

VESTIBLES

**ENCUENTRO
INTERNACIONAL**

**DE VESTUARIO,
CULTURA &
TECNOLOGÍAS**

Nº1

**2015
JUNIO**

Vestible N°1
Encuentro Internacional de Vestuario,
Cultura & Tecnologías

Editora:

María José Ríos

Asesor teórico:

Ricardo Vega

Corrección y edición de textos:

Carlos Reyes

Diseño:

Víctor Jaque / www.enjaque.cl

Impresión:

SALESIANOS S.A.

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE
1ra edición, junio 2015

Proyecto financiado por FONDART, convocatoria 2015

5 *SOBRE LO VESTIBLE Y LO TECNOLÓGICO*
RICARDO VEGA M.

7 *EVENTO VESTIBLE*
MARÍA JOSÉ RÍOS

18 *HAZ TU PROPIA MODA*
ANA SILVINA CODA

21 *EL VESTIDO COMO ARTEFACTO DEL DISEÑO*
CLAUDIA FERNÁNDEZ

31 *PROTOTIPOS PARA EL FUTURO*
ERIN LEWIS

33 *EL COBRE Y SUS PROPIEDADES*
LUZ BRICEÑO GUARACHI

41 *MODA CHILE*
FLORENCE COLLIN

43 *SONDAS DE LA VIDA*
TERESA ALMEIDA

47 *REFERENCIAS*

El vestido como artefacto del diseño: su enseñanza disciplinar y algunas consideraciones para su reflexión

El trabajo académico que he adelantado en los últimos años gira alrededor de un objeto: El vestido. Como objetivo principal persigo contribuir a una comprensión más amplia de sus particularidades dentro del campo de estudio del diseño y, de una u otra manera, abrir el horizonte de preguntas frente a la relación cuerpo-vestido y contexto. Más allá de los determinismos de los medios de comunicación que promueven la imagen de un diseñador de vestuario (y de un diseñador de moda) sin capacidad reflexiva.

Considerado por diferentes saberes (antropología, sociología, semiología, entre otros) como signo, mercancía, tecnología, medio para "algo", mi interés se centra en abordarlo como un tipo particular de objeto, nacido de un momento histórico específico, aquel de la historia del diseño y como depositario de unas propiedades que lo hacen distinguirse de otros objetos, dentro de las cuales se destaca su capacidad para modificar (volver a crear) el cuerpo de su portador.

Al mismo tiempo y desde la práctica docente y la coordinación del área de proyecto en la facultad de Diseño de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia, me han acompañado diversas preguntas alrededor de la enseñanza en diseño y particularmente en diseño de vestuario o indumentaria.

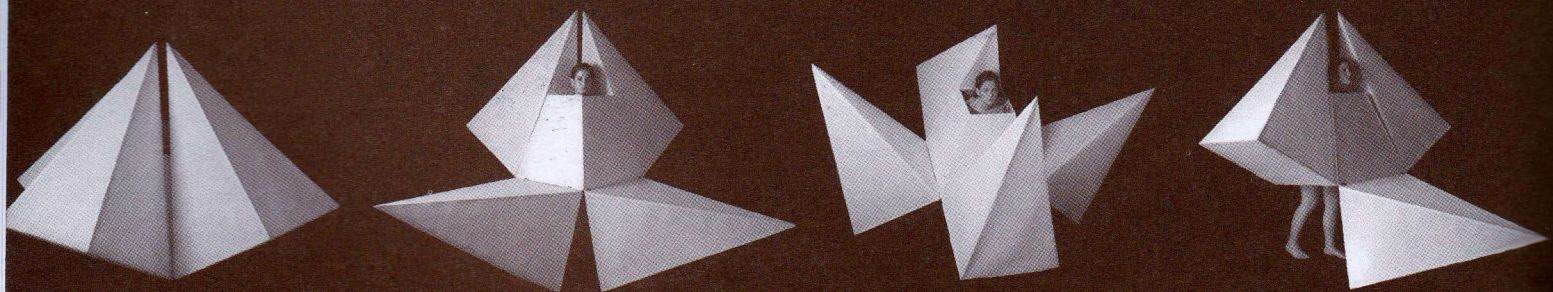
Estos interrogantes, de índole teórica, disciplinar y pedagógica, han sido consignadas en diversos artículos, ponencias, dos libros: "De vestidos y cuerpos" (2013); "La profundidad de la apariencia: contribuciones para una teoría en diseño de vestuario", (2015); en la investigación de tesis doctoral "El vestido como artefacto del diseño", texto que por estos días se encuentra en su etapa de escritura y también en mi participación como editora y autora de un capítulo en el libro "Creadores de vestidos, creadores de mundos" (2013), el que se encuentra disponible en versión digital libre.

