

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Santiago de Chile

22. 12. 22

Sentir Disidente

Una crítica desde la emoción y la experiencia

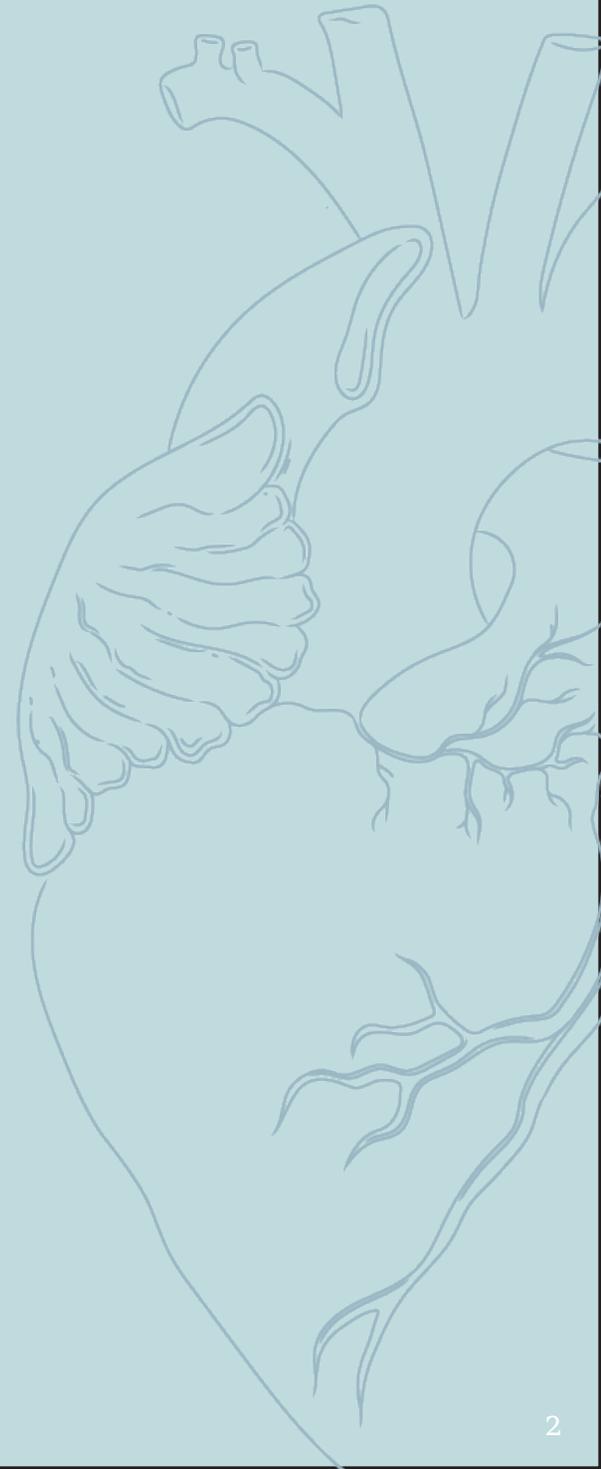
Por Antonia Munita Magalhaes

Profesor guía: Matín Tironi

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

**“No hay orgullo para algunos si
no hay liberación para todos”**

Marsha P. Johnson

Índice

Declaración	6
Introducción	7
Marco teórico	9
Formulación del proyecto	31
Desarrollo del proyecto, fase de investigación	46
Desarrollo del proyecto, fase de desarrollo	64
Diseños y proceso	76
Producción fotográfica	98
Resultados	100
Difusión	110
Proyecciones	116
Cierre	119
Referencias	122

Gracias.

Gracias a mis amigas
Gracias a mi familia
Gracias a todes les que participaron
Gracias a todes les que confiaron
Gracias al testimonio

Pero por sobre todo, gracias a quienes nunca dejaron de romper las normas para que nosotres tengamos un mejor vivir

Declaración

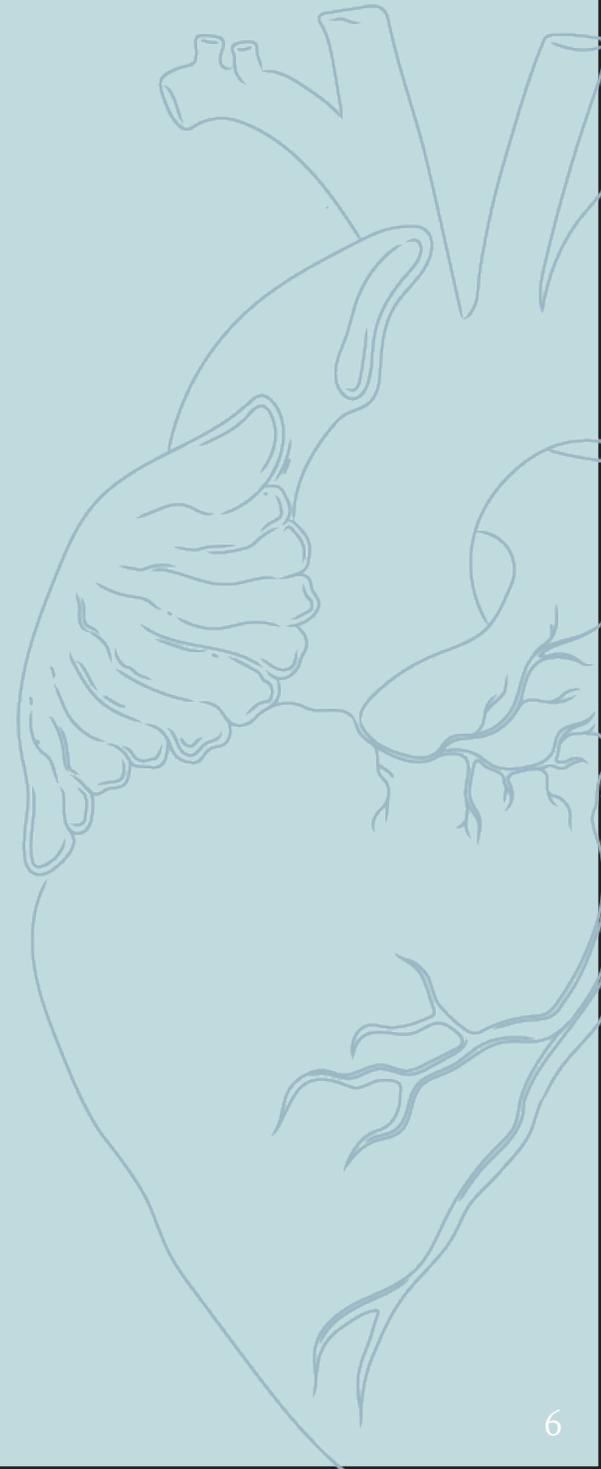
Este documento se escribe desde la norma del lenguaje inclusivo de género debido a que muchas de las personas que participáron y confiaron en este proyecto se identifican con un género fuera de la norma binaria.

Por respeto a su visión del mundo, se decide comunicar la siguiente propuesta desde un lenguaje que incluya sus identidades.

Se entenderá por “lenguaje inclusivo” el conjunto de las siguientes definiciones:

- Según Naciones Unidas: manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género
- Según el consejo nacional de las artes de Chile (2016): lenguaje incluyente que en las comunicaciones escritas y verbales no contribuye los estereotipos, sesgos y prejuicios androcéntricos y sexistas u otros de origen etnocéntrico, xenofóbico, clasista o de cualquier otra naturaleza que promuevan discriminación, desigualdad o exclusión de las personas, poblaciones o grupos.

