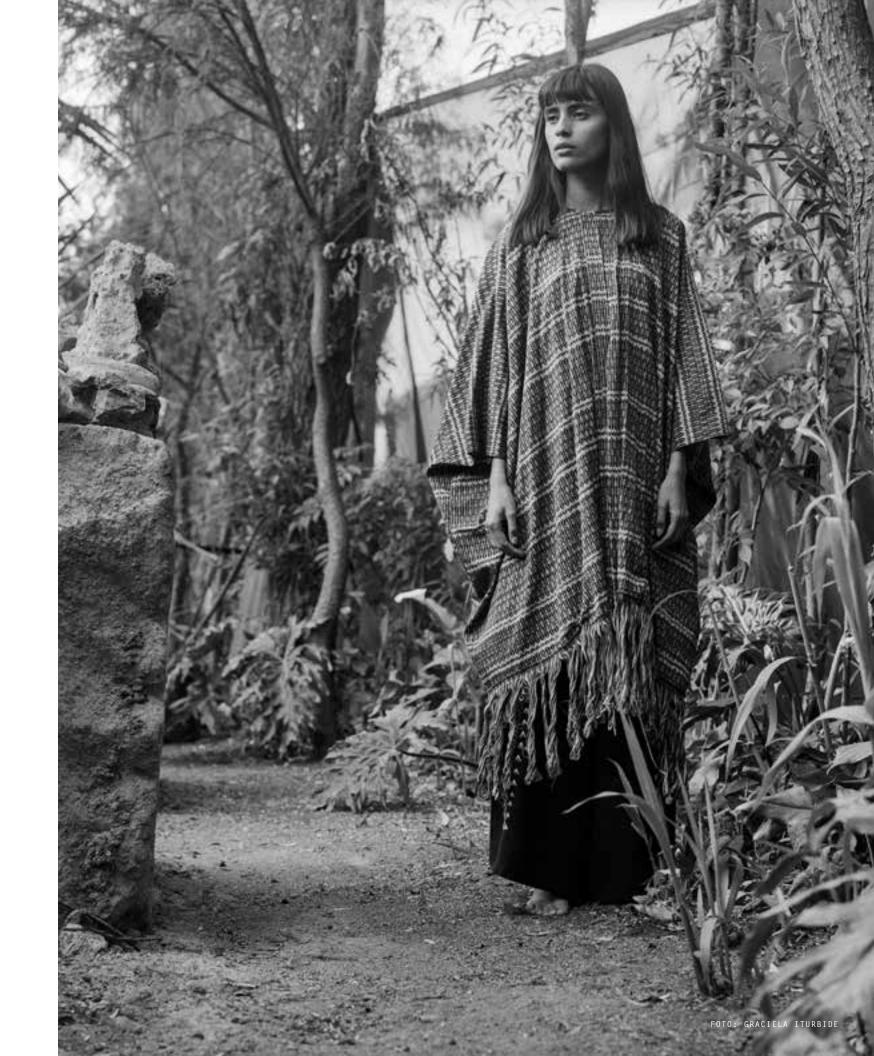
En México la alta costura se hace en las montañas, los desiertos y las selvas. Hacemos moda en conjunto con la gente que está arraigada a la tierra y vive de ella.

En el monte la artesana cosecha el algodón, recoge siete varas para crear su telar de cintura y sentada sobre su petate teje un lienzo.

Si mañana se acabara el petróleo, no hubiera electricidad o Internet y se paralizara la industria, ella seguiría adelante, continuaría haciendo su propia ropa, cultivando su comida y construyendo su casa. Lo haría mañana igual que hoy, igual que lo hicieron sus antepasados hace siglos.

La capacidad de transformar la materia en sustento es el elemento clave de una forma de vida en proporción con la naturaleza, en la que se fusionan los rituales, la cosmogonía y las ciencias. Lanzamos la pregunta:

¿quién debe aprender de quién?

LA MODA NO ES EFÍMERA

¡Muerte a la obsolescencia programada!, que vuelve prescindible todo aquello que atrae a su abismo de desechos.

El mejor diseño no es el que se desintegra, sino el que subsiste. Queremos que nuestras prendas sean tan perdurables que su murmullo sea audible para otras generaciones.

La moda no es efímera: nuestro planeta no lo es, nuestras relaciones no lo son.