CLAUDIA FERNÁNDEZ SILVA

Diseñadora Industrial, Universidad Pontificia Bolivariana. Master of Arts in Design, Creative Academy (Milán). Candidata a doctora en Diseño y Creación, Universidad de Caldas. Docente, investigadora y coordinadora del área de proyecto en la facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana.

www.proyectomedussa.com

Para mencionar algunos de los temas que me han ocupado en los últimos años, nombraré los títulos de diversas ponencias, capítulos y artículos con una breve reseña de su contenido. Varios de ellos pueden ser consultados en el blog www.proyectomedussa.com

"Experiencias y prácticas creativas alrededor del vestuario"; "Las performáticas del cuerpo vestido" y "El vestido como vehículo de la transformación del cuerpo" reflexionan sobre la práctica pedagógica a partir de los proyectos que he dirigido en el curso Procesos creativos. Este tiene como objetivo conducir al estudiante por un espacio de reflexión y acción, donde sea posible expandir la idea del cuerpo y el espacio a partir de una exploración del límite, es decir, del vestido, al comprender sus raíces y razones de ser desde tres instancias: la superficie, la forma y el movimiento. Estos trabajos los hemos denominado: "Superficies experimentales, Geomorfos y Animorfos". Las fotografías que acompañan esta reseña obedecen a estos proyectos.

Otros escritos como "El vestido como identidad, del gesto personal al colectivo" y "El vestido en el advenimiento de la distopía", se dirigen a observar algunas dinámicas del cuerpo vestido en el entorno social y su significado cultural. En el segundo, se exploran además las condiciones en que se ha de pensar el vestido y su práctica en un tiempo futuro.

"Cuerpo regulado, caótico y liberado: la autoreferencia en el uniforme militar y el uniforme escolar", explora aspectos semióticos de la vestimenta al revisar las operaciones por las cuales, el vestido en sí mismo, llega a ser imagen autorreferente de las instituciones que

representa. Los cuerpos vestidos de uniforme representan todo lo que se sabe de las instituciones de las que son referencia. Esta referencia es transparente. La práctica vestimentaria propia del ser humano, se une a un imaginario social plagado de asociaciones simbólicas que provocan un reconocimiento inmediato del espectador quien entra sin resistencia en el juego de rol de los cuerpos vestidos.

Por su parte, "El vestido como proyecto social del cuerpo", "Creadores y co-creadores de cuerpos", "Evolución del concepto de creación y su relación con el diseño y el vestido", "El diseñador del futuro", "La profundidad de la apariencia: el vestido en el debate entre el arte y el diseño", "Nuevas imágenes y cuerpos vestidos, el diseño de vestuario con 'd' minúscula", se dirigen a revisar la relación entre cuerpo, vestido y contexto desde la mirada disciplinar del diseño. La hipótesis que allí se plantea es que la creación del vestido ha de asumir al cuerpo humano como objeto específico de elaboración proyectual, puesto que cualquier decisión sobre el vestir es una acción de diseño del cuerpo.

