

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Arquitectura, diseño y estudios urbanos
Escuela de diseño

DISEÑO|UC

INDUMENTARIA DE CONTRA-NARRATIVA
Tomás Ignacio Corvalán Azócar // Profesora Guía: Paola Moreno
Julio 20, 2018 - Santiago, Chile.

METANOIEN

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Diseñador.

DISEÑO|UC

INDUMENTARIA DE CONTRA-NARRATIVA

Tomás Ignacio Corvalán Azócar // Profesora Guía: Paola Moreno
Julio 20, 2018 - Santiago, Chile.

METANOIEN

- a Paola, quién supo no solo guiar este proyecto, si no que guiarme a mi. No pude haber elegido mejor profesora,
- a mi familia, por ser un soporte emocional indispensable, pero por sobre, todo por aguantar otro año mono-temático más.
- a Angelita por estar dispuesta a leer, leer, escuchar y re-leer incontable veces los pensamientos y teorías aquí expuestas,
- a Mati, por las valiosas horas de trabajo invertidas en este proyecto,
- al equipo que hizo posible el desfile: Chabe, Sol, Mai, Angelita Bea, Camila, Simón, Jesu, Rocío y Mane,
- Y a mis modelos, que con destacable voluntad y disposición entregaron su tiempo y sus cuerpos como soporte para este proyecto,

Gracias

temario

abstract
introducción
problemática

marco teórico

género binario
sociedad patriarcal
masculinidad hegemónica
heteronorma
problemas?
estudios de género
· feminismo
· teoría *Queer*

tl:dr

diseño crítico / diseño activista
contra-narrativas
cuerpo político
cuerpo e indumentaria

proyecto

planteamiento del problema
oportunidad de diseño
formulación
· 3 qué
· contexto
· objetivos
· usuario

antecedentes

referentes

nombre

moodboard

manifiesto

branding

carta cromática

textiles

oldaje

lookbook

implementación

propiedad intelectual

desfile
· estilismo
· maquillaje y peinado
· modelos
· actitud
· backstage

campaña

fashion-film

difusión

· nota de prensa
· editorial

conclusiones

anexos

referencias

abstract

El diseño, entre otros atributos, tiene la capacidad de generar un cambio, factor de extrema relevancia si consideramos que nuestra sociedad concibe el género de cada persona desde una perspectiva binaria y heteronormada, es decir, que sólo asume la existencia de hombres y mujeres heterosexuales, renegando de aquellos sujetos intersexuales, asexuales, trans, fluidos, no conformativos, entre otros; y que estamos insertos en un sistema patriarcal, donde existe un dominio de lo masculino por sobre otras expresiones de género. Lo anterior violenta a las personas que no adscriben a estas pautas de comportamiento, facilitando la violencia de género, la discriminación y la limitación de las libertades de expresión de los individuos.

Aquí juegan un rol fundamental las capacidades políticas de nuestra disciplina, donde, desde el diseño activista y de autor, se pueden crear artefactos que propongan una crítica a estos sistemas opresores, tomando la indumentaria como herramienta de comunicación de estos ideales, considerando su rol en la construcción de nuestra identidad y la performance individual.

La finalidad de este proyecto es la generación de piezas de indumentaria que actúen como contra-narrativa frente a estas normativas, levantando una propuesta estética y un discurso formal con un potencial político-social.

Palabras claves
Contra-narrativas, Design activism, Estudios de género

introducción

Considerando que recién en el año 1999 se modificó el artículo 365 del código penal, el cual estipulaba una pena de entre 541 días a 3 años de presidio por mantener relaciones carnales homosexuales entre adultos, es indiscutible que el debate sobre la diversidad y disidencia sexual está cada vez más presente en nuestra sociedad. En la actualidad la lucha aliada de distintos grupos han permitido un enorme avance en materias de diversidad, derechos sexuales, reproductivos y equidad. En lo que va de 2018 el movimiento feminista ha cobrado una gigantesca presencia en nuestro país, dando pie a una importante activación social y poniendo sobre la mesa temas que parecían olvidados, destacando la educación no-sexista como una demanda ciudadana. Estos esfuerzos han dado sus frutos, generado cambios que permiten continuar trabajando en pos de una sociedad justa para tod-s.

Si bien el panorama ha cambiado en los últimos 20 años, aún queda mucho por hacer, problemáticas que levantar y derechos que ejercer. Es nuestro deber como ciudadanos activos promover el cambio social y la deconstrucción de aquellas normas y sistemas que nos oprimen, mirando hacia un futuro donde cada quién sea libre de vivir en armonía con sus pares. Aportando desde nuestras individualidades a las discusiones sociales se generan, poco a poco, los grandes cambios.

Finalmente este proyecto es un llamado a la comunidad de creativ-s y creadores a involucrarse en temáticas políticas y sociales, a plantear la discusión sobre los temas que nos afectan, pero por sobre todo a ejercer como agentes de cambio.

"Gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do, something we perform."

(Eckert y McConnel-Ginet, 2003:1)

El género no es algo
con lo que nacemos, ni
algo que tenemos, si no
algo que hacemos, algo
que *performamos*.

problematizada

La sociedad actual concibe el género desde un punto de vista binario basado en la dualidad macho/hembra, siendo reconocidas como válidas estas dos únicas maneras de presentarse al mundo: ser hombre o ser mujer. Esto se manifiesta desde el momento en que nuestros padres son notificados de nuestro sexo biológico, punto de inflexión donde comienza una serie de eventos, acciones y decisiones que remezclarán y moldearán nuestras vidas desde sus raíces. Según Eckert y McConnell-Ginet (2013) la forma en que expresamos el género afecta desde el como nos comunicamos y socializamos hasta nuestras oportunidades laborales e incluso la forma en que morimos. A lo anterior debemos sumarle que estamos viviendo en una sociedad heteropatriarcal, es decir, donde lo aceptado es ser heterosexual y donde los hombres son quienes se apropian del poder social. A esta forma de ser <<hombre>>, que no es predominante numéricamente si no más bien una norma, un estatus deseable, se le ha denominado <<Masculinidad Hegemónica>> (Connell y Messerschmidt, 2005). Aquel canon representa un problema en cuanto las personas que adscriben a él subordinan a otras expresiones de género, posicionándose por sobre las demás y adjudicándose un rol dominante sobre éstas. Así surgen los abusos de poder y el no reconocer como iguales a las diversas formas de consolidarse como individuo. Desde este enfoque podemos ver como estos aires de superioridad desembocan en casos de discriminación, violencia de género e incluso asesinatos.

Es necesario tomar conciencia sobre las repercusiones negativas que el binarismo y el Heteropatriarcado implícito en él tienen en sobre la sociedad, en tanto se vuelve menester revisar esta concepción de los constructos referentes al género para modificar el sistema dominante actual.

MARCO

TEÓRICO

Hablar de género es hablar de nuestro día a día, de cómo interactuamos y socializamos, de cómo nos mostramos y cómo el mundo nos ve, es hablar de oportunidades laborales, de acoso, de como construimos y hacemos sociedad. El género está tan presente en nuestra vida diaria que estas ideas que aparentan ser comunes son tomadas como algo completamente natural, casi como un hecho científico, a tal punto que, generalmente, requiere de un enorme y consciente esfuerzo entender como se construye para dar un paso atrás y poner en duda los preceptos y conceptos que damos por sentados. Considerando lo anterior es que mucha gente encuentra difícil creer que el género, al igual que la sociedad y la cultura, es algo que creamos y re-creamos día a día, desde nuestras interacciones humanas y vida social, y que, al mismo tiempo, lo que da forma a estas interacciones sociales (Lorber & Farrel, 1991).

Dado que éste aparenta ser natural y las ideas que lo rodean parecen ser verdades universales, se vuelve necesario tomar distancia y analizar el género desde una nueva perspectiva, dejando de lado lo que estamos acostumbrados, eso que se siente familiar, para cuestionar nuestras creencias más profundas, develando el proceso de creación de aquello que creemos natural e inamovible, entendiendo el género no como algo dado sino como un constructo, no simplemente una causa, si no un efecto, no únicamente como algo individual sino que social. (Eckert y McConnel-Ginet, 2003)

En la escala 1:1, el género se basa en las categorías de clasificación de nuestros genitales al momento de nacer. En ese momento se desencadena, cual efecto dominó, una serie de acciones y reacciones que darán forma a nuestra expresión de género, la cual parte con el encasillamiento de nuestros cuerpos en la categoría de hombre o mujer. Luego seremos adornados en base a nuestra clasificación de sexo con prendas y accesorios que actuarán como marcas de género entregando pistas a quienes nos observan sobre nuestro sexo biológico. Éstas pistas marcarán un patrón en cuanto a la forma de relacionarse con el individuo dado a que comunican un sexo determinado,

coartarlo en base a estas mismas. De esta manera, el sexo biológico no se queda solo en lo anatómico, endocrino y cromosómico, si no que escapa a aristas sociales y culturales, marcando la vida de la persona. Esto no quiere decir que seamos un ente moldeable a la deriva de la sociedad, pues si bien los factores externos nos afectan, restringen o potencian, lo social nace desde lo individual, es decir, desde nuestro ser original. En un inicio la persona responde a estos estímulos y producto de esta interacción va dando forma a su género, pero una vez que se desarrolla la conciencia individual comenzamos a apropiarnos de estas casillas para hacerlas nuestras, incluso

características sexuales claras, quienes sufren modificaciones plásticas y/o tratamientos hormonales para calzar en una de estas categorías estáticas. En aquellos casos el factor biológico es aún menos relevante en cuanto a la construcción de su género, pues es el resultado de una modificación consciente al cuerpo del infante, donde el sujeto pasivo no tiene capacidad de decidir en que categoría será inserto.

Hasta ahora hemos hablado del género como un constructo social en una escala personal, mas es necesario revisarlo también en una escala institucional, como una de las formas más comunes de separar y clasificar a las personas en status que favorecen las diferencias sociales. Así, el género da origen estratos sociales que definen «hombre» y «mujer» en cuanto a lo que ser esto implica, atribuyendo diferencias y características en común, desde las cuales se despliegan roles en la sociedad como el proveer, prestar cuidados básicos a niños y personas no autovalentes, enseñar, proteger, etcétera. Así las personas crecen interactuando y habitando estos roles, dando forma a una estructura que regula sus vidas y que al mismo tiempo permea otras instituciones como el trabajo, la familia, el estado, entre otras, siempre en constante renovación mediante la repetición de estos cánones, fortaleciendo las expectativas de género y lo que se espera de cada individuo. (Lorber & Farrel, 1991)

Todo esto presenta en sí una oportunidad al entender el género como un constructo social permitiendo la variabilidad de estos patrones y la modificación de los mismos, favoreciendo la deconstrucción tanto a nivel personal, como de interacción social y a nivel institucional.