Introducción al proyecto.

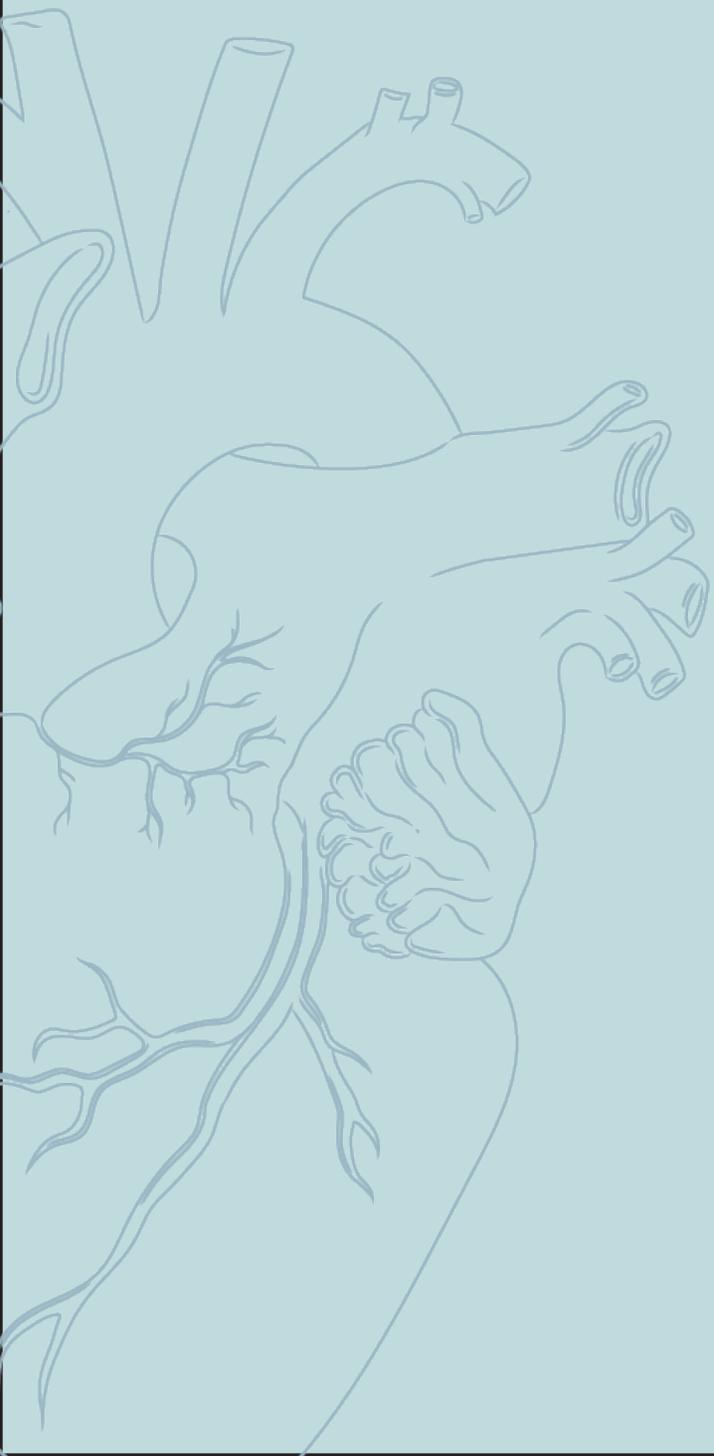

Introducción

El paradigma del diseño actual ha expandido los límites de la profesión, buscando cada vez más afrontar problemas abiertos, complejos e interconectados. Logrando convertirse en una herramienta actual para cuestionar la forma de habitar y convivir. Esta herramienta se pone en servicio de la sociedad, acompañando, potenciando y, muchas veces liderando, cambios culturales.

La indumentaria ha estado presente siempre en la historia de la humanidad y desde sus comienzos ha sido una plataforma de expresión identitaria, representando patrones y estereotipos de género, elementos culturales o incluso religiosos. Su capacidad expresiva logra entregar un espacio para generar reflexión y, con esto, un impacto.

El uso de la indumentaria como medio para entregar un mensaje logra sensibilizar y reflexionar sobre diferentes tópicos. Por lo anterior, se utiliza ésta como herramienta clave para entregar una voz a aquellas personas que, a lo largo de la historia, han sido calladas. Este proyecto busca reconocer diferentes sentires y experiencias de disidencias sexuales y de género, poniendo en valor las vivencias individuales y colectivas de la comunidad LGBTQ+ y considerando que toda persona es experta en su propia experiencia

Marco teórico.

1. Interseccionalidad

A. *Definición y contexto*

La interseccionalidad es una herramienta analítica que plantea una nueva percepción crítica de la identidad con la que se presenta una persona frente a la sociedad. Esta considera que diferentes factores, como género, etnia, clase social, orientación sexual, discapacidad, raza, nacionalidad, religión y otros, no se presentan como entidades unitarias y excluyentes entre sí, sino que se construyen recíprocamente y se superponen en la percepción identitaria de una persona. Es así como señala que tanto las desventajas como los privilegios que se manifiestan frente a un determinado contexto social no pueden determinarse por un solo factor, ya que, generalmente, están configuradas por diversos determinantes que influyen e interseccionan mutuamente (Hill & Bilge, 2019).

Este concepto propone un sistema, analizado mediante esquemas interseccionales, en donde las relaciones de poder y opresión se contemplan desde la perspectiva de una construcción mutua (Hill & Bilge, 2019). Esto quiere decir, que se debe considerar la variedad de intersecciones de los factores identitarios de las personas para identificar su posición frente a las desigualdades sistemáticas a las que se ve enfrentada.

*“En el marco interseccional, no hay sexismo ni un racismo puro. Más bien, las relaciones de poder del racismo y el sexismo adquieren sentido **en la relación del uno con el otro.**” (Hill & Bilge, 2019)*

La idea de interseccionalidad se encuentra arraigada en ideologías expuestas hace siglos, como una herramienta analítica frente a situaciones de inequidad. Sin embargo, el término fue nombrado por primera vez en el artículo “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics” (1989) escrito por Kimberlé Crenshaw. Desde ese momento ha tomado potencia en diferentes movimientos sociales, transformándose en un elemento fundamental en las luchas contra las diversas desigualdades sociales existentes.

B. Desigualdad y sistemas de opresión

Dentro del sistema social actual existen desigualdades que se pueden manifestar mediante un sistema de desventajas y privilegios, en donde grupos con identidades y posiciones privilegiadas utilizan herramientas como la opresión para mantener su posición. Con esto en vista, se puede analizar la opresión desde cinco perspectivas distintas: explotación, marginación, des-empoderamiento o carencia de poder, imperialismo cultural y violencia. (Hernandez, 2018)

El análisis interseccional nos ayuda a ver que, como individuos, somos partícipes de diversos grupos simultáneamente y que la simultaneidad de estos afectan nuestra posición frente a los sistemas de relaciones sociales, la cual puede ser tanto dominante como subordinada. Esto quiere decir que cada persona se puede ver enfrentada simultáneamente a desventajas y privilegios según su situación frente a los sistemas de opresión. (Costanza- Chock, 2018)