LA TRADICIÓN NO ES ESTÁTICA

Desde hace más de tres mil años las tejedoras y bordadoras han transmitido su conocimiento de madre a hija. Si sus técnicas han sobrevivido es porque son una forma de expresión. En ellas lo subjetivo y lo colectivo se manifiestan simultáneamente.

No obstante, la tradición no está suspendida en el tiempo: en los pueblos y las comunidades las modas cambian y evolucionan, la creatividad está viva, no cancelada y da lugar a diseños nuevos e inesperados.

LA RAÍZ CUADRADA

En el sistema de sastreado de Occidente, cifrado en cortes y curvas, predomina la silueta del cuerpo, antes que el textil y su historia.

Pero las prendas indígenas mexicanas se confeccionan con la unión de lienzos cuadrados y rectangulares. Es un origami textil único que usa esas dos figuras como base para dar origen a cualquier otra forma a partir únicamente de dobleces, pliegues y costuras.

Nos interesa este sistema de patronaje no sólo por su carga vernácula sino también por su calidad constructiva y arquitectónica.

La prenda geométrica que viste a la mujer indígena se lee como un libro abierto que cuenta la vida de la tejedora que la creó. Si se cortara una página y se dividiera con costuras, sería imposible leer la narración completa.

Nombramos a este sistema de confección "la raíz cuadrada" porque trabajamos con las raíces de México y con el sistema de patronaje cuadrado como herramientas de diseño.

LA TIERRA ES EL ORIGEN DEL TEXTIL

En ella se siembran las semillas de las plantas con las que se crean las fibras. El algodón, con su túmulo blanco y café, está henchido de los sucesos de América que fluyen de las raíces a los brotes transmitiendo su vitalidad. El trabajo manual convierte las fibras en tejidos. Los diseños se conciben con el cuerpo y la mente en un proceder orgánico.

La tierra manifiesta su generosidad en nuestras prendas. Sus colores y texturas narran historias: las lanas de San Juan Chamula se sumergen durante días en el lodo para no perder jamás el negro intenso y brillante. En las faldas tricolor de la costa de Oaxaca el azul que se obtiene de la planta del añil es el cielo; el rojo de las franjas se consigue al macerar el insecto de la grana cochinilla y representa la fertilidad; y el morado que se obtiene al soplar el caracol púrpura de la costa simboliza el poder y la muerte. La transformación de la materia se da con el sutil despertar de los elementos naturales bajo el influjo de la mano, la mente y el corazón.

EN EL VERDADERO LUJO NO HAY OPRESIÓN

¿Qué orgullo nos puede causar el lujo si su cadena de producción depende de la opresión de los trabajadores y de la sobreexplotación de los recursos del planeta?

El verdadero lujo es que el gozo de unos no se dé a costa del sufrimiento de otros.

El verdadero lujo es organizar un sistema de trabajo generoso y placentero.

Nuestra noción de lujo se fundamenta en admirar la fina y delicada riqueza artística que proviene de las manos de las artesanas.

No a la manufactura anónima.

No al rapto de la imaginación para beneficio exclusivo del comercio.

No a que el trabajo de unos valga más que el de otros. No a la supremacía de la idea sobre la manufactura.

TODO CUERPO ES HERMOSO Y EMANA VITALIDAD

Estos dos principios se deben enaltecer en un vestir que celebre la diversidad de todas las siluetas. En esa variedad de formas visualizamos esculturas en movimiento que transitan y ocupan la calle.

La mayoría de nuestras prendas no tiene talla, pues rechazamos un ideal arbitrario de belleza. De ahí que nuestra moda sea flexible, adaptable y modular y que procure estar en armonía integral con la persona que la habita.

EL CLIENTE COMO COLECCIONISTA

Aspiramos a que los portadores de nuestros diseños sean más que clientes, partícipes y centinelas de un legado en peligro de extinción; conocedores del origen, sabedores del valor simbólico y material, del valor de las personas que hicieron la prenda y sus técnicas. Al coleccionar fragmentos de la tradición textil de México, nuestros clientes se convierten en sus custodios.

Nuestra máxima satisfacción es que nuestras creaciones no se queden en un cajón, que se usen constantemente para revitalizar la moda mexicana y su arte de orígenes ancestrales.

SER UNA Y SER MUCHAS

Ser una empresa significa aprender todos los días de los demás y de una misma, conocer nuestros límites y sorprendernos de nuestra capacidad para expandirlos. Soñar con crecer y trabajar para lograrlo.