“el género no es el sexo, un estado natural, sino la representación de cada individuo en términos de una relación social particular que pre-existe al individuo”

De Lauretis, 1987: 11

lo que, a su vez, dará pie a un trato distinto dependiendo del sexo de la persona. Estos estímulos provocarán reacciones distintas en el sujeto por lo que se comportarán de diversas maneras en el marco de su clasificación. De esta manera el género de la persona se irá construyendo constante y sucesivamente, en un perpetuo ir y venir de interacciones interpersonales con su entorno. (Lorber & Farrel, 1991) Lo anterior ilustra el género como un constructo social basado en la diferenciación de características biológicas, que si bien algo tienen que decir sobre el género de una persona, son extremadas al punto de alienar al individuo de su originalidad para

comenzamos a referirnos a nosotros mismos de una u otra manera, nos hacemos parte de esta segregación y construimos género en torno al sistema que nos alberga. Así, el género emerge desde la apariencia de nuestros genitales pero se construye a lo largo de nuestra crianza, donde aprendemos a ser diferentes, a que categoría pertenecemos y como debemos comportarnos; corresponde a lo no-corpóreo, a una manera de informarse y conformarse como individuo frente a sí y la otredad (De la Luz, 2006). No hay que olvidar que esto es una generalización que se hace para poder estudiar el género y no quiere decir que no hayan casos que escapen a la norma, como aquellos sujetos que nacen sin

sistema binario

En la actualidad nos encontramos insertos en una sociedad que admite como válidas la existencia de dos posiciones de enunciación: hombre/macho/masculino y mujer/hembra/femenina, renegando de aquellos lugares que se encuentran en el amplio espectro intermedio o que definitivamente se sitúan fuera de éste, es decir, el género está amarrado al sexo biológico, operando mediante la separación del cuerpo en fragmentos -órganos- de diferencia sexual (Preciado, 2002). Desde esta dicotomía nacen roles de género que dictan y regulan las conductas, los gustos, el humor e incluso la vida sexual, básicamente norma nuestra vida y el como la vivimos. A estas estructuras se les conoce como sistemas de género, constructos que establecen las posiciones de enunciación de los individuos en cuanto a la cantidad de géneros que admite dicha sociedad, los roles que estos tienen, sus derechos y deberes, básicamente moldean la sociedad en torno a una concepción pre-fija. Actualmente la estructura más extendida corresponde al sistema de género binario, o sistema sexo-género. Esta fragmentación y clasificación del cuerpo en base a los órganos sexuales omite la existencia de cuerpos que no entran derechamente en estas categorías, como es el caso de las personas intersexuales (quienes presentan características fenotípicas de macho y hembra, una ambigüedad genital), siendo consideradas como «errores» o anormalidades que escapan a la normativa y por tanto son forzadas a entrar dentro de alguna de las categorías preexistentes o son excluidos del sistema y, en consecuencia, de la sociedad. Por otra parte, ocurre un fenómeno similar con aquellos individuos cuya identidad de género no coincide con la asignada al nacer (transgéneros) o con quienes no se sienten identificados con alguno de estos polos de diferencia sexual. Sin embargo, que nuestra visión actual responda al binarismo no implica

la inexistencia de otras maneras de concebir esta institución, donde existen más formas de expresión y para las cuales el género no está ligado al sexo. Un ejemplo es la cultura Mapuche y sus chamenes (Machis), quienes performan el género dependiendo del contexto, sin estar ligado a sus órganos reproductivos (Bacigalupo, 2004), dando origen a un rol de género que no responde a sus genitales si no a su función como Machi.

Finalmente, esta concepción forjada en la fragmentación y oposición suele dar pie a la desigualdad, otorgando un lugar de superioridad a una u otra expresión en base a una estructura jerárquica. Esto significa que, en un sistema donde las partes se definen en torno a la diferencia y constante oposición, un género tendrá el poder y otro será sometido, así mismo ocurre con conceptos como fortaleza/debilidad, razón/emoción, activo/pasivo, entre otros, donde el género masculino se adjudica los primeros de cada par situándose en la punta de la pirámide social, reforzando la creencia de que estas son características inherentes a cada género, dando origen a un sistema de poder que encuentra sus raíces en el género.

Sistema sexo-género: Término acuñado por Gayle Rubin. Refiere a la institución que asigna recursos, propiedades y privilegios a las personas de acuerdo con el papel de género que culturalmente se define. Así el sexo es lo que determina que las mujeres den a luz, pero es este sistema lo que asegura que ellas los cuiden. (Lerner, 1986:340)

sociedad patriarcal

El binarismo, como orden social, define macho y hembra como las dos únicas posiciones de enunciación, subordina al género femenino y entrega el poder de manera jerárquica al masculino, formando una estructura hegemónica donde el hombre se encuentra en la cima. A esta construcción se le conoce como patriarcado, es decir, un sistema donde el hombre es quien se adjudica y ejerce el poder en el orden familiar, social, político y estatal. Entonces el patriarcado se puede entender, en las palabras de Gerda Lerner, como *"la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general"* (1986:340), institución que encuentra su origen en el núcleo familiar, piedra fundamental de éste, afectando desde la vida íntima hasta el estado-nación. Ésta posición de poder es heredada por los hombres de generación en generación, lo que implica una heterosexualidad normativa -heteronorma- y la convivencia entre machos y hembras numéricamente equilibrada, en pos de la reproducción del sistema, asegurando su permanencia hegemónicamente en el tiempo (Fontenla, 2008).

Si bien en un origen el patriarcado responde a la herencia del poder, como es el caso de las monarquías, históricamente ha modificado sus formas de actuar en cuanto los burgueses ascienden la poder. En esta línea Fontenla plantea: *"La forma de entenderlo (al patriarcado) como poder de los padres, llega hasta la modernidad, donde el ascenso de una nueva clase, la burguesía, necesita dar otro fundamento al ejercicio del poder para adaptarlo a los cambios producidos. Este nuevo fundamento es el pacto o acuerdo social, mediante el cual se organiza el patriarcado moderno"*. (2008:1)

masculinidad hegemónica

La limitación de las formas de expresión de los individuos implica en sí misma la definición de estándares de comportamiento, es decir, imágenes virtuales que representan los ideales plasmados en los canon de hombre y mujer. Simultáneamente, y entendiendo el género binario como una estructura basada en la segmentación de las partes, estamos viviendo en una sociedad patriarcal, es decir, donde los hombres, machos heterosexuales, son quienes se adjudican el poder de la sociedad representado en las figuras de padre, proveedor, jefe de hogar, estado, entre otras. A esta forma de construirse «hombre» se le ha denominado Masculinidad Hegemónica, y si bien no es necesariamente predominante, si representa una norma, un estatus deseable. Es importante recalcar el factor de macho heterosexual, pues no se admite como «hombre» a quien no nace con la genitalia correspondiente ni tampoco a quien no se identifica como heterosexual, dando origen así a una cisheteronorma, donde cualquier otra orientación sexual (personas homosexuales, bisexuales, pansexuales, demisexuales, por nombrar algunas) pasan a significar fallas del sistema y por tanto son excluidas o sometidas a él. Finalmente la masculinidad hegemónica no solo excluye a personas que pertenecen a las disidencias sexuales, como los varones trans, si no que también a aquellos hombres machos y/o heterosexuales que no adscriban a ella, pasando a ser parte del grupo excluido y discriminado.

heteronorma

Cisheteronorma: termino que nace de la mixtura entre *cis* -quien se identifica psicológica y socialmente con su sexo biológico- y *hetero* -quien se siente atraído sexual, emocional y románticamente a personas del sexo opuesto-. Refiere a la normativa que posiciona a las personas cis y heterosexuales en la cima de la pirámide social.

p
o
m
r
e
a
b
?

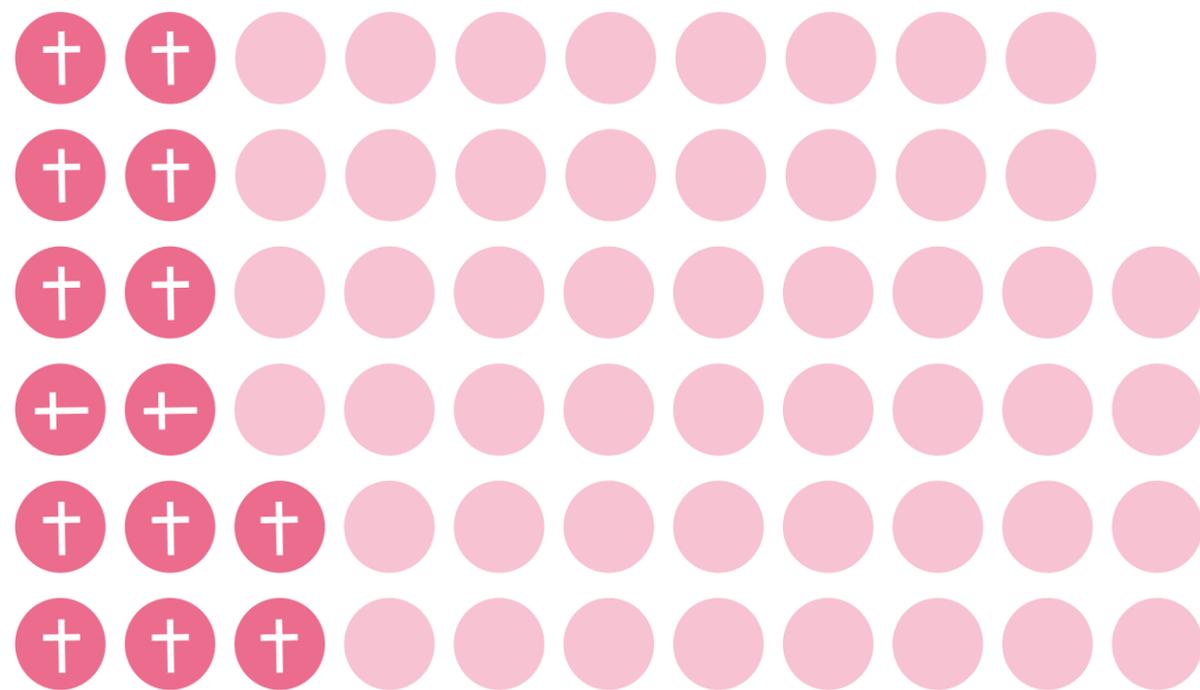

femicidios

Al 10 de junio de 2018, en Chile se registraron

18 CONSUMADOS

44 FRUSTRADOS

(SERNAMEG, 2018)

Las normas sociales planteadas anteriormente son asociadas a una serie de problemáticas perceptibles desde el momento en que nacemos y que pueden afectar a todas las personas que se encuentran bajo dichos constructos (Eckert & McConnell- Ginet, 2003). Estos cánones dan espacio para la discriminación, plasmados por la encuesta Encuesta Nacional de Clima Escolar realizada por la fundación TodoMejora, en la cual podemos ver como un 70,3% de los jóvenes participantes reporta sentirse inseguro en la escuela por su orientación sexual y un 29,7% debido a la forma en la que expresan su género (2016). Por otra parte y analizándolo desde esta perspectiva podemos comprender que las tasas de suicidio en Chile actúan en un ratio 4:1 (hombre:mujer) representando un problema de género, tal como lo explica Möller-Leimkühler en una entrevista para BBC mundo "Estos estándares masculinos no son realistas(...), por lo que los hombres tienen que lidiar con conflictos emocionales externalizándolos con hiperactividad en el trabajo, haciendo deporte, viendo la televisión o usando internet, consumiendo alcohol de forma adictiva, o conduciendo de manera peligrosa para disminuir su ansiedad y para mantener la fachada masculina. (...)