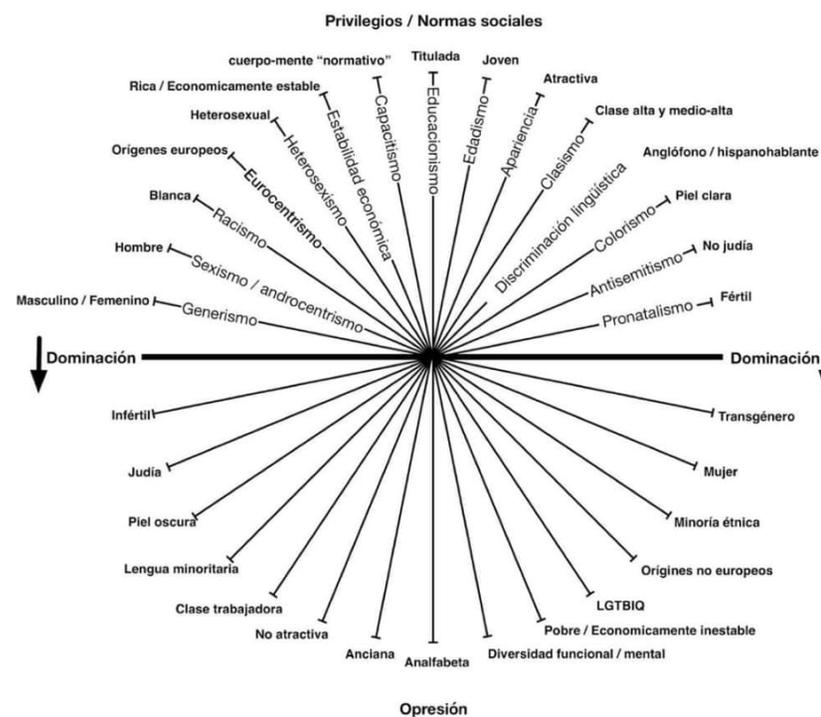

Fig. 1

*“La interacción compleja de sistemas de dominio y subordinación diversa que afectan a grupos e individuos (el sexismo, el racismo, la explotación económica, la restricción de derechos según el estatus migrante, la discriminación religiosa, etc.) crean dinámicas de desigualdad, exclusión, marginalización y discriminación que **no pueden ser analizadas desde perspectivas singularizadas o desde un único eje.**” (La Spina Cruz & Morondo, 2021)*

Para fines investigativos de este proyecto se considera el concepto de interseccionalidad como un factor determinante de la indagación académica y comunicativa hacia las vivencias de la comunidad LGBTQ+. Con el fin de comprender todos los factores que determinan las experiencias frente al sistema social y obtener conclusiones verdaderamente representativas.

¿Se puede analizar el vivir de una comunidad considerando sólo el factor identitario común que la une?

2. Comunidad LGBTQ+

LA REBELION DE LOS "RAROS"

MUCHA gente no podía creer lo que estaba viendo. Algunos hombres pensaron de inmediato en una buena de estrobinzas, mientras otros movían la cabeza en un gesto de desaprobación. La mayoría de las mujeres simplemente se maravillaban: "Bueno, como deprimidos". "¿Qué hacen los carabineros que no los agarran a palos?" Erán las "vegas" de la "tarde del domingo" cuando "El Gitano" de Armas estaba soltando especialmente concurrido. De pronto la atención de los presentes se concentró en la persona en el centro del grupo de muchachos vestidos de manera extraordinaria.

comenzaron a lanzar gritos y a bailar sus movimientos femininos y rítmicos. Muy pronto a su alrededor se habían formado los círculos atráidos por el bullicio y las fiestas de algunas cámaras fotográficas. Uno de los periodistas del momento se hizo notar por sobre el tumulto: "Son los reyes de la Plaza de Armas y están haciendo una manifestación para pedir que sus deseos trasciendan de una vez". Los reaccionarios homocorales, cuando con algunos homocorales y reaccionarios "pala de caballo", y con sus rostros hundidamente desquiciados, apretaron en esto: "El, sí, que son dejen ser como somos y no nos pierdan".

Parece un encuentro entre dos amigos que deciden ir a "conversar una botella de vino". En realidad se trata de dos "raros", uno de ellos dispuesto a pagar al otro por unos momentos de intimidad. Pero son los "compañeros de la noche" muchos veces mortificados con el gesto que va y viene, pero viviendo día a día su propio drama, aquí que les obliga a mirar de reojo y a apartar en silencio el rostro de cuando se han equivocado de género.

LOS "RAROS" SE REBELAN

El sábado del domingo pasado en la Plaza de Armas se atrajo a carabineros hasta casi una hora después de haber comenzado. Algunos homosexuales habían alertado a la prensa, anunciando que harían una manifestación para pedir respeto por sus derechos. Un centenar de ellos llegó a la Plaza de Armas, aunque una vez más se enfrentó a los reaccionarios y a las cámaras fotográficas. El resto se mantuvo en el anonimato, circulando por las alrededores de la plaza, sin atreverse a mirar la cara.

Los más audaces "hicieron el amor" a los reporteros gráficos, diciéndoles que los sacaran favoritos en las fotos. Varios de ellos decidieron, finalmente, a explicar el motivo de la reunión: "Mira, a mí me gusta "El Gitano" y soy rico, aunque no se nota a simple vista. Lo que a mí me interesa es que nos dé información que nos permitan a nosotros vivir sin molestarnos. Hacemos mal a nadie, pero los carabineros y los detectives nos siguen. Nos matarían y nos tapan el pelo".

Habló varias a la vez, simultáneamente. Dice que van a pedir al Congreso una ley que los ampare, diciendo que en Inglaterra los homosexuales tienen personas casarse también en que no se los trató como delincuentes. "A mí me gustan la "Rosa" y tengo 18 años. Me está pidiendo en una enfermedad, no a

En una insólita manifestación realizada en la Plaza de Armas de Santiago, los homosexuales pidieron que los dejaran vivir tranquilos. Quieren formar sus propios hogares y no seguir huyendo de la policía y del gobierno público.

LOS COMPAÑEROS DE LA NOCHE

La Plaza de Armas nunca ha sido un lugar muy sano después del alardear. Las sombras que proyectan los árboles y que a veces los edificios se hacen después completamente, ocultan muchas cosas que honestamente pasan inadvertidas para quienes van de paso. Pero los muchachos, los muchachos de auto-servicio y quienes acostumbra a descansar habitualmente en la siempre concurrida plaza, evalúan la atmósfera densa que allí se respira.

En el lugar se viene desmenuzando la prostitución. Mujeres y niños de 13 a 18 años se pavan todos los días por la Plaza, lanzando miradas provocativas a él y a su familia, sentándose en forma ambigüa y empujando diálogos en los que nunca faltan los insultos de grueso calibre. La mayoría van mal vestidas, desgraciadas, y promueven ruidos macabros, pintados a la tierra. Pero a ellos no les faltan "clientes".

Las prostitutas son las que más llaman la atención. Pero en esa rara comunidad que se vive toda la tarde en la Plaza de Armas, hay otros muchachos que el momento no puede tolerar a simple vista. Algunos se pavan en pequeños grupos, conmovidos como mujeres. Otros se mantienen a la expectativa, ignorados por el público. Se ven, pero no se ven.

A. Diversidad y discriminación

La comunidad LGBTQ+ agrupa a personas que se identifican con una orientación sexual y/o una identidad/perspectiva de género distinta a la que es convencionalmente aceptada. Se diferencian de la idea de heterosexualidad, del binarismo de género y de la identidad cisgénero, considerándose socialmente como un grupo disidente. Este colectivo conlleva una enorme diversidad de identidades, por las cuales han sido históricamente oprimidos por grupos sociales más privilegiados.