Adicionalmente, la propuesta central de estas reflexiones, busca estudiar el vestido desde el diseño desde dos hechos fundamentales. El primero se refiere a que su concepción está ligada al proyecto. El segundo hecho se refiere a su mirada como artefacto. Desde un aspecto instrumental, observamos cómo el cuerpo se ha asumido históricamente como un proyecto de perfeccionamiento técnico, en el que el encuentro con la herramienta permite una reconfiguración de su estructura original y potencia sus capacidades.

“Esto implica que en la relación de uso, el cuerpo objeto es modificado para mediar entre el sujeto y la acción, en el caso del vestido, la acción de vestir. No obstante, el proyecto de cuerpo que cada cultura plantea para sí, implica además de los valores técnicos aquellos otros de orden funcional y simbólico, que en el caso de la sociedad nacida a partir de mediados del siglo XX, la sociedad que creó al diseño, se centran en el intercambio de signos a gran velocidad provocando que las ideas, expectativas y ansiedades sobre el cuerpo se renueven constantemente” (Fernández, 2013, p. 462).

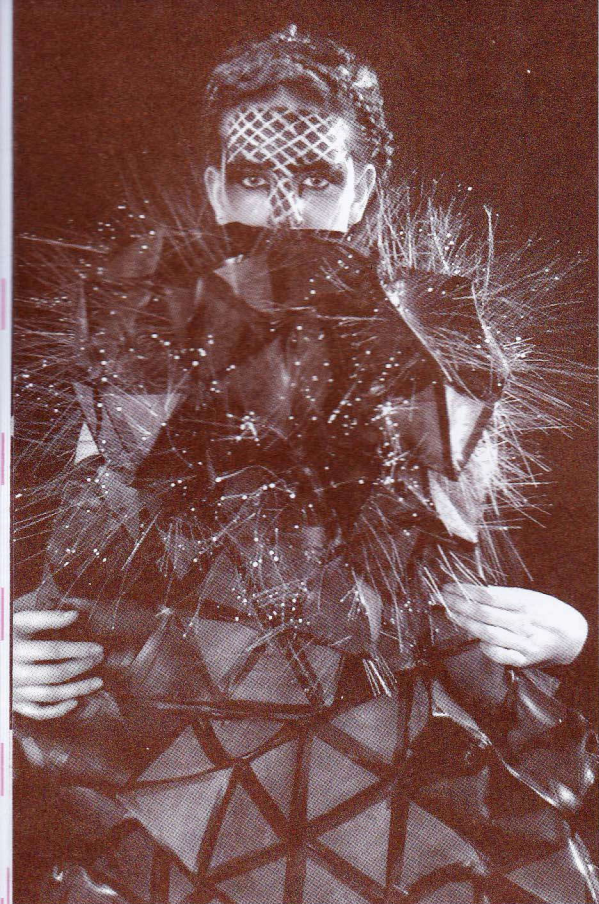
“Reflexión sobre los procesos de enseñanza en diseño de vestuario como caso diferenciador frente a otros saberes” y “Los retos de la formación en investigación en diseño de vestuario: Dificultades y aciertos en la comprensión del lugar de la investigación en los procesos formativos desde los docentes y los estudiantes”, persiguen una revisión crítica sobre la enseñanza y la investigación alrededor del vestido como artefacto y del vestir como práctica al interior de la academia.

Estas últimas preocupaciones surgen a partir de la mirada sobre el proyecto vestimentario en el contexto colombiano que ha sido, hasta hace relativamente poco tiempo, dirigido a la adquisición de destrezas técnicas y tecnológicas para la producción de un producto con características comerciales. La idea de proyecto, como se ha concebido en el arte, el diseño y la arquitectura, no se

había tomado como valor fundamental, al igual que todas las otras dimensiones del objeto vestimentario.