La búsqueda de ayuda se ve como un indicador de la falta de masculinidad, así que muchos hombres se convencer de que tienen que resolver sus problemas por ellos mismos y no hablan de lo que sienten" (2016). Lamentablemente el nivel de violencia y discriminación que ejercen estos sistemas también dan pie a la violencia de género, donde nos encontramos con que, en Chile, durante el 2017 se registraron 44 femicidios consumados y 115 frustrados. A la fecha de impresión de esta memoria ya se registran 18 femicidios consumados y 44 frustrados. (SernaMEG, 2018).

Suicidios en Chile durante el 2015

(WHO, 2015)

estudios de género

Los Estudios de Género son un campo multi y transdisciplinar, que se inician en los años ochenta en la mayoría de las instituciones de educación superior. Su objeto de estudio son las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres (hombres y hombres, mujeres y mujeres) y parten de la premisa de que el concepto mujeres (u hombres) es una construcción social, y no un hecho natural. Una construcción social atravesada por relaciones de poder y siempre acotada a un tiempo y lugar determinados.

(González, 2009)

Feminismo

El feminismo es un concepto que reúne históricamente a los levantamientos de liberación femenina. En sí es un movimiento político integral contra el sexismo en cualquier ámbito que agrupa las luchas de las mujeres contra toda forma de discriminación. Así mismo es un sistema de ideas heterogéneas que mediante el estudio y análisis de la condición de la mujer busca transformar las relaciones interpersonales basadas en la asimetría y opresión sexual en pos de la equidad de género, a través del activismo en todos los campos de acción (personal, familiar, académico, ciudadano, estatal, entre otros). Por otra parte, la teoría feminista es el estudio de la condición de las mujeres y su posición social, diferenciada de los Estudios de la Mujer por su perspectiva estratégica, pues junto con analizar y diagnosticar busca vías de transformación (Gamba, 2008).

Teoría Queer

La teoría *Queer* se puede definir como la elaboración en torno a la disidencia sexual y la construcción de identidades periféricas (aquellas que se alejan de la sexualidad «normal»). Por otra parte, resignifica el término angloparlante *queer* -insulto que se traduce como «raro», «maricón», «retorcido», «extraño»- para reafirmar que la orientación sexual distinta es un derecho humano. Judith Butler la define como "una interpelación que plantea la cuestión de la fuerza y de la oposición, de la estabilidad y la variabilidad en el seno de la performatividad. Este término ha operado como una práctica lingüística cuyo propósito ha sido el de la degradación del sujeto al que se refiere o, más bien, la constitución de ese sujeto mediante ese apelativo degradante. *Queer* adquiere todo su poder precisamente a través de la invocación reiterada que lo relaciona con acusaciones, patologías e insultos" (2002). Lo *Queer* busca desestabilizar las normativas, aparentemente fijas, que limitan la libertad de los individuos. (Fonseca & Quintero, 2009) Para Rafael Mérida esta teoría va más allá del género, pues se vincula con otros campos de acción, como lo son la raza, la ecología, la religión y los grupos marginados. Desde sus orígenes: "Ser *queer* no significa luchar por un derecho a la intimidad, sino por la libertad pública de ser quien eres, cada día, en contra de la opresión: la homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia de los hipócritas religiosos y de nuestro propio odio (pues nos han enseñado cuidadosamente a odiarnos)". Quién se identifica *queer* se identifica como una persona que lucha en contra de aquellas instancias que la estigmatizan y que coartan su libertad, llámense familia, género, Estado, nación, clase o cultura. Una persona *queer* rechaza clasificaciones sexuales, por encima de todo promueve un cambio social y colectivo en contra de toda censura (2002).

"Las prácticas Queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están aparentemente fijas.(...) Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas Queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma"

(Fonseca & Quintero, 2009)

Género Refiere al constructo social entorno a roles, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para mujeres y hombres. estas diferencias pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias que favorezcan sistemáticamente a un grupo establecido.

Sistema binario Refiere a una sociedad donde solo se admite la existencia de dos expresiones de género basadas en su oposición por complemento, lo masculino y lo femenino, omitiendo la existencia de aquellas que disiden, ya sea por nacer de la mixtura polos o por encontrarse fuera de éstos.

Patriarcado Orden social que privilegia y otorga cualidades de superioridad a un género basándose en las diferencias existentes entre éstos, generando un sistema hegemónico donde el hombre se encuentra en la cima.

Sociedad patriarcal Sociedad normada por el orden patriarcal, al que los individuos adscriben de manera consciente o inconsciente.

Masculinidad hegemónica Cánón de personalidad y lugar de enunciación que define una forma única de expresión para los hombres, siendo masculinos, proveedores, machos, heterosexuales, etcétera.

Heteronorma Régimen que impone las prácticas heterosexuales para el "correcto" funcionamiento de la sociedad, planteándose como el único modelo válido de ser y estar en sociedad. Así mismo se alimenta de prácticas como la invisibilización, marginación e incluso la persecución de aquellos individuos que difieran de la norma.

Feminismo Refiere a un movimiento político integral contra el sexismo en cualquier ámbito que agrupa las luchas de las mujeres contra toda forma de discriminación.

Teoría Queer Refiere a la elaboración teórica y práctica en torno a la disidencia sexual y la construcción de identidades periféricas (aquellas que difieren de lo «normal»).

diseño activista,
diseño crítico.

Diseño activista

El diseño activista o *design activism*, según Fuad-Luke, se entiende como la capacidad que tiene esta disciplina de actuar en esta sociedad a través de objetos y sistemas, que lo puede convertir en un aliado clave en las problemáticas propias de la sociedad contemporánea, la economía y el medio ambiente. A la vez define 3 áreas de acción no excluyentes entre sí: promover el cambio cultural, generar conciencia sobre el cambio climático, y cuestionar las normas que la sociedad y el consumismo imponen a las personas (2009). De la mano con lo anterior en "*The Disruptive Aesthetics of Design Activism: Enacting Design Between Arts and Politics*", Thomas Markunssen sostiene que el diseño activista tiene un potencial político para disruptir o subvertir las estructuras de poder en la sociedad, al mismo tiempo que comparte un potencial estético con el arte activista en cuanto a su habilidad para abrir la relación entre el comportamiento de las personas y sus emociones. También apela a la belleza de estos diseños, considerando un nuevo concepto de belleza, extraña, diferente, novedosa, ambigua e intrigante. Desde aquí y basándose en los postulados de Rancière, quien plantea que lo que caracteriza al acto estético es la introducción de sujetos y objetos en el campo visual de la sociedad, afectando la experiencia estética de ésta. Es necesario comprender que el diseño en sí mismo tiene un potencial político y estético que le otorga capacidades políticas de acción, actuando en la sociedad mediante los objetos y sistemas. Sin embargo esto no significa la realización de grandes utopías mediante actos de violencia o revoluciones, sino que presenta una forma no-violenta de acción, se trata de inquietar al "yo" mediante formas de despliegue (2013), es decir no mediante la unificación del mundo, más bien desde una visión cosmopolítica, multiplicándolo, entendiendo esta divergencia mediante la propuesta de nuevos tipos de cuerpo, espacios y lugares (Dominguez & Fogué, 2015).

Diseño crítico

Complementario al diseño activista existe también el diseño crítico, una arista de la disciplina que responde a cambios sociales, culturales políticos y tecnológicos, proponiéndole al espectador un cuestionamiento de la realidad, en miras de que éste tome una postura al respecto. No pretende entregar soluciones prácticas, más bien gira en torno al tipo de preguntas que se exponen. En este sentido, Anthony Dunne y Fiona Ruby mantienen que el diseño crítico usa las propuestas del diseño especulativo para desafiar la angostura de mente, los pre conceptos y lo que se asume como rol de un objeto, "It is more of an attitude than anything else, a position rather than a method" -es más una actitud que otra cosa, una posición más que una metodología (Dunne & Raby, 2007).

"el opuesto al diseño que refuerza el status quo (...) sirve mayoritariamente para hacernos pensar, pero también para sensibilizarnos, exponer supuestos, llamar a la acción producir debates, e incluso entretenernos en un sentido intelectual, como la literatura o las películas"

(Dunne & Raby, 2007, traducción personal)

contra-narrativas

Tomando en cuenta los problemas asociados a la cisheteronorma, el patriarcado, el binarismo y el sistema sexo-género podemos decir que juntos dan forma a una estructura o corriente que limita las individualidades y oprime a quienes no se identifican con sus postulados, es decir, representa un sistema opresor, y como tal es necesario deconstruirlo. Por otra parte, las contranarrativas son herramientas diseñadas para desafiar ideologías, doctrinas y formas de pensamiento extremista y/o arraigadas en la sociedad. Estas pueden funcionar tanto directa como indirectamente, ya sea mediante activismo social o cultural, específicas o matizadas (A.V.E, 2016), teniendo como fin desafiar a un sistema opresor. Aquí entran en juego las capacidades políticas del diseño que, como disciplina, juega su papel generando piezas que articulan y sustentan una posición crítica. Bajo esta perspectiva es importante entender lo social, y por tanto la sociedad, como una construcción en base a las interacciones cotidianas y extra cotidianas de quienes la integran. En torno a esto, De la Luz (2006) comenta que lo social se puede entender como "lugares de significados compartidos y de interacción mutua -que pueden ser conflictivos- en que los cuerpos actúan y son objetos de acción. Son agentes y objetos de poder", por tanto el cuerpo puede representar en sí mismo una contra-narrativa.

cuerp/olítico

"Entonces, el cuerpo es sin lugar a dudas el medio donde se ejercen todos los poderes y por esto mismo, es el lugar privilegiado a través del cual se puede llegar a precipitar una transmutación de los valores de nuestra cultura"

(Jiménez, 2015:60)

Si lo social es resultado de la interacción mutua entre cuerpos (De La Luz, 2006), entonces los cuerpos son un lugar discursivo con capacidades de acción, son un agente de poder, es decir, representan un lugar de resistencia a las formas de opresión (Bowler, 1992). Lo político de lo corpóreo radica en lo performático.

El cuerpo es tangente a lo político en su calidad de actante dentro de la sociedad, dado que representa en sí un objeto de poder y agente de cambio en su capacidad transgresora, en las palabras de María De La Luz: "A veces, la transgresión consiste precisamente en el acto de hacer público lo privado, o más aún, en lograr que lo privado adquiera forma, sea susceptible de lenguaje: que se pueda dar voz y cuerpo a lo hasta ahora reprimido y negado, incluso frente a sí mismo" (2006:74). Allí la *performance*, entendida según Schechner no necesariamente desde su lugar en las artes escénicas sino desde el vestirse, disfrazarse, travestirse hasta la escritura o el habla, se posiciona como un modo de mostrar en público un discurso, un agente que "se constituye en uno de los vectores de agenciamiento más potentes para revisar y reinstalar los modos de articular el ser mente/cuerpo en y ante lo social" (en De La Luz, 2006:75). En sintonía, Bowler comenta en base a lo planteado por Randy Martin que la *performance*, mediante la producción y expresión corporal del deseo, emerge como un lugar crítico para el desarrollo de narrativas alternativas. El cuerpo se vuelve entonces un lugar de resistencia a los sistemas opresores al intervenir en su contexto como un agente mediador y modificador. (Radulescu, 2014)

"La performatividad del cuerpo no puede sino ser ya también transgresora de límites, de fronteras reales y conceptuales, dando testimonio de un cuerpo que, de pronto, expande su alcance al no reconocer límites entre sí mismo y el mundo" (Alcántara, 2003:19).