Con el pasar de los años, esta comunidad ha luchado por ser incluida socialmente, logrando crear espacios más seguros y políticas públicas de diversidad e inclusión. A pesar de este avance, aún no se han logrado erradicar las fobias, los prejuicios, la exclusión y la violencia hacia sus integrantes.

Fig. 2: Revista Vea (1973)

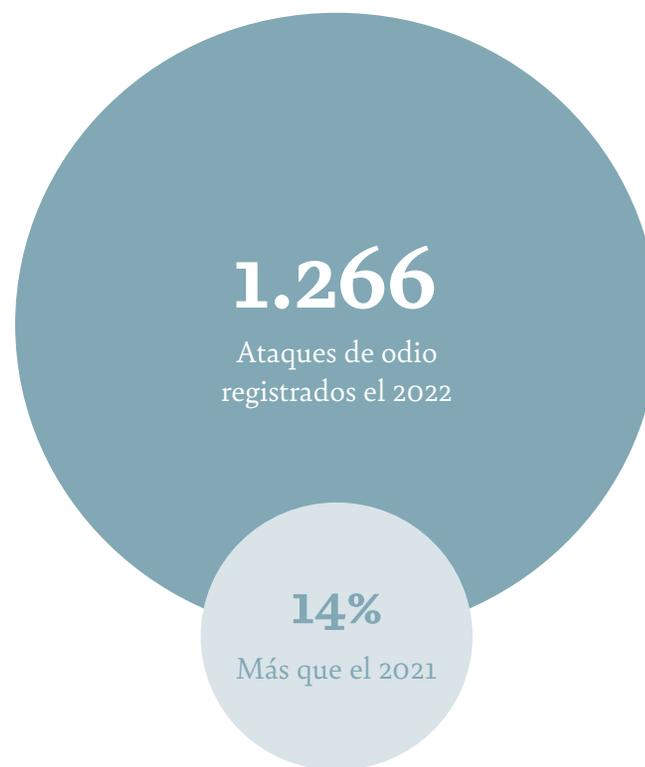
Para el estudio y el levantamiento de información de este proyecto, se realizaron 35 entrevistas y una encuesta a 50 personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+, en donde se les preguntó cómo su identidad afectaba su relación con la sociedad en general. Las respuestas fueron variadas y cargadas de vivencias relacionadas al tema, pero hay ciertos términos que se repitieron mucho entre las encuestades (50), como las palabras “*miedo*” e “inseguridad”. 22 de las 50 respuestas incluyeron estos conceptos para definir su relación con la sociedad en la que se desarrollan:

*“Sobre todo a la hora de evitar ciertos espacios por **miedo**. También, siento que tengo que estar constantemente analizando mi entorno para saber cuándo me encuentro en un ambiente seguro, lo cual es muy agotador.”*
(Encuestado N°32)

*“El tema de la sexualidad y el género continúa siendo tabú. Uno se acostumbra a **estar atento** de cómo podrían reaccionar otras personas y de esconder esa área por **miedo** al rechazo o el trato que puedan tener, el cual puede llegar a ser violento no solo psicológicamente, sino que también de forma física.”*

(Entrevistado N°4)

Sin ir más lejos, según el informe anual de los derechos humanos LGBTQ+ realizado por el Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) el 2022, los casos de discriminación hacia la comunidad incrementaron en un 14,7% en comparación al año anterior, registrando una suma de 1.266 ataques de odio, lo que demuestra claramente que la inclusión de las disidencias sexuales y de género sigue siendo un objetivo social a alcanzar.

B. Interseccionalidad LGBTQ+

Una mirada interseccional a la comunidad LGBTQ+ nos ayuda a comprender la complejidad de las identidades que la componen y las múltiples formas de opresión a las que se enfrentan (Ben Barry & Daniel Drak, 2019).

*“Se evidencia que las identidades no son tan estables y fijas como pensamos y han de **entenderse en relación a otras formas estructurales de desigualdad**. Por ejemplo, ya no nos fijaremos sólo en el hecho de que una persona sea transexual o sea gitana, sino en cómo ser gitana o transexual se relaciona con la clase social, la edad, o el deseo, generando ciertas oportunidades encarnadas en una persona concreta” (Hernández, 2018)*

Para poder generar cambios sociales significativos dentro y fuera de esta comunidad se debe considerar el sistema interseccional que la comprende. Es importante identificar cómo los factores identitarios de sus integrantes se superponen frente a los diferentes tipos de opresión que experimentan, para así lograr representarlos en la búsqueda de derechos e inclusión social.

Fig 3: The anti-trans panic gets worse. Photo: Caroline Brehman (2021)

“La liberación queer (LGBT+) benefició a los hombres homosexuales blancos cisgenero porque caben en el sistema colonialista y capitalista y se ven privilegiados por el (...) Pero los orígenes de la verdadera liberación queer *surgen de las luchas políticas interseccionales* entorno a la raza, la transformo, el colonialismo y el capitalismo.” (Ferguson, 2019)

3. La indumentaria como un lenguaje performativo

La indumentaria ha sido un acompañante de la humanidad durante toda su evolución. En un principio fue creada para facilitar la vida, con las funciones de proteger la piel y abrigar a las personas para cuidarlas de posibles enfermedades. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo humano, su función comenzó a adquirir un aspecto ornamental, transformando las prendas en una herramienta para anunciar jerarquías, diferenciar identidades y configurar roles sociales, potenciando así su valor comunicativo y simbólico.

Este poder informativo que posee la indumentaria ha permitido generar metáforas visuales que fomentan la expresión individual y colectiva de los individuos frente al medio social en el cual se están desarrollando. Entrega la posibilidad de utilizar colores, texturas, formas y ornamentos para configurar y comunicar la identidad con la que se quiere ser percibido.

“La moda, como el vestir es ante todo un sistema de signos significantes, un lenguaje: el modo más cómodo, pero también el más importante y el más directo, que el individuo puede utilizar para expresarse, más allá de la palabra”. (Flügel, 2020)

“La moda, como el vestir es ante todo un sistema de signos significantes, un lenguaje: el modo más cómodo, pero también el más importante y el más directo, que el individuo puede utilizar para expresarse, más allá de la palabra”.

(Flügel, 2020)

Desde esta perspectiva la indumentaria puede ser comprendida como un lenguaje performativo “(...) un lenguaje que no sólo enuncia ciertas cosas, habla, comunica, presenta unos códigos, sino que hace cosas con todo esto: actúa”. (*). Las prendas tienen el poder de entregarle un carácter performativo al cuerpo, de convertirlo en un discurso mediante símbolos visuales que manifiestan un mensaje, transformando así la conexión del cuerpo y las prendas en una performance.

*“El performance como campo de estudios analiza fenómenos de representación estética y social, pero va más allá, al interesarse en actos tanto corporales como verbales con la **capacidad de transformar realidades**, (des) construir identidades, imponer o bien subvertir un orden de las cosas” (Prieto, 2016, p. 6).*

La indumentaria entendida como un lenguaje performativo encuentra un espacio principalmente en el espectro del arte contemporáneo, en donde se manipulan todas las posibilidades que tiene el vestuario para encarnar identidades desde su percepción por las apariencias e inscribirlas en el cuerpo, transformándolo en un manifiesto. (+)

Este proyecto rescata esta cualidad de comunicación performativa que posee la unión de la indumentaria y el cuerpo, para dar vida a la representación de un mensaje y una crítica social que se instaura al presenciar a los modelos exponiéndose con las prendas de la colección.