Definir su inclusión en el campo de conocimiento del diseño, al mismo tiempo que declarar su autonomía como especialidad que requiere se tengan en cuenta las particularidades de su objeto, no ha sido una tarea fácil, pues al vestido no sólo fuera sino también dentro de la academia se leasocia a imaginarios ligados a la superficialidad y la banalidad. Enfrentamos por tanto, una serie de retos en el desarrollo y ampliación de nuestro joven campo de conocimiento que tienen su base en la dificultades que presentan algunos docentes (principalmente aquellos formados en diseño), de ver la investigación como un asunto íntimamente ligado al acto creador del diseñador y no como una actividad contraria al pensamiento creativo de la cual se ocupan las disciplinas “más científicas”.

Para concluir, deseo resaltar que las mencionadas reflexiones, están dirigidas a superar los imaginarios y connotaciones ligadas a la moda que dominan la reflexión sobre el vestido tanto dentro como fuera de la academia. Pretenden llevar las preguntas sobre el papel de este objeto en lo cultural y social como contexto de acción del diseño, sobre el papel del diseñador de vestidos como aquel que ejerce un trabajo intelectual/proyectual para debatir con la cultura bajo la forma de artefactos y los usos que ésta le ha dado al cuerpo, en formas que incluyen y superan el intercambio acelerado de signos, del que como artefacto, no es el único deudor. Al mismo tiempo, pretenden superar las limitaciones del sesgo técnico que ha dominado su enseñanza.

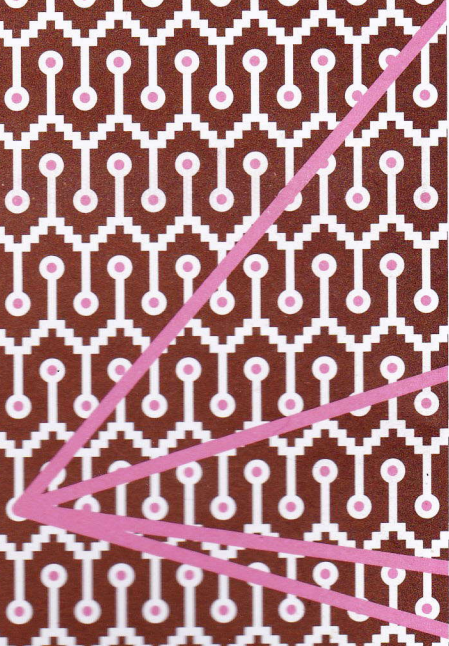
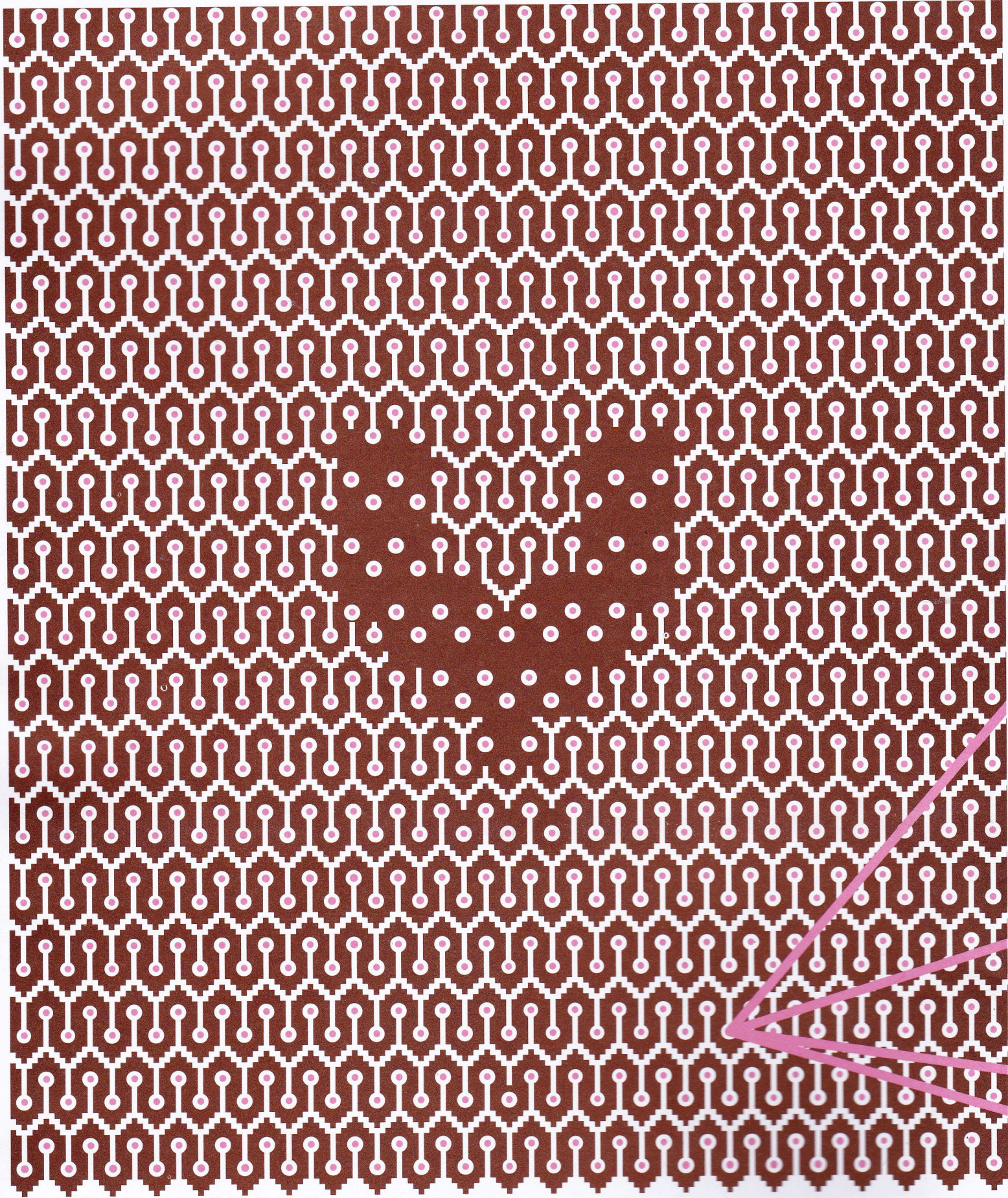
Bibliografía