"*Rhythm 0*" es la obra final de la serie "*Rythm*" de la artista Marina Abramovic. En ella cuestiona cuan lejos puede ir el público si es que quién performa no interviene. Para esto se da cita en una galería de arte en Naples, donde dispone una mesa con 72 objetos y 6 horas en las que abandonará su cuerpo a disposición de l-s asistentes.

Rhythm 0, Marina Abramovic. Desconocido.

cuerpo e indumentaria

"En el sentido político, la moda puede abordar a través del cuerpo y del género narrativas sociales."
(Radulescu, 21014:8)

En el texto "La Productividad De La Mirada Como Performance", María De La Luz presenta la indumentaria como parte del cuerpo, por ende la performance, consolidandola como un espacio de resistencia publico/privada(2006). La indumentaria, o el vestir, puede colaborar con el cuerpo formalizando su narrativa individual, así, junto al cuerpo, es actante en su universo como agente de cambio. Respecto a esto, Mihaela Radulescu, docente de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú, comenta: "La experiencia estética de la moda hace del discurso político emprendido por una colección un planteamiento que no sólo tiene motivación y finalidad sino también la intensidad dialógica que ofrece el cuerpo y su sentimiento vital expresado a través de la voluntad de comunicarse"(8).

Como parte de lo discursivo de la indumentaria es necesario entender la diferencia entre la indumentaria con fines comerciales y la de autor: la primera sigue criterios masivos para impulsar el consumo, siguiendo las tendencias de moda, mientras que la segunda es "casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte" (Saulquin, 2008). La autoría de refiere entonces a la creación de prendas en base a un discurso, una forma de ver el mundo marcada por las experiencias personales, responde a una perspectiva individual. En sintonía Radulescu habla del diseño de autor como reivindicación de los fundamentos discursivos de la moda, comprometiéndose con los relatos del cuerpo en torno a las narrativas que lo ubican en un contexto. Afirma: "El diseño de autor asegura la diferencia y singularidad del proyecto, a la vez que lo libera de los marcos rutinarios de la creación"(9).

"The costumes function as universal symbols, revealing information about rights, duties, abilities and social status. Wearing them does not only influence your image, but also your self-perception and behaviour."

Jan Pieter Kaptein, 2013

«La ropa funciona como un símbolo universal, revelando información sobre los derechos, deberes, habilidades y estatus social. Vestir tal no solo influye en tu imagen, si no también en tu auto-percepción y comportamiento.»

"Lo que hay que sacudir son las tecnologías de la escritura del sexo y del género, así como sus instituciones. No se trata de sustituir unos términos por otros.

No se trata tampoco de deshacerse de las marcas de género o de las referencias a la heterosexualidad, si no de modificar las posiciones de enunciación"

p r o

y e c

t o -

planteamiento del problema

Actualmente estamos inmersos en una sociedad que limita la libertad de los individuos, insertos en un sistema de sexo-género que discrimina y rechaza a las personas que no adscriben a él, entiéndase quienes pertenecen a la disidencia sexual o de género, o simplemente quienes no están de acuerdo con las ideas y normas que este sistema implica. Esta estructura nos es impuesta por la sociedad desde el momento en que nacemos, una sociedad que da cabida al Heteropatriarcado, la masculinidad hegemónica y los problemas que estos acarrearán consigo, pero que como toda sociedad se debe a las interacciones diarias de cada individuo que la compone, es decir, donde cada individuo tiene el potencial para cambiarla. También es necesario reconocer que hay movimientos que luchan día a día para hacer frente a este sistema opresor, como lo son los colectivos feministas, grupos de liberación sexual e incluso personas naturales que se resisten a la opresión. Sin embargo, es necesario ir más allá, dar un paso atrás e identificar el problema en la segregación, mutilación identitaria y clasificación de las personas en base a normas y preceptos dañinos, donde el problema se encuentra no en el Cisheteropatriarcado ni la masculinidad hegemónica, si no en el sistema sociocultural que les permite existir.

oportunidad de diseño

La oportunidad que da origen a la formulación de este proyecto, si bien nace desde una motivación personal y una disconformidad con el contexto actual, encuentra sus aspectos críticos en la teoría que plasma estos sentimientos etéreos. Si lo social es una construcción que se sustenta en nuestro diario vivir, donde todas y cada una de las personas nos desenvolvemos e interactuamos, si lo que nos oprime es la repetición constante de patrones y hábitos aprendidos e incorporados en nuestros cuerpos, nuestras performances, entonces allí, en lo político de nuestro ser, surge la oportunidad de subvertir nuestro actuar. Si bien esto representa algo grande, mucho más grande que nuestra individualidad, es allí mismo donde encontramos la posibilidad de acción. Aplicando el diseño activista y crítico a la indumentaria, extendiendo esta como parte constituyente de nuestra manifestación como sujetos activos y agentes de poder, de cambio y, sobre todo, de subversión, entonces mediante la modificación de nuestros discursos, podemos cambiar la sociedad.

Qué

Colección de indumentaria de autor en torno al diseño activista y diseño crítico para generar artefactos de contra-narrativa frente al género binario.

Por qué

El sistema de género arraigado en nuestra sociedad violenta a quienes no adscriben a él, al mismo tiempo que potencia la discriminación a identidades disidentes, coartando la libertad sexual y de expresión de los individuos.

Para qué

Visibilizar y validar expresiones no-binarias, fomentando narrativas que ayuden a deconstruir la visión actual del género.

General

Diversificar el espectro de expresiones formales de género presentes en nuestra sociedad, mediante la creación y difusión de una colección de indumentaria que muestre una alternativa a las narrativas actuales.

Específicos

- Generar piezas de indumentaria que actúen como artefactos de contra-narrativa.
- Levantar un discurso formal de contra-narrativa al sistema sexo-género.
- Fomentar la disrupción y subversión a las normas identitarias contemporáneas.

Indicadores

- **Poner en valor expresiones no-binarias de género**
 - Puesta en escena de expresiones disidentes.
- **Proyectar una alternativa a la concepción actual del género.**
 - Creación de una propuesta estética afin.
 - Visualización de un imaginario disidente.
- **Realizar prendas que articulen un discurso crítico.**
 - Confección de prendas como artefacto de contra-narrativa.

contexto

época de cambios

Durante el año 2016 se registraron en Chile 332 denuncias por discriminación o acoso basados en la orientación sexual, donde 32 corresponden a casos de discriminación laboral (MOVILH, 2017). Diariamente podemos ver en medios masivos de comunicación problemas relacionados directamente con los conceptos que sustentan este proyecto como la brecha salarial, las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres e incluso secuestros, casos de violación y homicidios. Sin embargo, estamos en un proceso de despertar social, las personas se están dando cuenta de su poder individual y colectivo, al mismo tiempo se está legislando sobre temas que antes se ignoraban o dejaban de lado, como la ley de identidad de género, el Acuerdo de Unión Civil, e incluso se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Lo anterior muestra un cambio incipiente en nuestra sociedad, un cambio de paradigmas que, cual efecto dominó, llama a la acción.

diseño local

En Chile la mayoría de la industria está dominada por grandes marcas transnacionales y tiendas departamentales, como H&M, Falabella, Zara, Forever21, entre otras. Acorde a la Cámara Nacional de Comercio los principales centros comerciales de Chile pertenecen a 6 grandes conglomerados. Sin embargo, el campo de diseño de autor toma cada vez más relevancia, un rubro que entre 2004 y 2015 aumentó un 200%, en contraste con el 21% de crecimiento total de empresas creada en la economía chilena en igual periodo y un aumento de interés público por creaciones de estas características.

La finalidad de este proyecto es aportar con una visión, una alternativa a un sistema que predomina en la sociedad. Desde esta premisa se pueden entender dos categorías de usuario o público. Por un lado está la **audiencia**, quienes apoyan activa o pasivamente este sistema, es decir, personas machistas, binarias, «tradicionales», y/o conformes con la sociedad actual que, por razones político-religiosas o experiencias de vida, se encuentran dentro de lo que promueve el género binario adscribiendo a lo que este plantea. El proyecto no busca cambiar la opinión o las convicciones de la audiencia, más bien es un llamado a cuestionarse preceptos, normas y legislaciones y su postura frente a estos. Por otra parte están los **usuarios**, personas feministas, Queer, progresistas, liberales y/o disconformes, ya sea por su orientación sexual, posturas políticas/religiosas o experiencias de vida, con las normas identitarias socialmente impuestas y con como estas categorías inciden en sus libertades, deberes, roles y oportunidades en la sociedad.

usuario

ses t n e d e c e t n a

Palomo Spain es una marca de ropa masculina de origen cordovés creada por el diseñador Alejandro Gómez Palomo. En ella articula un discurso subversivo frente a los cánones correspondientes a la indumentaria masculina, apropiándose de lenguajes comúnmente resguardados para lo femenino y homosexual, buscando reinventar la masculinidad desde una naturalidad propia, "Que se vistan como quieran" (vogue). Algunas colecciones destacadas son "*Boy Walks in an Exotic Forest*" y "*Orlando*"

Imagen recuperada en Junio 18, 2018 desde: <https://www.lofficielusa.com/men/palomo-spain-s-gender-bending-fashion-borrowing#image-6363>

Hussein Chalayan es uno de los diseñadores que utiliza la indumentaria como un artefacto con discurso político. En este marco una de sus colecciones icónicas es "Between", donde visita el imaginario de las mujeres musulmanas y genera, en base lo que muestra la prenda utilizando como recurso el largo o alto de la prenda, un discurso formal en torno a la opresión sobre la mujer.

Imagen recuperada en Junio 18, 2018 desde: <http://modelab.fr/wp-content/uploads/2015/04/3.-Between-Dazed.jpg>

Gender free world es una marca situada en Londres que nace por la insatisfacción con un mundo de retail muy sesgado por el género. Así, en vez de utilizar las tallas tradicionales basadas en el género de quien las viste, da vida un sistema de talla en base a 4 siluetas de cuerpo con nombres *unisex*.

Imagen recuperada en Junio 28, 2018 desde: <https://www.genderfreeworld.com/pages/our-sizing>

"Learn To Unlearn" es el proyecto de tesis de magíster de la diseñadora Lina-Marie Köppen, en la Design Academy Eindhoven. Se trata de una familia de 8 objetos que proponen un escape a la producción social, bajo la premisa "el hombre da forma a su entorno y el entorno da forma al hombre" considera que "la producción de objetos no es mas que otra forma de educación" por lo que las éstos definen nuestro parámetro de "normalidad" y devalúan nuestra identidad. Es un referente de gran relevancia para este proyecto al proponer nuevas formas de entender la objetualidad, replanteando la forma en que usamos y desde ahí la forma en que nos vemos y vemos el mundo.

Imagen recuperada en Noviembre 29, 2017 desde <https://www.designacademy.nl/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=300&Height=1000&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&FileName=www%2fstudy%2fmasters%2fblog%2fLearn+To+Unlearn.png&PortalID=0&q=1>

Rei Kawakubo es una diseñadora japonesa, fundadora de Comme Des Garçons. El interés por su trabajo en el contexto de este proyecto va más allá de una colección en específico sino que apunta a su forma de entender la indumentaria, desligándose de las tendencias y generando sus creaciones en torno a una visión personal única. Destaca por ser rupturista y visionaria con diseños de vanguardia que desafían los cánones de belleza y desarticulan los preceptos relacionados a los tipos de cuerpo, género y edad.