4. Moda como herramienta sociopolítica

Como se menciona anteriormente, el poder performático que tiene la indumentaria le entrega la posibilidad de expresar identidades o transmitir un mensaje mediante el nexo entre el cuerpo y la vestimenta que lo cubre. Es por esta característica que diferentes grupos sociales la han utilizado como una herramienta para visibilizar desigualdades sistemáticas y solicitar cambios socio-políticos.

En muchos casos históricos la vestimenta ha transformado el cuerpo en un discurso político, marcando un impacto visual mediante la transmisión de ideas que desafían el sistema específico en el cual se desarrollan las individuos. Existen variados ejemplos de

esta práctica; como el uso de los colores morado y verde en los movimientos sufragistas de los años 20, el arcoíris para la comunidad LGBTQ+, las boinas del uniforme del grupo activista Black Panthers Party o el uso de los gorros rosa “pussyhats” y el uniforme de la protagonista de la novela “The Handmaid’s Tale” en protestas feministas. Estos elementos han potenciado los mensajes socio-políticos de cada grupo, aportando en su propagación e impacto alrededor del mundo y la historia. Demostrando así, que la indumentaria tiene la capacidad de servir como aliada en la búsqueda de cambios sociales y que las prendas pueden hablar tan fuerte como las palabras.

Fig 4: The Handmaid’s Tale (2017)

Fig 5: Multitud de mujeres se junta en una marcha en Washington D.C el 21 de Enero del año 2017. Fotografía de: Amanda Voisard para The Washington Post.

*“Recoger el vestuario como herramienta comunicacional en un mundo dominado por las imágenes, no sólo ratifica este valor simbólico, sino también lo explicita para quienes aún dudan de él. **La desobediencia expresada en el vestir** tiene muchas formas que transitan entre lo vistoso/mediático y lo menos estridente o evidente”*

(Calvo, 2019)

Fig 6: MET Gala 2018. Getty Images

5. Rol de los diseñadores: Critical fashion

La figura de los diseñadores es fundamental en la industria de la moda, ya que son quienes idean y crean la visión y narrativa que tendrán las colecciones que marcarán tendencias en el vestir de la población. Existen casos en los cuales diseñan con fines estéticos y funcionales, enfocando sus productos en las demandas globales del mercado e intentando complacer los gustos de su público para generar mayores ventas. Sin embargo, hay diseñadores que han revolucionado la historia de la industria de la moda al ser conscientes y utilizar el poder comunicativo de las prendas, creando colecciones que no se enfocan directamente en el valor estético, si no que en reflejar distintos mensajes u opiniones sociopolíticas.

Entre los años 1970 y 1980 surge el concepto de “Critical Fashion”, con la influencia de reconocidos diseñadores como Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier, Rei Kawakubo y muchos otros. Propone la apertura de un espacio para la crítica dentro de la industria de la moda, de manera que se puedan desafiar los valores impuestos, reconsiderando el papel de la moda y su influencia en la sociedad. Promueve una práctica crítica de la moda según la cual cualquier obra, pieza o elemento que posiciona su funcionalidad crítica por sobre su funcionalidad física puede participar desafiando diferentes puntos de vista, cuestionando ideologías y fomentando la manera de representación de la identidad humana. (Geczy & Karaminas, 2017) Dentro de esta idea de repensar la moda, la prenda se encuentra al servicio del mensaje que comunica, actuando como un vehículo de comunicación e interacción con su usuario y/o espectador.

Fig 7: Viviane westwood

En este contexto, el proyecto se inscribe desde la visión planteada en el “Critical Fashion” para reflejar un mensaje social que permita comprender y visibilizar las dificultades que experimentan las diferentes identidades en la comunidad LGBTQ+. Ejecutándose desde una perspectiva interseccional y considerando que a través de la moda se puede no solo reflejar y comentar, sino que también formar parte del cambio social al utilizarla como un reflejo de la sociedad en la que vivimos.

6. Design Justice: ¿Por qué diseñar con una mirada interseccional?

Design Justice es una idea propulsada el año 2015 por un grupo de 30 diseñadores, artistas, tecnólogos y organizadores comunitarios, que buscaban cuestionar los procesos actuales de diseño para garantizar una distribución más equitativa de sus beneficios y cargas, una participación justa y significativa en las decisiones de diseño, y un reconocimiento de las tradiciones, conocimientos y prácticas de diseño en la comunidad.

“Las desigualdades que se entrecruzan se manifiestan en todos los niveles del proceso de diseño, incluyendo (pero no sólo): diseñadores, usuarios previstos, valores, asequibilidad y las desventajas, el alcance y el marco, los lugares de diseño privilegiados, la gobernanza propiedad y control de los objetos, plataformas y sistemas diseñados, y las narrativas sobre el funcionamiento de los procesos de diseño.” (Costanza-Chock, 2018)

Nos propone considerar el rol que tiene el diseño dentro de los sistemas de desigualdades y privilegios sociales, buscando desafiar a los diseñadores a cuestionarse y practicar intencionalmente procesos que, en la medida de lo posible, eviten reproducir o potenciar la desigualdad estructural existente y la opresión, convirtiendo el diseño en una herramienta de liberación. Dentro de este cuestionamiento se considera la integración del concepto de interseccionalidad, utilizando como base el pensamiento de un diseño justo, como una pieza clave para lograr producir productos, procesos y sistemas que funcionen mejor para todes.

*“Los principios y prácticas del diseño universalista, así como las evaluaciones de un solo eje de la equidad en el diseño, borran a ciertos grupos de personas: en concreto, a los que están específicamente, **los que están en desventaja interseccional**”.* (Costanza-Chock, 2018).

Así, los procesos de diseño actuales (productos, industriales, servicios, etc.) reproducen las desigualdades de la matriz de dominación en donde etnia, clase y género se interconectan. El diseño puede operar haciéndose cargo de esta interseccionalidad, evitando lo que se denomina como “análisis de un solo eje”.

Design Justice, donde también se inscribe este proyecto, no sólo busca resistir o denunciar las injusticias, sino también explorar escenarios posibles y generar conversaciones que permitan imaginar mundos más justos.

Fig 12: Logo de Design Justice Network (2016).
<https://designjustice.org/>

Principios de Design Justice que se consideran para la creación de “Sentir Disidente”:

1 Usamos el diseño para apoyar, mejorar y potenciar a nuestras comunidades, así como para buscar maneras de librarnos de sistemas explotadores y opresivos.

2 Centramos las voces de las comunidades que se ven directamente afectadas por los resultados de los procesos de diseño.

3 Creemos que el cambio surge llevando a cabo un procedimiento responsable, accesible y colaborativo, en lugar de verlo como una meta al final de un proceso.

4 Sostenemos que todas las personas son expertas basadas en su propia experiencia con contribuciones únicas y brillantes para informar sobre un proceso de diseño.

5 Priorizamos el impacto de los procesos de diseño en las comunidades por encima de las intenciones de las personas responsables del diseño.