Tejemos una red de colaboraciones que nos comunica, nos sostiene y nos hace más fuertes para enfrentar el reto enorme que significa mantener viva una marca de moda económicamente libre e independiente.

Nuestra trama está urdida por personas indispensables que día con día reinventan sus propios métodos de trabajo, alejadas de la estructura de la moda impuesta por variables externas. A pesar de nuestro sistema rebelde, en el que producimos a un ritmo pausado, con una logística complicada y un crecimiento sostenible, no olvidamos que somos un negocio.

Tenemos metas firmes sólo posibles si un grupo de personas comprometidas hasta los huesos, obstinadas y apasionadas hasta la cima del Popocatépetl se encuentran para lograr un fin común.

LOS PROCESOS SON UN LEGADO

Al recorrer México con nuestros laboratorios de diseño móvil vemos, ante todo, una oportunidad de aprendizaje y el nacimiento de un trabajo conjunto.

Nuestras prendas cuentan las historias ocultas de México. Para entender su complejidad y belleza hay que hacer visibles las técnicas artesanales por las que cobran vida.

Al concebir diseños, el artesano involucra su ser material y emotivo. No se repite de forma mecánica; varía, combina figuras y siluetas nuevas.

Denunciamos a quienes copian un bordado mexicano para maquilarlo fuera de su contexto.

Alzamos la voz y nos unimos al canto que hace latiguear la cola de la serpiente mientras se desplaza entre pasado y presente.

MODA EN RESISTENCIA OTOÑO-INVIERNO 2017

Esta colección surge como parte de nuestro manifiesto. Llevamos una década pensando cómo hacer moda a nuestro modo. En un ambiente político en donde una parte del mundo se inclina hacia el individuo y la tecnología, nosotros creemos en la colectividad y en un futuro hecho a mano.

Las fotos que hicimos con Graciela Iturbide para nuestra colección O-I 2017, muestran una Alicia en el País de las Maravillas que viaja por Xochimilco y Milpa Alta. Estos dos lugares son un ejemplo vivo de un México prehispánico que continúa hasta hoy, con un sistema endémico de agricultura mixta sobre agua y siembra de nopales, una práctica de ayuda mutua entre las comunidades que la siembran y cosechan.

Las técnicas artesanales con las que se hicieron las prendas de esta colección son: Sastres y caladores charros del Estado de México, bordados y lanas tejidas en telar de cintura y teñidas con tintes naturales de San Juan Chamula, Chiapas. Bordados de Chenalhó, Chiapas. Rebozos de algodón de Tenancingo, Estado de México. Pintura hecha a mano sobre las prendas por Isaías Salgado, rotulista del barrio de Tepito, estampados en serigrafía sobre rebozos, blusas y pantalones son obra original hecha en colaboración con artesanos de papel Amate de San Pablito Pahuatlán. Lanas de Tlaxcala y algodones de Puebla.

FOTOGRAFÍA : ANA HOP

MAQUILLAJE Y PEINADO: MARIPILI SENDEROS

MODELOS: OVO Y ZAIRA GONZALEZ

JOYERÍA: IKER ORTIZ Y VARON

ZAPATOS: MILA MILU

CARLA FERNÂNDEZ 012017

CARLA FERNÂNDEZ 012017

Poca gente conoce las técnicas tan exquisitas con la que se elabora el rebozo, la prenda mexicana por excelencia. La forma de teñido se llama jaspe o *ikat*. Un rebozo se confecciona en un mes y medio, siempre y cuando no llueva y la humedad retrase alguno de los procesos. Estas historias han permanecido ocultas a través de los siglos en nuestro país, nuestro deber es hacerlas parte de nuestro legado y convertirlas en los negocios del futuro.

Poca gente conoce las técnicas tan exquisitas con la que se elabora el rebozo, la prenda mexicana por excelencia. La forma de teñido se llama jaspe o *ikat*. Un rebozo se confecciona en un mes y medio, siempre y cuando no llueva y la humedad retrase alguno de los procesos. Estas historias han permanecido ocultas a través de los siglos en nuestro país, nuestro deber es hacerlas parte de nuestro legado y convertirlas en los negocios del futuro.