Imagen recuperada en Noviembre 29, 2017 desde http://galio.cl/wp-content/uploads/2017/07/IMG_8205.jpg

"Las Yeguas Del Apocalipsis" fue un colectivo artístico conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas entre 1987 y 1997. Su trabajo se caracteriza por la disrupción tanto a nivel político como artístico, manteniendo una postura crítica a los sistemas de legitimidad propio de estas instituciones entre fines de la dictadura y los primeros años de la transición a la democracia. La relevancia de este colectivo como referente para el proyecto gira en torno al enfoque disidente y activista que éste otorgaba, el cual tiene una marcada tendencia hacia la teoría Queer, tomando estos conceptos como parte de la inspiración en la generación del material creativo.

Imagen recuperada Noviembre 29, 2017 desde <http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-las-dos-fridas-fotografia/>

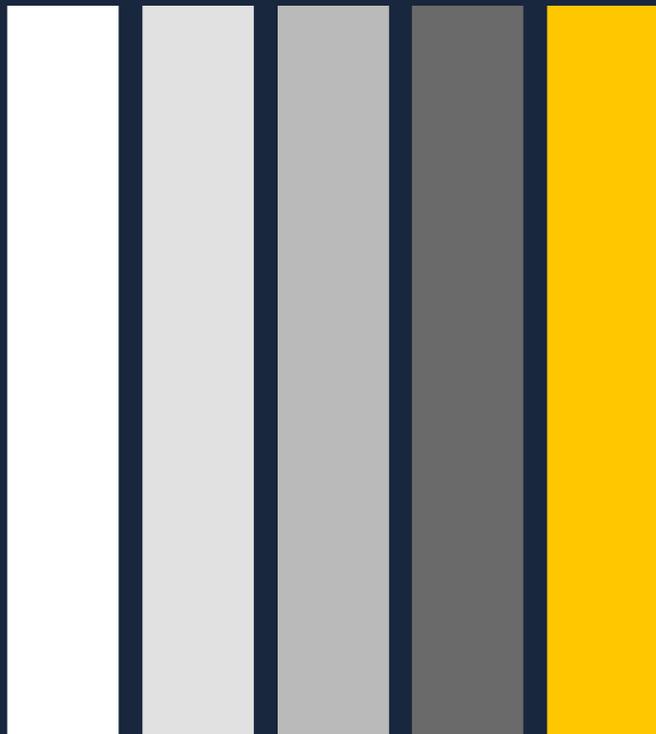
METANOIEN

del griego: *cambiar de opinión.*

Referente a *metanoia*:

Teología: Cambiar profundamente de corazón y mente de manera positiva; examen de toda actividad vital y transformación de la manera como se ven y aceptan los hombres y las cosas.

Psicología: intento espontáneo de la psique por curarse de un conflicto insoportable a través de su desestructuración y posterior renacimiento en una forma más adaptativa.

moodboard

Manifiesto

El vestir como acción: Estemos descansando, en una reunión de trabajo o en un evento social, nuestras vestimentas siempre hablan de quienes somos, que hacemos, que nos gusta y cómo nos comprendemos. El vestir puede y debe ser una acción que posicione al cuerpo como soporte y lo dote de un discurso.

Diseño estéril: Como creadores nos hemos caracterizado por ser ascéticos, desclasados y alienados de nuestro contexto. Así mismo, como usuari-s estamos acostumbrad-s a seguir tendencias y sumarnos a la moda, olvidando que los que nos enriquece como personas son nuestras individualidades y características únicas.

Discurso social: Estamos acostumbrad-s a ignorar de lo que nos molesta, a hacer vista gorda a los problemas que diariamente nos afectan, a seguir con nuestra rutina sin criticar nuestro entorno, a habitar, y no construir, una sociedad que nos norma pero de la cual no somos agentes activos. Debemos recordar que toda sociedad se construye día a día, y como tal podemos, día a día, cambiarla.

Desobediencia: Como personas tenemos el derecho a transgredir las normas que nos oprimen y que coartan nuestras libertades personales.

Como creadores y consumidores no debemos olvidar que podemos ser agentes activos en la construcción de una sociedad que se vea enriquecida por las diferencias e individualidades, valorando y promoviendo la autenticidad de cada individuo.

Área de protección

Variaciones

Product sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstvwxyz
{ } ¢ £ ¥ ± ½ ¼ ⅓ ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? [] ^ _ ` ~ , , , , *

Jaapokk enhance

Δ ABCDEF GHIJK LMNOP QRSTU V WXYZ
abcde f f f f f i g h i j k l m n o p q r s t v w x y z
{ } ¢ £ ¥ ± ½ ¼ ⅓ ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? [] ^ _ ` ~ , , , , % *

Ejemplo de la marca aplicada a una de las fotografías de backstage del desfile. Fotografía por Francisco Finat (@ffinat).

branding

La carta cromática responde a colores en tonalidades a veces pasteles, otras intensas e incluso poco saturadas, que remiten de alguna forma a una primera infancia, quizás aún no contaminada por estereotipos de género. Al mismo tiempo se utilizan azules en tonalidades que nuestra sociedad no asocia a un género en particular y negros, color comúnmente asociado al luto.

La decisión de utilizar estos colores pasa por reflejar una cierta pureza en la manifestación transparente y depurada de las personas, libre de normas y contaminantes externos, al mismo tiempo que se hace referencia a la muerte o abolición de un sistema que oprime la libre expresión del ser.

carta
cromática

Cada una de las piezas que conforman esta colección, a excepción de las negras, está confeccionada de un material textil distinto. Esta decisión se tomó como una herramienta para dar valor a lo que nos diferencia, mostrando que a pesar de ser todas las telas distintas son capaces de convivir en una colección, extrapolando el discurso a las personas y la sociedad. En cuanto a las telas negras, se trabajó con gabardina algodón, gasa poliéster y punto roma algodón, haciendo referencia a polos opuestos tanto en el origen de la fibra (natural/sintética) como en transparencia (opáco/translúcido) y elasticidad, aludiendo a la convivencia de las diversas posiciones de enunciación sin la necesidad de deshacerse de las referencias a la heterosexualidad* (revisar página 40), si no que permitiendo la existencia de otras formas de expresar el género.

Heterosexualidad*: Aquí se utiliza el término heterosexual para hacer referencia, basándose en los postulados de Preciado expuestos en el marco teórico, a un sistema que toma como pilar oposición y fragmentación del cuerpo.

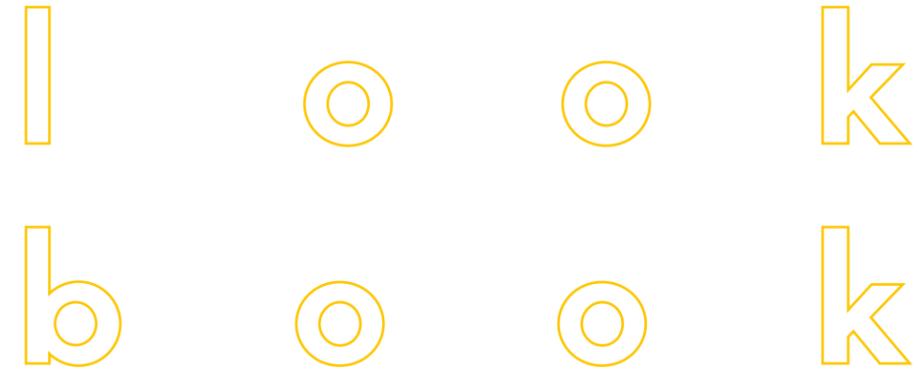
textiles

El moldaje de esta colección encuentra su origen en la deconstrucción de prendas comunmente asociadas al vestuario masculino o femenino, como ternos (chaqueta, chaleco y pantalón), blusas, camisas, abrigos de hombre y mujer, y faldas plisadas. El proceso comenzó con el análisis y desarme de las distintas prendas según la disponibilidad y acceso a éstas, considerando que algunas no se podían desarmar dado el valor material o emocional que tienen.

Luego se interpretaron las prendas proyectadas en los figurines para dar forma al moldaje final.

La totalidad de esta colección fue realizada de manera artesanal, utilizando máquinas multipunto y overlock caseras, junto con terminaciones y ojales realizados a mano.

moldaje

Las siguientes fotografías corresponden a los looks generados para el desfile del 6-07-18 en el auditorio FADEU de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Maquillaje: Camila Ortiz, Jesús Guzman y Simon Lorca.

implementación

Si bien este proyecto consiste en la producción de una colección de indumentaria, es necesario reforzar el imaginario con la creación de contenido que potencie la propuesta estética. Para esto se seleccionaron la puesta en escena de la colección en un desfile, una producción fotográfica y la realización de un micro-fashionfilm.

Propiedad intelectual

Dada la naturaleza formal de este proyecto cae bajo el amparo de la ley chilena n° 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Como medio de respaldo se registrará el material en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) del Ministerio de Educación, de acuerdo a los canales otorgados por la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. (anexo 1)

d e s f i
l e

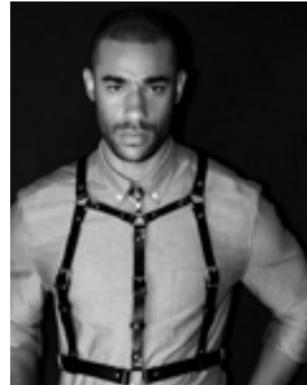
Como parte de la implementación de este proyecto se llevó a cabo un desfile, el cual tiene como finalidad ser la primera apertura del proyecto poniendo en escena los looks realizados. Éste se llevó a cabo el día viernes 06 de Julio en el auditorio FADEU de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Lo Contador. Ese día fue el OpenDay semestral de la escuela de diseño, razón por la cual se decide participar del desfile de indumentaria de la universidad.