6 Consideramos que el papel de las personas que diseñan debe ser de facilitadoras en lugar de expertas.

7. Diseñar desde la emoción

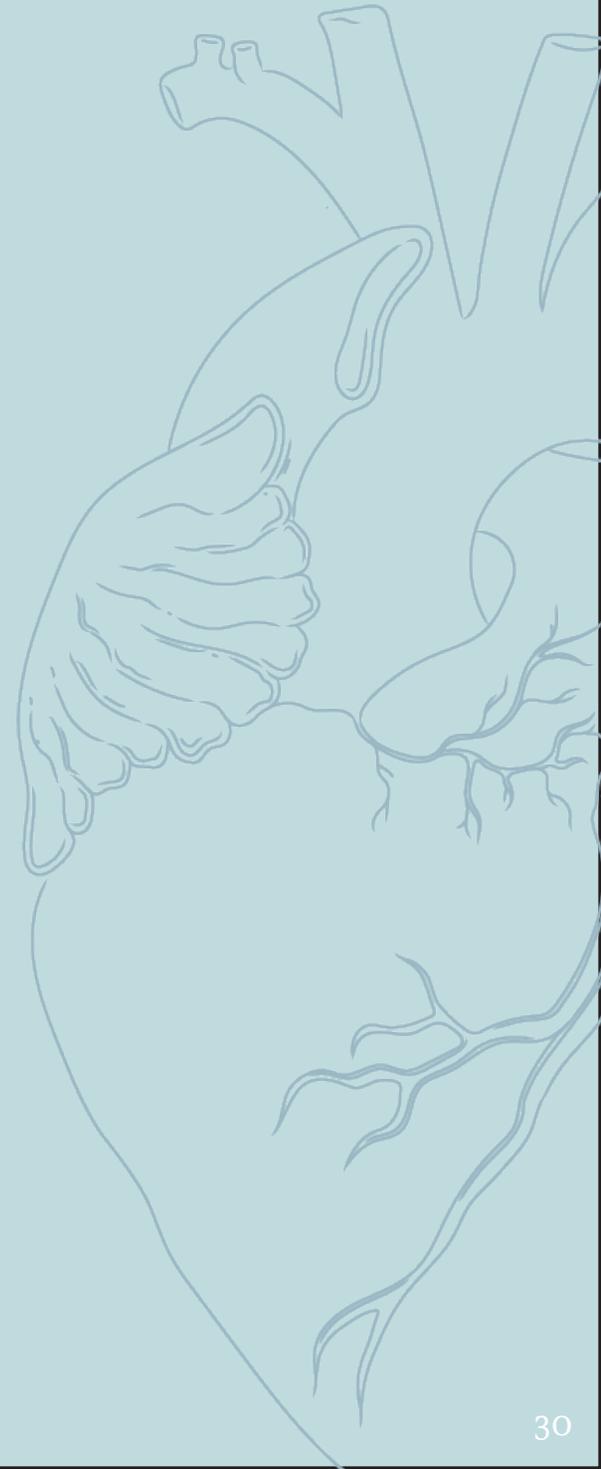
El diseño como toda práctica significativa tiene, entre otras características, la voluntad explícita y funcional de comunicar; en palabras de María Ledesma (2003), es “una voz pública” que circula por distintos medios y presta su decir a diversos entes e instituciones, que, por lo tanto, se hace parte de los procesos de producción cultural dentro de nuestra sociedad.

En este proyecto, el proceso de diseño ha sido desde el reconocimiento de emociones ajenas, interpretando sus vivencias contadas desde un lenguaje verbal para traducirlas a un lenguaje visual e ilustrativo.

Remarcando la importancia de dar reconocimiento a las emociones y a las vivencias, lo que radica en que en mostrar sistemas de exclusión social que aún deben ser atendidos.

Este proyecto intenta ser un pequeño reflejo de la percepción que tienen las disidencias del mundo.

Formulación del proyecto.

Problemática

El movimiento LGBTQ+ y el activismo disidente están más presentes que nunca en la sociedad contemporánea. Se hacen visibles al denunciar y luchar contra los diferentes tipos de opresión social, que se ejercen como consecuencia del sistema de desventajas y privilegios en el que nos desarrollamos (Hill & Bilge, 2019).

La historia de las minorías sexuales y de género en Chile está marcada por la exclusión, la discriminación y la violencia. Les individuos de ésta comunidad han mantenido una constante y creciente resistencia hacia el sistema social, logrando que la lucha antidiscriminatoria haya alcanzado grandes avances a través de los años, desde el reconocimiento legal y social de diferentes identidades sexuales y de género, hasta la legislación del matrimonio y la adop-

ción homoparental. Sin embargo, lamentablemente, todavía se experimentan muchas situaciones de discriminación en este país, las cuales varían desde microagresiones verbales, provenientes de la homofobia internalizada, hasta crímenes de odio que terminan en lesiones físicas o asesinatos.

Esta discriminación marcada por la ignorancia afecta el día a día de las personas de la comunidad LGBTQ+, provocándoles dificultades para desarrollarse como individuos activos en la sociedad y generándoles emociones negativas que tienden a ser poco comprendidas en muchos contextos sociales.

En ese sentido, es necesario tomar conciencia frente a esta situación, escuchando y comprendiendo las realidades disidentes, para buscar maneras de modificar el sistema social actual.

Oportunidad

Se reconoce la oportunidad de evidenciar la discriminación disidente a través de la exposición y visibilización de vivencias LGBTQ+, generando una narrativa que permita detectar situaciones opresivas y las emociones provocadas por estas. De esa manera, se busca apuntar a la empatía y la capacidad de reflexión de su receptor, provocando un cuestionamiento hacia su conducta personal y la del ambiente que lo rodea.

Qué Propuesta de indumentaria crítica que, en conjunto a contenido auditivo, plantea una reflexión frente al sistema de exclusión social que experimentan las disidencias sexuales y de género en Chile, mediante la visibilización de vivencias y la interpretación de relatos.

Por qué El sistema social de opresiones y privilegios marca pautas de exclusión y discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, las cuales les generan emociones negativas y la necesidad de esconder factores de su identidad, restringiendo la libertad de expresión e invisibilizando sus sentires.

Para qué Para validar y visibilizar las vivencias disidentes y las emociones que éstas conllevan, promoviendo espacios seguros de representación que incentiven la reflexión y el diálogo frente a las problemáticas formadas por la exclusión social, aportando a una sociedad más igualitaria, comprensiva e inclusiva.

Objetivo general

Contribuir a la reflexión crítica del sistema de opresiones y privilegios que promueve la discriminación hacia las disidencias sexuales y de género a través de la creación y difusión de una colección de indumentaria que visibilice el sentir de las vivencias LGBTQ+.

Objetivos específico

- 1 Categorizar interacciones críticas experimentadas por personas de la comunidad LGBTQ+ en contextos sociales.

I.O.V: Recopilación, análisis y categorización de testimonios orales y escritos

- 2 Crear una narrativa, visual y auditiva, que permita comunicar emociones negativas provocadas por la exclusión social de identidades disidentes, de manera sensible y comprensible.

I.O.V: Medir el nivel de comprensión e interpretación de los espectadores mediante encuestas testeos con prototipos y encuestas

- 3 Sostenemos que todas las personas son expertas basadas en su propia experiencia con contribuciones únicas y brillantes para informar sobre un proceso de diseño.

I.O.V: Analizar resultados de testeos y encuestas

- 4 Crear prendas que, mediante metáforas visuales, representen visualmente los sentires de personas de la comunidad LGBTQ+, mediante una colección coherente.

I.O.V: Recopilación, análisis y categorización de testimonios orales y escritos

Contexto de implementación

Este proyecto se desarrolla dentro de un contexto de activismo disidente en Chile, el cual, como se menciona anteriormente, día a día se hace más notorio en contextos sociales, culturales y políticos.

Cualidad expositiva:

Este proyecto está diseñado para ser implementado en dos contextos diferentes, tiene la posibilidad de funcionar tanto en un espacio *físico y presencial* como en uno *digital*, haciéndose visible en múltiples plataformas para conectar con la mayor cantidad de espectadores y cumplir de la manera más masiva posible su propósito.