'CALADO DE PIEL' CIUDAD DE MÉXICO

CDMX

'TEÑIDO EN JASPE O IKAT Y TEJIDO EN TELAR DE PEDAL' TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO

MEX

'LACA DE OLINALÁ' TEMALACATZINGO, GUERRERO

GRO

'TRENZADO A MANO' CIUDAD DE MÉXICO

CDMX

SANTA MARÍA RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO

'TALLADO DE TORNO DE MADERA'

MEX

'BORDADO PUNTO DE CRUZ' HUEYAPAN, PUEBLA

PUE

'PASAMANERÍA' HUEYAPAN, PUEBLA

PUE

'BORDADO DE RELLENO' ZACAPEHUAYA PAHUATLÁN, PUEBLA

PUE

'BORDADO ROCOCÓ' XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA

PUE

'BORDADO DE CONTADO Y BORDADO ELEVADO' SAN PEDRO CHENALHÓ, CHIAPAS

CHP

'TEJIDO DE JIPIJAPA'

CAM

'DESHILADO' XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA

PUE

MEX CDMX

GRO

PUE

'BORDADO CON CHAQUIRA' SAN PABLITO PAHUATLÁN, PUEBLA

PUE

'BORDADO DE CONTORNO' ZACAPEHUAYA PAHUATLÁN, PUEBLA

PUE

CAM

'TEÑIDO NATURAL' SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS

CHP

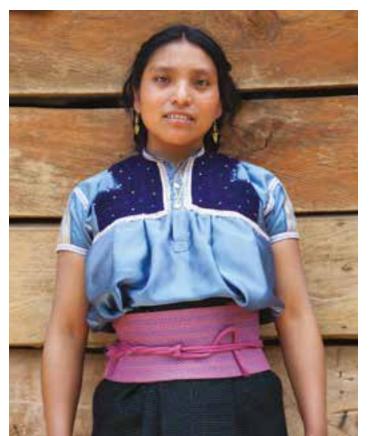

'TELAR DE CINTURA' SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

CHP

RED DE ARTESANOS 2017 · SAN PEDRO CHENALHÓ, CHIAPAS: MARÍA ANTÓNIA PÉREZ · ESTELA GÓMEZ VÁZQUEZ · MARÍA PÉREZ JIMENEZ · AGUSTINA GOMEZ GUTIERREZ · MANUELA PÉREZ GUTIERREZ · ANGELINA SANTIS GOMEZ · MARGARITA PÉREZ VELAZCO · FRANCISCA PÉREZ PÉREZ · MARÍA DE JESÚS PÉREZ PÉREZ · GUADALUPE HERNÁNDEZ GUTIERREZ • CLAUDIA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ • **SAC LUM, SANTA MARTHA, CHIAPAS**: PASCUALA • DOLORES RUÍZ PÉREZ • CELIA RUÍZ PÉREZ • ARACELI HERNÁNDEZ RUÍZ • ROSALÍA ÁLVAREZ RUÍZ • PASCUALA HERNÁNDEZ RUÍZ • SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS: JUANA LÓPEZ SANTIS • MANUEL • SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS: • MARÍA MÉNDEZ HERNÁNDEZ • ESTHER MÉNDEZ HERNÁNDEZ • NATALIA MÉNDEZ HERNÁNDEZ • JUANA DOMÍNGUEZ GÓMEZ • MARÍA GÓMEZ LÓPEZ • CATALINA LÓPEZ TORRES · SUSANA LÓPEZ MENDEZ · FABIOLA LÓPEZ MENDEZ · ANA DÍAZ HERNÁNDEZ · MARTHA MÉNDEZ HERNÁNDEZ · **Tenejapa, Chiapas**: Agustina jirón GUZMAN · LUCÍA JIRÓN GUZMAN · PATRICIA JIRÓN GUZMAN · HUEYAPAN, PUEBLA, GRUPO MUJERES CONSERVANDO