La música que acompañó a la pasarela corresponde a un mix creado con las canciones "faceshopping" de Sophie Xeon y "utopia" de Bjork y Arca. Para el carrusel se utilizó PonyBoy de Sophie Xeon

El estilismo se basa en 3 partes:

- guante: todos los looks cuentan con una venda que remite a las utilizadas para practicar artes marciales o box hechas con los retazos textiles de la confección, esto con el fin de reforzar el mensaje de lucha.
- arnés: algunos looks fueron complementados con el uso de arnés referenciando a las prácticas BDSM pero insertándolos en un contexto algo más cotidiano, buscando romper con el tabú de la sexualidad oculta
- piercing: siguen con el tema de los tabues, se utiliza el uso de piercings como una referencia directa a la contracultura, desde la modificación y adorno corporal, ajenos al conservadurismo que rige en nuestra sociedad.

inspiración

resultados

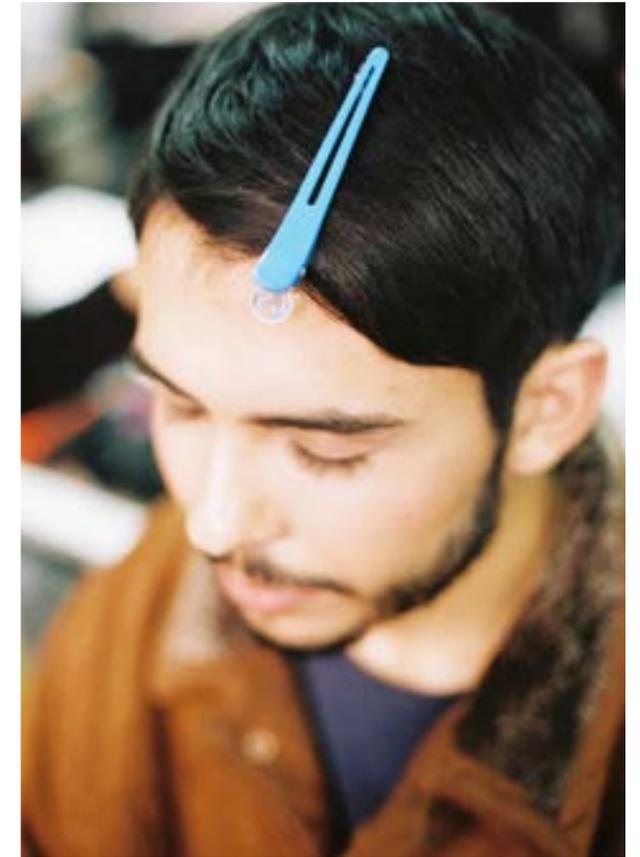
estilismo

Para el maquillaje se trabajó junto a Camila Ortiz, con el apoyo de Simón Lorca y Jesús Guzman, quien estuvo a cargo del peinado. La propuesta busca androgenizar la cara de l-s modelos utilizando la misma paleta de colores que las prendas, aplicados en lugares comunes (ojos y boca) y otros poco comunes, rompiendo con el cánon y siguiendo los principios de la colección.

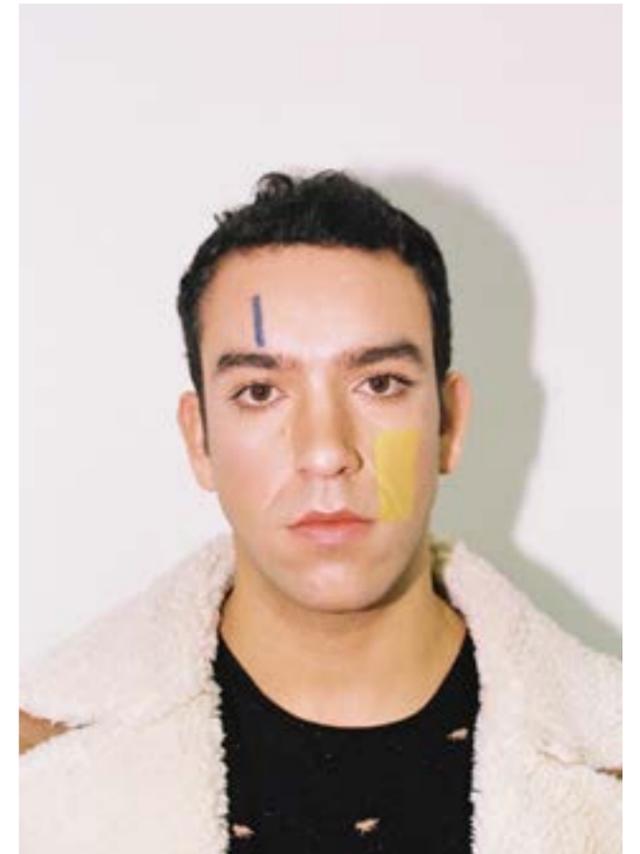
inspiración

maquillaje & peinado

resultados

La selección de l-s modelos corresponde a la necesidad de tener personas con rasgos comunmente asociados a lo masculino, otras con rasgos asociados comunmente a lo femenino y otras que compartieran rasgos tanto femeninos como masculinos. En todos los casos se utilizó el maquillaje como herramienta para potenciar la propuesta estética. Por otra parte se contempló la participación de una persona que performara como drag (no identificable en estas fotografías dado su caracter de registro en la prueba de vestuario), apoyando el mensaje de disidencia y contracultura

Catalina brown

Óscar Ortega

modelos

El acting de las piezas fotográficas y audiovisuales está enfocado en transmitir una sensación de seguridad e independencia, como si se estuviera diciendo: «este soy yo, y qué?» al mismo tiempo que se manifiesta un apuro o prisa por llegar a algo que está en un futuro próximo.

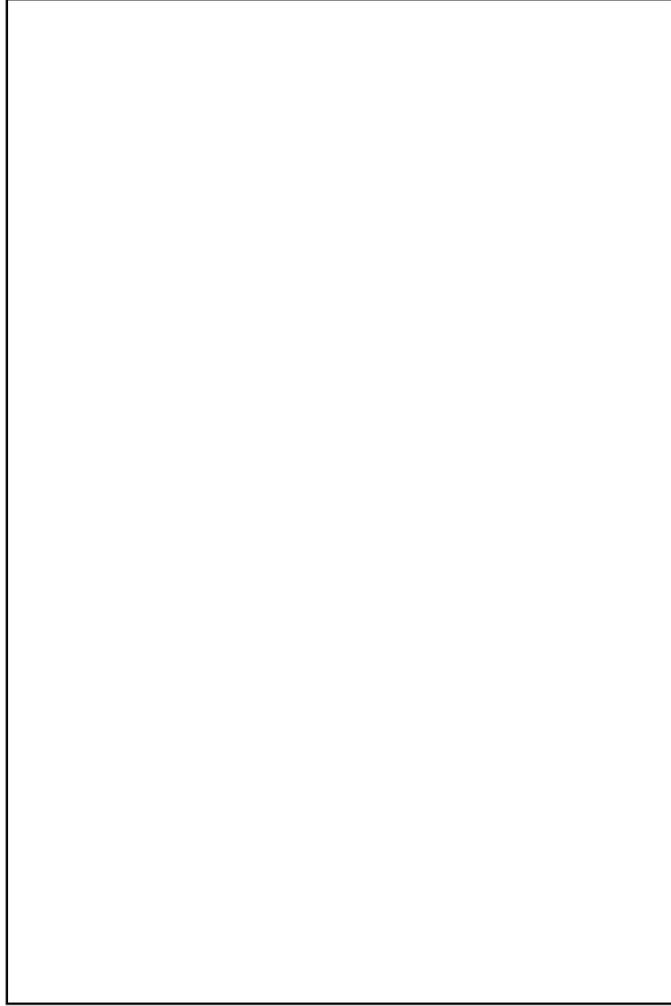
Los conceptos asociados son: autoestima, confianza, seguridad, prisa, indepentencia.

actitud

imagen 1: campaña Staffonly Studio, colección SEASON 1-I WISH I COULD KEEP YOU LONGER. Recuperada desde www.vogue.it/vogue-talents/news/2016/05/10/staffonly-studio/?gid=46651&pid=0#from_amp
Imagen 2: Recuperada desde i.pinimg.com/564x/79/38/8b/79388b2ffae3d129d4b82e25aa779eed.jpg
imagen 3 & 4: Campaña Y:3, A/W 15-16. Recuperadas desde <http://fuckingyoung.es/y-3-fallwinter-2015-campaign/>