1. Contexto físico y presencial:

La colección está pensada para posicionarse como material expositivo en contextos privados y públicos. Ambas opciones se desarrollan desde la perspectiva del diseño expositivo, el cual se presenta como un medio adecuado para cumplir con los objetivos principales del proyecto: generar reflexión e incentivar el debate mediante la visibilización.

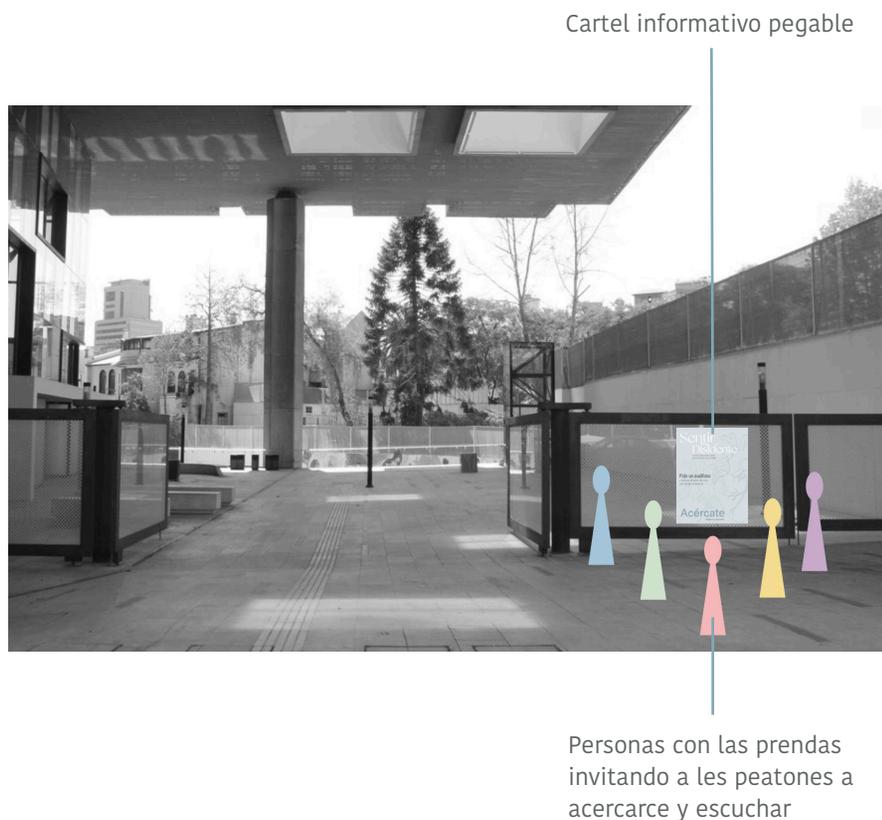
“Nadie duda en considerar las exhibiciones como un medio de comunicación, al igual que la televisión y los medios digitales. Incluso podemos afirmar que el diseño de exhibiciones utiliza todos los lenguajes que singularizan a cada uno de estos medios, reforzando así su potencial comunicativo” (Hernández, 1998).

Insertar las prendas en un contexto expositivo permite apoyar la narrativa y potenciar el discurso planteado, dándole la posibilidad de crear espacios de conexión entre los espectadores y potenciando tanto la comunicación como el intercambio de percepciones.

En primer lugar, al poseer el objetivo de generar espacios de reflexión e incentivar el debate, puede ser implementada en diferentes instancias organizadas, en espacios cerrados, donde se discuta sobre temas de desigualdad o discriminación social, como conversatorios, charlas con expertos, talleres, exposiciones, entre otros; utilizándose como un iniciador y moti-

vador de conversación. Para ejecutar esta puesta en funcionamiento, se tendría que organizar la instancia específica con antelación y de esa manera organizar estratégicamente la visualización de la colección.

En segundo lugar, también tiene la posibilidad de convertirse en un componente de intervención en el espacio público. Este uso es de suma importancia, debido a la conexión directa que existe entre las instancias de discriminación disidente con las que trabaja este proyecto y el desarrollo de identidades de la comunidad LGBTQ+ en espacios públicos como la calle, ya que gran parte de los testimonios recopilados expresan situaciones de exclusión o sensaciones de rechazo en este contexto. Esta cualidad le otorga la oportunidad de manifestar un mensaje de comprensión e inclusión en el lugar principal en donde se manifiestan acciones discriminatorias, cuestionando el actuar y atribuyendo una reapropiación de un espacio que debería funcionar de manera segura para todos los que lo habitan. Además, una intervención en el espacio público permitiría llegar a personas que pueden ser inalcanzables en otros contextos; personas que van simplemente caminando por la calle y se encuentran con una invitación a detenerse, observar y escuchar para conocer, generando un impacto que puede despertar la curiosidad y apelar a la empatía.

Para implementar una intervención en el espacio público, se deberá organizar previamente, eligiendo lugares estratégicos en donde exista un gran flujo de personas, pero que no sea un espacio en donde comúnmente se presenten episodios de odio hacia la comunidad, con el fin de proteger la integridad física y psicológica de los participantes que lleven puestas las prendas.

Como un punto de ejemplificación, se presentan los patios interiores o el frontis del museo GAM, debido a que este es un sitio reconocido por recibir intervenciones, apoyar el arte que surge de las manifestaciones y prestarse como un espacio de uso público para diferentes expresiones recreativas. En este contexto, los modelos, junto a otras personas que estén asistiendo, podrían posicionarse entre la gente e invitarles a acercarse, ponerse un audífono y escuchar relatos disidentes mientras observan la representación estos por medio de la indumentaria diseñada, entregando así una oportunidad al diseño para funcionar como un motor de cambio socio-cultural.

2. Contexto digital:

Al ser un material visual y auditivo tiene la capacidad de ser capturado mediante el registro fotográfico y la utilización de códigos QR para cada audio a su prenda correspondiente. De esa manera el proyecto puede ser promulgado y visualizado en diferentes redes sociales y publicado por revistas o plataformas activistas que estén interesadas en apoyar iniciativas antidiscriminatorias de visibilización.

La implementación del proyecto en medios digitales es de suma importancia, ya que es la manera más efectiva para masificar el mensaje, llegando a una gran cantidad de espectadores y logrando que las voces e historias que transporta este proyecto sean escuchadas, asegurando un espacio de escucha para voces que, en muchas situaciones, no han sido realmente consideradas.

En este caso, la red social que se utiliza principalmente para la exhibición de este proyecto es Instagram. Esto debido a que es una plataforma en que se comunica mayoritariamente mediante fotografías y contenido audiovisual, lo que se adapta perfectamente con las necesidades representativas del proyecto.

Usuario

Como se menciona anteriormente la colección posee un fin comunicativo, poniendo la transmisión del mensaje como foco principal de su diseño, por lo que está pensada para ser observada. Esto provoca que el usuario no sea la persona que usará las prendas, sino que el sujeto que las vea.

En este contexto y para fines del proyecto, el usuario será denominado como “Espectador”, refiriéndose a la persona hacia la que estará diseñada la colección. Este sujeto será catalogado en 3 ámbitos que muestran el nivel de involucramiento y las posibilidades de identidades consideradas en el proceso de creación.