RAÍCES: ROSA HERNÁNDEZ LUCAS · MARÍA FILOMENA LUCAS MARTÍNEZ • MAGDALENA LÓPEZ TORIBIO • VICENTA EUSTOLIA MARCOS LÓPEZ • BARTOLA LUCIANO FLORENCIA • MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ LUCAS • MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENCIA · ALBERTA SANTOS MARTÍNEZ · VICTORIA GUTIÉRREZ MONTERDE · GRUPO SITALSINT: BEATRÍZ BELLO MARTÍNEZ · VICTORIA MARTÍNEZ RAMÍREZ • JULIA MONTERDE LOZADA • PAULA MARTÍNEZ MARTÍNEZ • VICTORIA MARCOS BELLO • GRUPO IYOJTZIN: GUADALUPE • CAROLINA • DANIELA MATEO FILOMENO • FLORENTINA JAIMES • INDEPENDIENTE: GUILLERMO PASCUAL LOZADA • YANKUIKTAJTSOMANE: REYNA • MODESTA • HUIZIKI XOCHITL: TERESA LINO BELLO • NATALIA TORIBIO SANTOS · ALBERTA JULIANA MATEO LINO · CECILIA TORIBIO SANTOS · RICARDA LINO BELLO · SAN PABLITO, PAHUATLÁN, PUEBLA GRUPO CHAQUIRA: ARISBETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ • ERICKA SALVADOR • GRUPO AMATE: MARIBEL FLORES • JUAN • ZACAPEHUAYA, PAHUATLÁN, PUEBLA: EUSTACIO • LUCINA • VICTORIA · MAGDALENA · XOLOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA: MARGARITA · MARÍA · XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA: SIRIA CAMARILLO REYES · GUADALUPE CAMARILLO REYES · VALERIA CRISTOBAL CRISPIN · MARÍA · YOLANDA · CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO: FIDEL MARTÍNEZ AGUSTÍN · JORGE ALFREDO GRANADOS · RODRIGO TOTO SALEM • JONATHAN RODRÍGUEZ ROMAN • NATIVIDAD DE JEZÚZ MARTÍNEZ MAYA • ANA LILIA MAYA ANGUIANO • RAFAEL ROSALES MARTÍNEZ • SANTA MARÍA RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO: JUAN ALONSO · TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO: FERMÍN ESCOBAR CAMACHO · GUILLERMO ESCOBAR MENDOZA · FERNANDO SERRANO · MARIBEL FLORES · MARIBEL HIJO · SAÚL · CIUDAD DE MÉXICO: MARÍA ESTHER CRUZ CHÁVEZ · ISAÍAS · TEMALACATZINGO, GUERRERO: OBDULIA ALMAZÁN · IGNACIA BARRERA NAVARRETE · GUADALUPE ZEFERINO LÓPEZ · SAN FRANCISCO OZAMATLÁN, GUERRERO: SANTOS NÁJERA · LUISA · SAN FERNANDO DE MATAMOROS, GUERRERO: ZÓTERO MEDINA LUIS · ANA VICTORIA · SAHUAYO, MICHOACÁN: DULCE · MIRIAM · MARISELA · ERICKA · BÉCAL, CAMPECHE: · LEÓN, GUANAJUATO: FERNANDA