backstage

c a m p a
ñ a

METANOIEN

METANOIEN

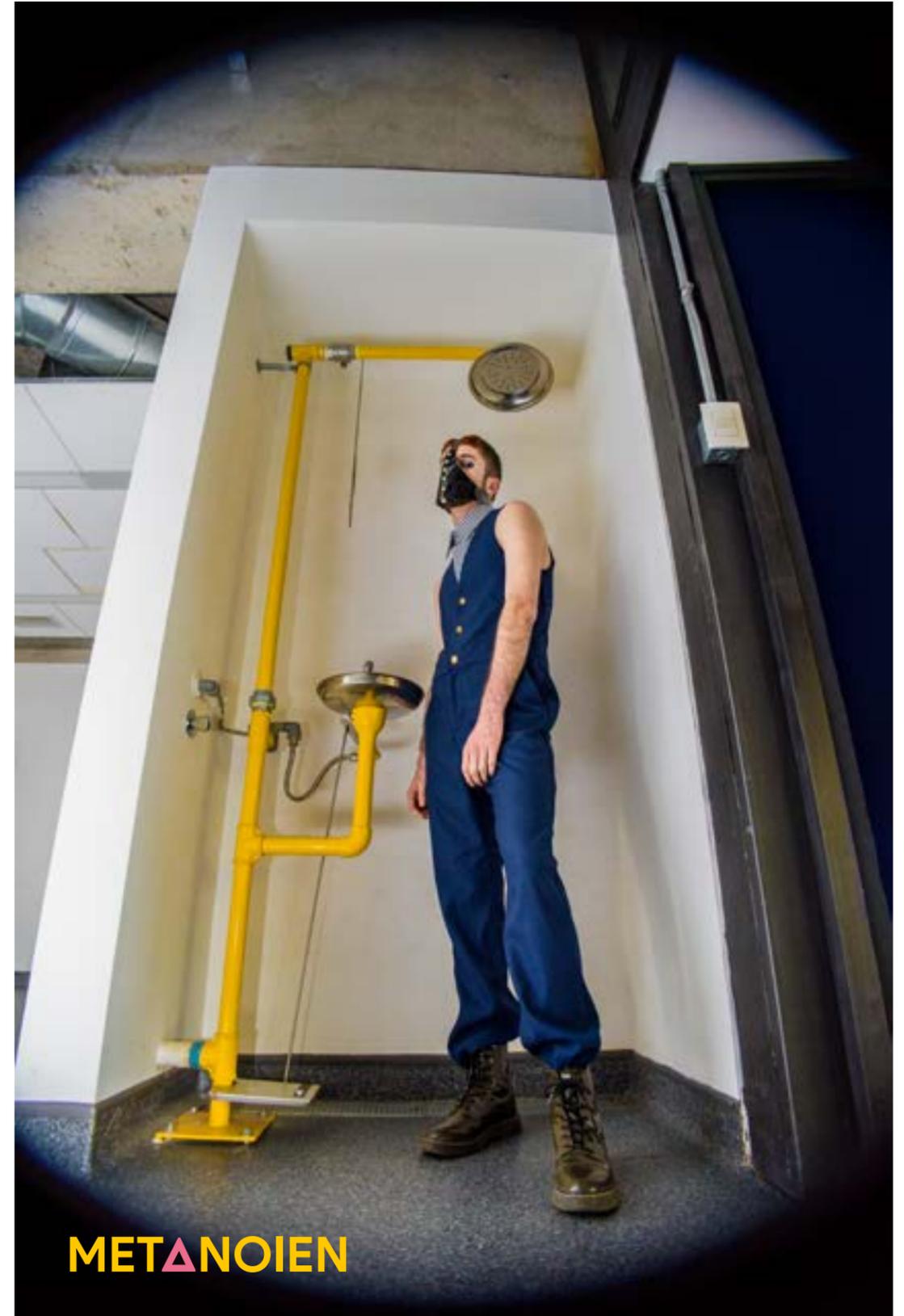
METANOIEN

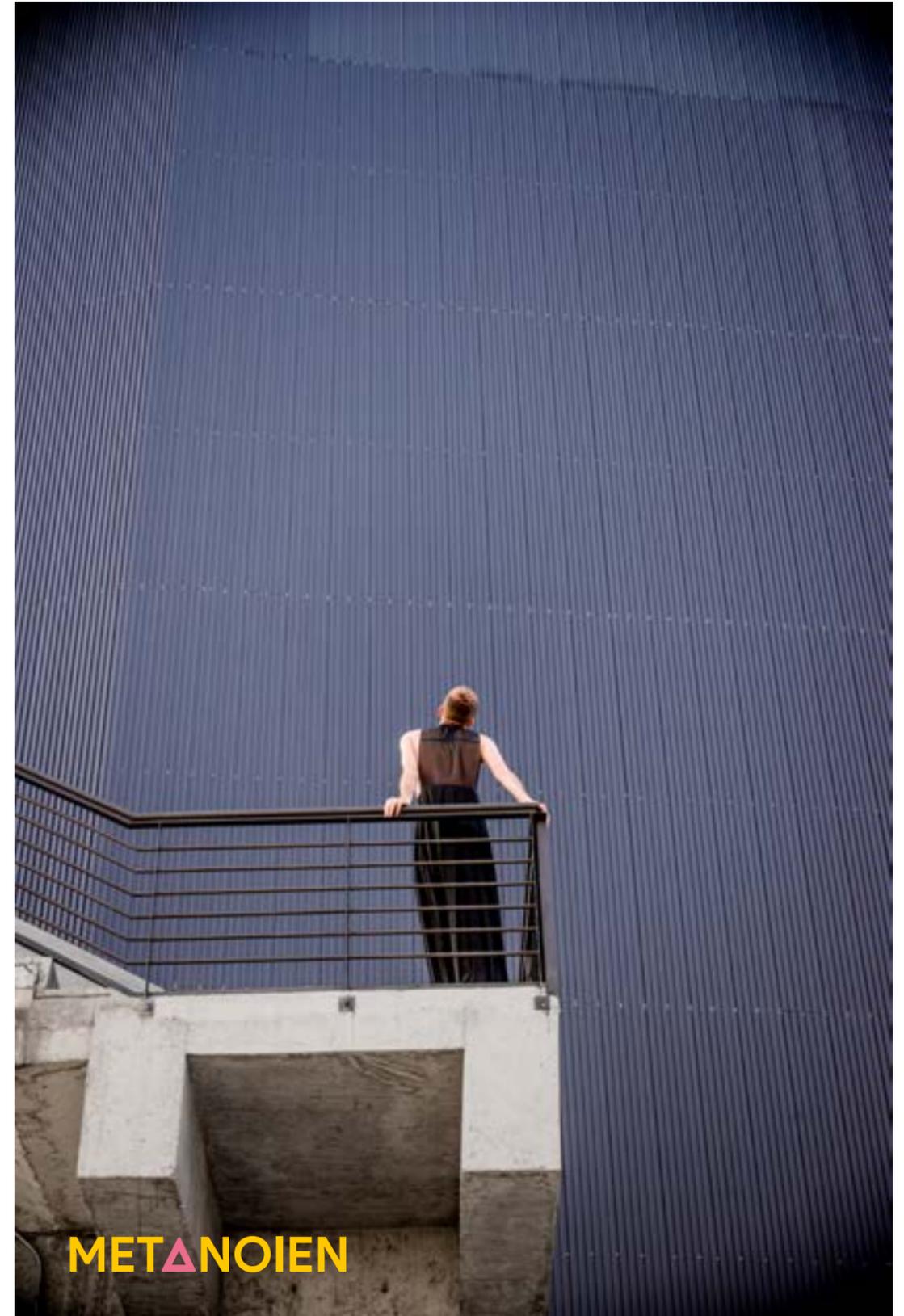
METANOIEN

METANOIEN

METANOIEN

f a s -
h i o n
f i l m

Para reforzar el mensaje y la estética de este proyecto se creó un micro film, el cual acompaña a de la producción fotográfica y la puesta en escena en la pasarela.

Video disponible [aquí](#).

Propuesta gráfica sobre tomas originales.

difusión

Este proyecto considera la producción de material fotográfico y audiovisual, el cual será difundido en medios afines. °

Nota de prensa

Para difundir la colección en sí misma se creó una nota de prensa, la cual incluye una breve descripción del proyecto, el manifiesto de la colección y algunas fotografías de la campaña. El contacto se realizó vía correo electrónico donde se adjuntó un texto introductorio, la nota de prensa, el micro-fashion film y la campaña fotográfica.

Esta nota se enviará a medios de difusión nacional (QuintaTrends, VisteLaCalle, Galio, ModaCL, Raro magazine, entre otros) e internacionales (FuckinYoung, AnOther Magazine, Anotherman Mag Hero Magazine, FGUK magazine, entre otros)

Stgo, julio 30, 2018

METANOIEN

indumentaria de contra-narrativa

Junio, 2018-. Sin restricciones de género, sin normas impuestas por la sociedad, el diseñador Tomás Corvalán Azócar se aventuró a explorar una área poco explotada de la moda utilizando la vestimenta como un acto político.

La propuesta de metanoiien

"metanoiien es un proyecto que cree en el potencial de cambio que cada persona posee, se inspira en las diferencias que nos enriquecen y que nos hacen únicos", la colección busca hacer del vestir un acto político, una forma de aportar en la construcción de una sociedad mejor y más inclusiva, donde se valore la diversidad y en la que podamos ser nuestra mejor versión de cada uno.

MANIFIESTO

El vestir como acción: Estemos descansando, en una reunión de trabajo o en un evento social, nuestras vestimentas siempre hablan de quienes somos, que hacemos, que nos gusta y cómo nos comprendemos. El vestir puede y debe ser una acción que posicione al cuerpo como soporte y lo dote de un discurso.

Diseño estéril: Como creadores nos hemos caracterizado por ser ascéticos, desclasados y alienados de nuestro contexto. Así mismo, como usuari-s estamos acostumbrad-s a seguir tendencias y sumarnos a la moda, olvidando que los que nos enriquece como personas son nuestras individualidades y características únicas.

Discurso social: Estamos acostumbrad-s a ignorar de lo que nos molesta, a hacer vista gorda a los problemas que diariamente nos afectan, a seguir con nuestra rutina sin criticar nuestro entorno, a habitar, y no construir, una sociedad que nos norma pero de la cual no somos agentes activos. Debemos recordar que toda sociedad se construye día a día, y como tal podemos, día a día, cambiarla.

Desobediencia: Como personas tenemos el derecho a transgredir las normas que nos oprimen y que coartan nuestras libertades personales.

Como creadores y consumidores no debemos olvidar que podemos ser agentes activos en la construcción de una sociedad que se vea enriquecida por las diferencias e individualidades, valorando y promoviendo la autenticidad de cada individuo.

Fotografía: Tomás Corvalán @t.corva
Maquillaje: Camila Ortiz @commakeup

CONTACTO
Whatsapp: +56984205987
Instagram: @projectometanoiien
Tumblr: /houseofcorva
Mail: projectometanoiien@gmail.com

CP - METANOIEN, colección de egreso UC

TOMAS CORVALAN AZOCAR <tcorvalan@uc.cl>
para Pilar =

Jun., 28 Jun. 19:05 (Hace 8 horas.)

Hola! ¿Cómo estás?

Te escribo porque como proyecto de título de diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentaré una colección de indumentaria que busca romper con el binarismo de la moda desde una perspectiva disidente, utilizando referencias de la indumentaria de los años 30's y 60's, deconstruyéndolas para presentar alternativas al estereotipo de hombre o mujer.

Adjunto un comunicado con mayor información y fotos, Ojalá me puedas ayudar publicándolo, cualquier inquietud, por favor no dudes en contactarnos.

De antemano muchas gracias.

Saludos!

1/1

e d i t
o r i a l

Como medio de difusión de este proyecto se realizará una editorial con la fotografía de Ronald Arriagada y la dirección de arte de Felipe Orellana. Ambas partes han trabajado en conjunto anteriormente para la editorial CONCILIÁBULO, en exclusiva para Fguk Magazine y se han comprometido a colaborar en esta editorial (anexo 2)

"CONCILIÁBULO [Secret Meeting]"
Diego y Sebastián @ We Love Models fotografiados por Dean Elliott en exclusiva para FGUK Magazine. Dirección de arte y concepto por Felipe Orellana Fuentealba. Maquillaje por Francisca Mellado y estilismo por Ron Arriagada con piezas de Zara, H&M, Dr. Martens, Tomás Corvalán, Paulo Rodriguez, Ralph Lauren, Michael Kors, Forever 21 y Clark's. Editorial completa disponible en https://fgukmagazine.com/fashion_page/conciliabulo-secret-meeting/#modal-carousel

conclusiones

Desde un inicio, este proyecto fue motivado por un interés personal en trabajar desde el diseño con la teoría *Queer*, generando una mixtura entre ambas áreas del conocimiento. Tanto la investigación previa como el proceso creativo y los resultados generados tienen como finalidad explorar en el rol del diseño como agente de cambio, específicamente desde la indumentaria, dando origen a una colección que no busca instaurarse comercialmente en el mercado, si no que aportar a una lucha social con un discurso afín. Desde aquí es importante ahondar en 3 puntos:

Indumentaria:

Históricamente las leyes suntuarias legislaban, entre otras cosas, sobre que prendas podía o no usar determinada persona según su lugar en la sociedad. En la actualidad tenemos la posibilidad de dar una vuelta a esta estructura y afectar, desde nuestro vestir, en la forma que se hace y construye sociedad.

Performance del diseño:

Podríamos decir que todo diseño da origen a una performance al momento de interactuar con quien le ve/interactúa. Teniendo en cuenta esto debemos pensar y crear la performance de lo diseñado con tal de transmitir de manera holística un mensaje. En este caso en particular eso se traduce en diseñar no solo en diseñar las prendas si no que pensar cada detalle, la carta cromática, las piezas utilizadas para la difusión, la puesta en escena de la colección, la música y el recorrido que le acompañan, entre otros, con tal de reforzar el mensaje desde todas las aristas posibles.

Diseño y sociedad:

Si bien el diseño encuentra sus orígenes en las artes decorativas, en la actualidad adquiere un papel que va más allá de la decoración o la mera elaboración material destinada al consumo. En este sentido el diseño no solo puede, si no que debe hacerse cargo de su rol social y explotar el potencial que tiene como agente de cambio, ya sea desde la producción responsable con el ciclo del producto, como al generar y emitir un discurso que llame a la reflexión o incluso a la acción social.

Finalmente, y a modo personal, puedo decir que si bien este proyecto es indudablemente perfectible, los resultados alcanzados superan mis expectativas. Pero aún más importante, *metanoiien* representa un proceso de aprendizaje incommensurable, tanto a nivel académico como personal.

referencias

A.V.E. [Against Violent Extremism]. (junio 13, 2016). What Is A Counter Narrative [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5oxwZuDe7aM>

Bacigalupo, A. (2004). Ritual Gendered Relationships: Kinship, Marriage, Mastery, and Machi Modes of Personhood. *Journal of Anthropological Research*, 60(2), 203-229. Recuperado Noviembre 6, 2017, desde <http://www.jstor.org.ezproxy.puc.cl/stable/pdf/3630816.pdf>

Blauvelt, A. (1994). In and Around: Cultures of Design and the Design of Cultures Part I. *Emigre Essays*.