- Fernández, C. (2012). Nuevas imágenes y cuerpos vestidos. *Arquetipo*, 5, pp. 63-74.
- Fernández, C. (2013). La profundidad de la apariencia: el vestido en el debate entre arte y diseño. *Poliantea*, IX (16), pp. 129-150.
- Fernández, C. (2013). El vestido como proyecto social del cuerpo. *Memorias Congreso Internacional de Ciencias Sociales*. Universidad Pontificia Bolivariana. 448463.
- Fernández, C. (2013). *De vestidos y cuerpos*. Medellín: UPB.
- Bermeo, W.; Cano, C. & Fernández, C. (2013). *Creadores de vestidos, creadores de mundos: diseño de vestuario 10 años*. Medellín: UPB.

Fernández, C. (2013). El diseñador del futuro. *Kepes*, 10 (9), pp.129 – 148.

Fernández, C. & Zuleta, F. (2013). Reflexión sobre los procesos de enseñanza en diseño de vestuario como caso diferenciador frente a otros saberes. *EN Memorias del XIII Jornadas & I Congreso Internacional del Maestro Investigador*. Medellín: UPB.

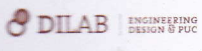
Fernández, C. & Zuleta, F. (2015). Los retos de la formación en investigación en diseño de vestuario: Dificultades y aciertos en la comprensión del lugar de la investigación en los procesos formativos desde los docentes y los estudiantes. *En Memorias del X Jornadas & III Congreso Internacional del Maestro Investigador*. Medellín: UPB.

FINANCIA

COLABORA

ORGANIZA