CARLA FERNÂNDEZ 0I2017

ARTESANAS DE ALDAMA, CHIAPAS

FISANAS CHENALHŌ, CHIAPAS

PEREZ, CHENALHÓ, CHIAPAS

CARLA FERNÂNDEZ

ALTIDE PEREZ, ANITA AGUILAR, JUANA DOMINGUEZ, SAN JUAN CANCUC, CHIAPA

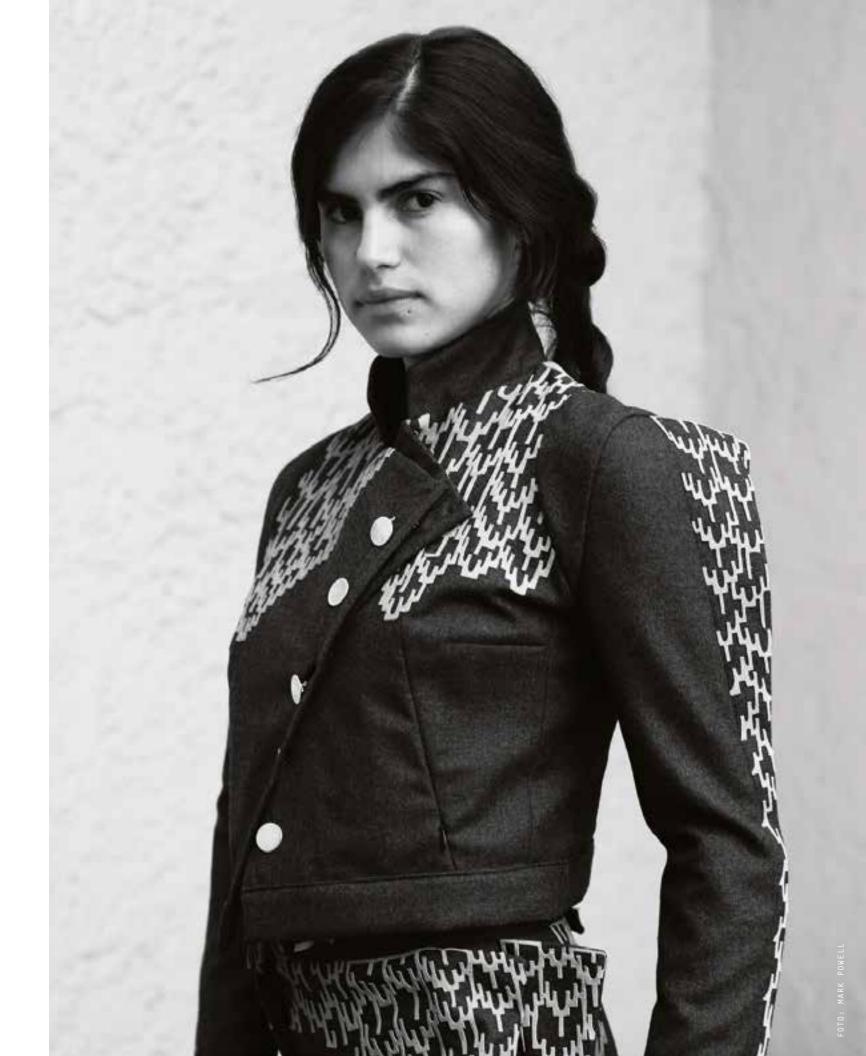

ROSA JIMENEZ TORRES, SAN JUAN CANCUC, CHI/

0 I 2 0 1 7

C H A R R O S

La técnica de "Calado Charro" es utilizada en los trajes de charrería tradicionales celebrados cada año en la comunidad de Chimalhuacán, Estado de México. Consiste en coser grecas por el reverso de la tela utilizando piel al frente, una vez terminado el diseño, la piel se corta contorneando la costura por ambos lados. Es un trabajo de alta calidad que se ha realizado desde tiempos antiguos y que pasa de generación en generación.

CARLA FERNĀNDEZ 012017

SE PREPARAN LOS DIBUJOS QUE SE VAN A CALAR, SE ADECUAN AL TAMAÑO DESEADO Y SE PEGAN CON PEGAMENTO BLANCO EN LA PARTE INTERNA DE LA TELA

EN LA PARTE EXTERNA DE LA TELA SE COLOCA LA PIEL Y SE CORTA AL TAMAÑO REQUERIDO (DE ACUERDO AL DIBUJO).

SE COSE SIGUIENDO EL DIBUJO DE GRECA Y SOBRE LAS TYRES CAPAS: 1. PAPEL, 2. TELA Y 3. PIEL

UNA VEZ QUE SE HA PASADO COSTURA SOBRE TODAS LAS LÍNEAS DEL DIBUJO, ESTÁ LISTO PARA "CALARSE".

EL CALADO ES UNA TÉCNICA DELICADA, QUE REQUIERE MUCHA PRÁCTICA Y PACIENCIA.