Bowler, A. (1992). Performance As Political Act: The Embodied Self [Review of social forces, Performance As Political Act: The Embodied Self]. *Social Forces*, 70(2). Recuperado de http://www.jstor.org.ezproxy.puc.cl/stable/pdf/2580252.pdf?refreqid=excelsior:72d50a12ae7ea10179e6afa_9733d8909

Butler, J. Críticamente subversiva. En Mérida, R (2002) Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer. Barcelona: Icaria

Centros Comerciales de Chile,. (n.d.). Recuperado Noviembre 20, 2017, desde <http://www.camaracentroscomerciales.cl/centros-comerciales-de-chile/contextual-design>. (n.d.). Recuperado Oct. & nov., 2017, Desde <https://www.designacademy.nl/Study/Master/General/ContextualDesign.aspx>

Connell, R., & Messerschmidt, J. (2005, Diciembre). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. *Gender and Society*, 19(6), 829-859. Recuperado Octubre 27, 2017, Desde <http://www.jstor.org/stable/27640853>

De Lauretis, T., Bach, A., Roulet, M. (1987). *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. London, Macmillan Press, 1989, págs. 1-30.

De la Luz Hurtado, M. (2006). Productividad de la mirada como Performance. *Cátedra de Artes*, 3.

Dieffenbacher, F. (2015, Julio). *Fieldnotes Magazine - De Pree Center*. Recuperado noviembre 22, 2017, desde <http://fieldnotesmagazine.depre.org/making-the-imaginary-tangible-part-2/>

Dominguez, R., & Fogué, U. (2015). Unfolding the political capacities of design. What is Cosmopolitical Design? *Design, Nature and the Built Environment*, 143-160.

Dunne, A & Raby, F. (2007). *Critical Design FAQ*. Octubre 26, 2017, de Dunne & Raby. En <http://www.dunneandraby.co.uk/content/bydandr/13/0>

Eckert, P & McConnell-Ginet, S. (2003). *Language and Gender*. Second Edition. Cambridge and New York: cambridge University Press.

Fonseca, C., & Quintero, S. M. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica*, 24(69), 43-46.

Fonthenla, M. (2008). ¿Qué es el patriarcado?. *Diccionario de estudios de Género y Feminismos*, 3, 35. Recuperado Noviembre 8, 2017 Desde <http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/Queeselpatriarcado.pdf>

Frad-Luke, A. (2009). *Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world*. London: Earthscan.

Gamba, S. (2008). *Feminismo: historia y corrientes*. Gamba, S. *Diccionario de estudios de Género y Feminismos*. Editorial Biblos, 1-8.

Gómez, D. (2011, May 4). *MI CUERPO ES UN TERRITORIO POLÍTICO*. Lectura presentada en el II Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género y Feminismos, Guatemala.

Gómez, R., Elmgren, T., Skarle, M., & Velásquez, S. (2017, March). *XV. Informe Anual de Derechos Humanos de La Diversidad Sexual y de Género en Chile [PDF]*. Santiago: MOVILH. PDF

González Jiménez, R. M. (2009). *Estudios de género en educación: una rápida mirada*. *Revista mexicana de investigación educativa*, 14(42),

681-699.

Holloway, K. (2015). LA MASCULINIDAD ESTÁ MATANDO A LOS HOMBRES: LA CONSTRUCCIÓN DEL HOMBRE Y SU DESARRAIGO. En *NO NACEMOS MACHOS* (pp. 31-43). Ciudad de México: Ediciones La Social.

Infante, A., Berger, C., César, J. & Sandoval, F., (2016). ENCUESTA NACIONAL DE CLIMA ESCOLAR EN CHILE 2016 (N. Silva, C. Silva & N. Raipan, Eds.). Santiago, Chile: Fundación Todo Mejora Chile.

Kaptein, J. Entrevista con Dana Tomić Hughes. (27 de octubre, 2013). *The Second Self Laboratory* by Jan Pieter Kaptein | Yellowtrace. recuperado desde <https://www.yellowtrace.com.au/jan-pieter-kaptein-the-second-self-laboratory/>

Köppen, L. (2012). *Learn To Unlearn*. Recuperado noviembre 22, 2017, desde <https://www.designacademy.nl/Study/Master/Studentprojects/tabid/2875/articleType/ArticleView/articleId/1912/Learn-To-Unlearn.aspx>

Las Yeguas del Apocalipsis: Pedro Lemebel y Francisco Casas. (n.d.). Recuperado noviembre 22, 2017, desde <http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/biografia/>

Lerner, G. (1990). *El origen del patriarcado*. España: Editorial Crítica. 340-341

Li, C. (2015, October 22). *Fashion as self-expression*. Recuperado octubre 26, 2017, desde <https://www.ignant.com/2015/10/22/fashion-as-self-expression/>

Lorber, J., & Farrell, S. A. (Eds.). (1991). *The social construction of gender* (pp. 309-321). Newbury Park, CA: Sage.

Markussen, T. (2013). *The Disruptive Aesthetics of Design Activism: Enacting Design Between Art and Politics*. *DesignIssues*, 29(1), Massachusetts Institute of Technology ,38-50.

Mejía, J (2004). *Sobre la Investigación Cualitativa*. *Nuevos Conceptos y campos de desarrollo*. *Investigaciones Sociales*, 8(13), 277-299.

Méndez, A. (201, January). *El problema de la libertad*. *Sobre diseño y activismo*. *Monográfica*. Recuperado octubre 27, 2017, desde <http://www.monografica.org/02/Opinion/3011>

Mérida, R. (2002). *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer*. Barcelona: Icaria

Mühle, M. (2009). *Sobre la vitalidad del poder: una genealogía de la biopolítica a partir de Foucault y Canguilhem*. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 29(1), 143-163.

Pelta, R., & Sastre, J. (2012, January). *Editorial #2: Activismo*. *Monográfica*. Recuperado octubre 26, 2017, desde www.monografica.org/

Preciado, B., Diaz, J., & Meloni, C. (2002). *Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de identidad sexual*. Madrid, España: Opera Prima.

Radulescu, M. *Narrativa del cuerpo y discurso político en el diseño de autor de una colección de moda*. *Memoria Gráfica*, (7), 8-10.

Ridgeway, C. L., & Smith-Lovin, L. (1999). *The gender system and interaction*. *Annual review of sociology*, 25(1), 191-216. Recuperado Noviembre 6, 2017, Desde <http://www.jstor.org.ezproxy.puc.cl/stable/pdf/223503.pdf>

Saulquin, S. (2008). *Historia de la moda argentina: del miriñaque al diseño de autor* (2nd ed.). Buenos Aires: Emecé.

SernameG. (2017). *Femicidios*. Recuperado Noviembre 23, 2017, desde <http://www.minmujeryeg.cl/sernameg/programas/violencia-contra-las-mujeres/femicidios/>

Ventas, L. (2016, April 01). *¿Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres?* - BBC Mundo. Recuperado Octubre 26, 2017, desde http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160330_salud_suicidio_tasa_mas_alta_hombres_lv#share-tools

World Health Organization. *Suicide rate estimates, age-standardized estimates by country*. Recuperado Junio 10, 2018, desde <http://apps.who.int/gho/data/view.main.MHSUICIDEASDRV?lang=en#>

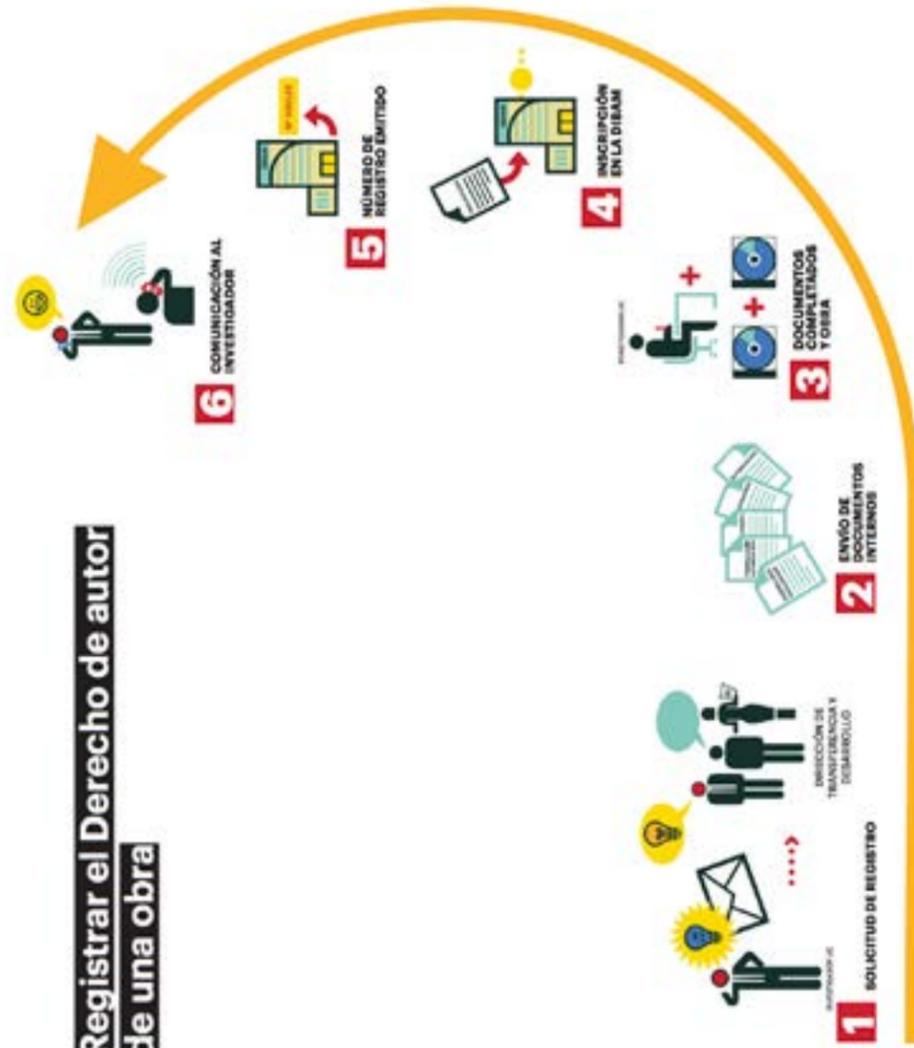
Woolf, V. (1937). *Orlando* (trad.: Jorge Luis Borges). Buenos Aires, Sudamericana. [<http://novelas.rodriquezalvarez.com/pdfs/Woolf,%20Virginia%20''Orlando''-Xx-En-Sp.pdf>].

anexos

anexo 1

GUÍA PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

III. Registrar el Derecho de autor de una obra

anexo 2

Conversaciones con Ronald Arriagada y Felipe Orelliana.a

indumentaria de contra-narrativa

proyecto realizado por **Tomás Corvalán Azócar**
guiado por **Paola Moreno Meneses**

tesis presentada a la Escuela de Diseño de la
Pontificia Universidad Católica de Chile para
optar al título profesional de Diseñador

impreso en papel Options White 118 grs y
Starwhite 238 grs
las tipografías utilizadas en esta memoria son
Jaapokki(Mikko Nuuttila) para títulos, Courier
New (Howard Kettler) para texto y Harting
(david Rokowski) para detalles

fotografía de portada por Francisco Finat

Santiago, Chile
julio, 2018