WE ARE HLL MEXICANS TODAY

SER UNA Y SER MUCHAS

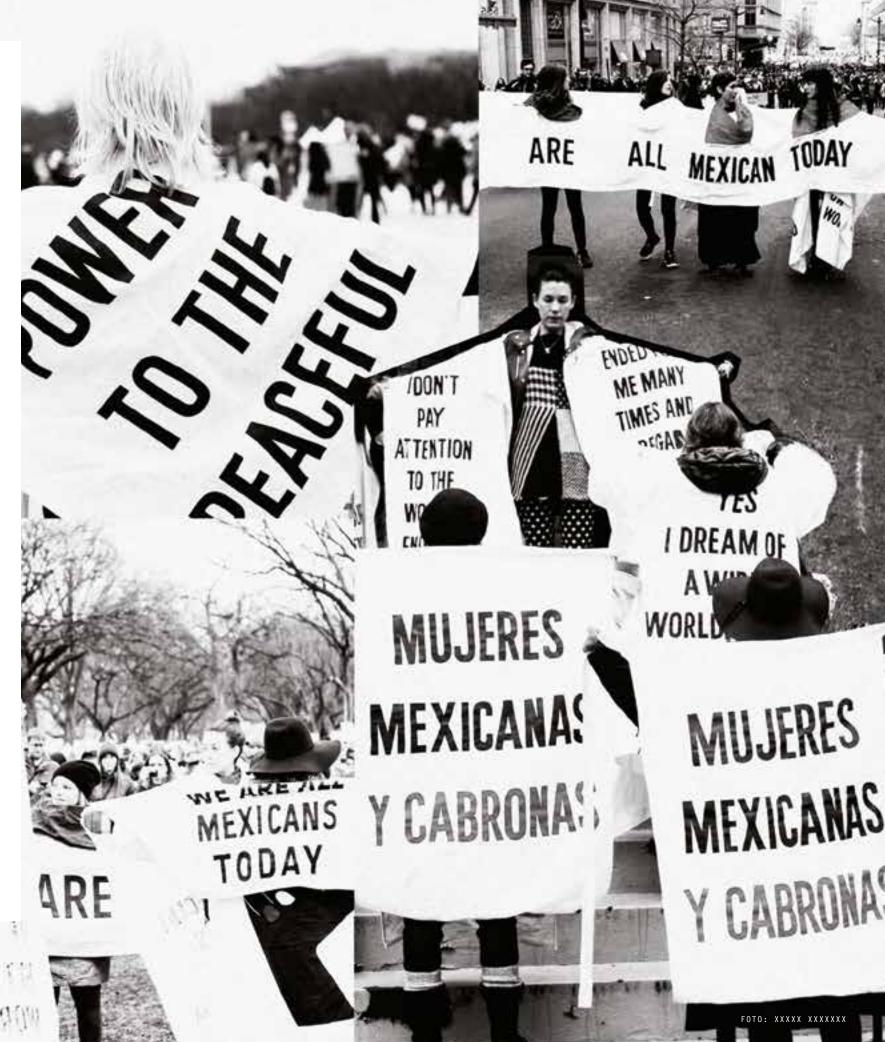
El triunfo del tirano Donald Trump afecta directamente a nuestra casa de moda; somos una empresa mexicana, ochenta por ciento del equipo lo conformamos mujeres, trabajamos con comunidades indígenas y con la comunidad LGBT. Somos felices y estamos orgullosas de quienes somos y a quienes representamos. Sabemos que todo ese odio creado en contra de los migrantes, mujeres y LGBT es sólo para tapar la verdadera causa de los ataques.

No son los migrantes los que están quitándole el trabajo a los Norteamericanos. Es la tecnología que se desarrolla en su propio suelo.

No somos las mujeres esclavas de nadie y estamos hartas del trato que se nos da. No a la esclavitud que se nos ha impuesto en nuestro supuesto ADN en donde tenemos que cuidar de los demás dejando de lado nuestra persona.

Por todo esto y más decidimos hacer nuestras prendas de protesta y viajar a la marcha de mujeres en la ciudad de Washington el 21 de enero del 2017. Las prendas servían de carteles de protesta y también mostraban consignas de esperanza. Fue muy emotivo estar ahí y saber que somos muchas más las que queremos un futuro incluyente y feliz para la mayoría. No vamos a permitir que el odio y los beneficios para unos cuantos destruyan la naturaleza del ser Estamos diseñados, como dice Piotr Kropotkin, para la práctica de la ayuda mutua, la estrecha dependencia de la felicidad de cada individuo a considerar los derechos de los otros como iguales a sus propios derechos.

> WORLD, SHOULD INESIRE A NARROWER?

TIENDAS

CIUDAD DE MÉXICO

ÁLVARO OBREGÓN 200 COLONIA ROMA +52 55 5264 2226

THE SHOPS AT DOWNTOWN
ISABEL LA CATÓLICA 30
CENTRO HISTÓRICO
+52 55 5510 9624

CARLA FERNÁNDEZ + LAGO DF

MONTE ATHOS 155

LOMAS DE CHAPULTEPEC

TEL: +52 55 6553 8893

BAZAAR DE SÁBADO SAN JACINTO 115 SAN ÁNGEL

SAN MIGUEL DE ALLENDE

DÔCE 18 RELOX 18 CENTRO

+52 1 415 152 7251 EXT. 101

ONLINE

CARLAFERNANDEZ.COM

CARLA FERNĀNDEZ

OTOÑO-INVIERNO 2017 / FALL-WINTER 2017

TEXTO: CARLA FERNÁNDEZ

EDITORA: AURELIA CORTÉS PYRON

TRADUCCIÓN: LACEY PIPKIN

DISEÑO: DEDUCE DESIGN

IMPRESIÓN: GEMO LITOGRAFIA PUBLICITARIA

© 2017 CARLA FERNÁNDEZ