1. Espectador inconsciente

Este sujeto no tiene una relación directa con las problemáticas de la comunidad LGBTQ+, conoce de su existencia pero no se ha involucrado realmente con el tema, ya que se desarrolla en un contexto marcado por cánones heteropatriarcales. Es probable que posea conductas homofóbicas y que no sea consciente, pero no tiene la intención de discriminar o excluir, simplemente se mantiene ignorante frente al tema. La llegada de este espectador al proyecto ocurre de manera espontánea, no por una búsqueda propia, se lo topa en redes sociales o se lo encuentra en alguna intervención en el espacio público. Se topa con el proyecto y despierta un interés en él, involucrándose de una manera más superficial, pero creando un cuestionamiento frente a su actuar.

2. Espectador consciente

Esta persona tiende a conectar desde la emocionalidad con diferentes realidades, permeable a nuevas expectativas y reflexiones críticas de su entorno. A pesar de que se desarrolla en un ambiente donde existe presencia de diversidades sexuales y de género, no experimenta personalmente las problemáticas de esta comunidad, pero sí empatiza y mantiene una preocupación por estas, siendo consciente de su actuar. Intenta mantenerse informado sobre diversas problemáticas sociales e interviene en las causas que le generan interés, por lo que asiste a eventos, manifestaciones, exposiciones, charlas, etc.

3. Espectador relacional

Este sujeto pertenece a la comunidad LGBTQ+ o está directamente relacionado con ésta debido a su contexto de desarrollo, por lo que es probable que haya experimentado algunas de las emociones que se manifiestan a través del proyecto y que se identifique en estas, provocando un nivel de involucramiento mayor. Este espectador ya es previamente consciente de las problemáticas expuestas y se involucra activamente en movimientos antidiscriminatorios, asistiendo a manifestaciones y apoyando diferentes causas sociales. Por lo que este proyecto funciona como una motivación para seguir apoyando iniciativas de visibilización y buscando maneras de generar transformaciones positivas en la sociedad.

Antecedentes y referentes

1. Vivienne Westwood

Diseñadora de vestuario - Referente teórico

Se rescata de esta diseñadora su manera de entender la indumentaria, dejando de lado las tendencias y los fines estéticos para utilizar la moda como una plataforma de activismo social y considerando a las prendas como portadoras de mensajes que buscan causar un impacto en los consumidores. Entendiendo que el vestuario se basa en la narración de historias y en provocar una reacción más allá de construir ropa perfecta o comercial.

Fig 13: Llegas del apocalipsis

2. “Las Yeguas Del Apocalipsis”

Colectivo artístico - Referente ideológico

Colectivo artístico dirigido por Pedro Lemebel y Francisco Casas. Que se destaca por poner el arte y la expresión a servicio de la transformación sociopolítica, utilizando la performance como un medio de expresión disruptivo hacia el sistema social experimentado los últimos años de la dictadura chilena. Se rescata de este colectivo su intención activista disidente y la idea de crear un impacto mediante la representación de experiencias humanas emocionales.

3. LGBT+ allá del Arcoíris

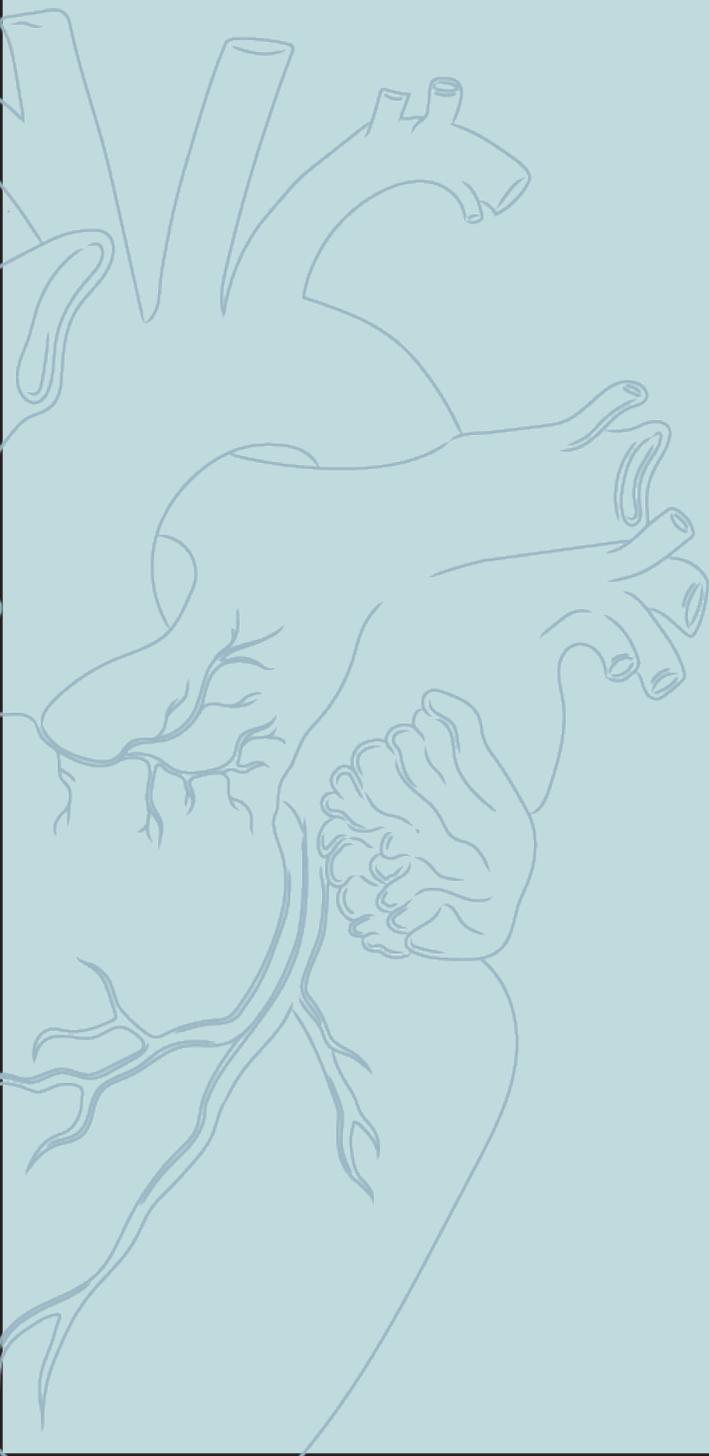
Exposición - Museo de la Memoria y Tolerancia, Ciudad de México - Antecedente conceptual

Trabaja con el valor de la diversidad en la comunidad LGBT+ exponiendo temas relacionados con la identidad, la sexualidad y las implicaciones de ambos elementos al interior de la sociedad. Se adentra en las diferentes facetas que afectan a los integrantes de la comunidad, mostrando la diversidad de vivencias que existen. De esta exposición se rescata la mirada interna que se hace a la vida de las personas LGBT+ y la exposición de problemáticas disidentes.

4. Construis Toi

Colección de Indumentaria - Caroline Senecal, 2015 Antecedente técnico

Esta colección representa un mensaje político mediante la mezcla del pop art y gráficas estampadas en las prendas. De esta colección se rescata la idea de usar la indumentaria como una herramienta de transmisión de posturas políticas y la posibilidad de usar la técnica de estampado para representar imágenes reconocibles.

Desarrollo del proyecto.

Fase investigativa

Investigación personal:

Indagación a la comunidad LGBTQ+

Para la creación de este proyecto se realizó un levantamiento de información desde una indagación a la comunidad LGBTQ+.

Para la creación de este proyecto se considera de suma importancia representar a la gran diversidad de identidades que componen a la comunidad LGBTQ+, desde una mirada interseccional que ayude a comprender e identificar las problemáticas que afectan a sus integrantes.

Es por eso que se llevó a cabo un estudio empírico, a través de varias técnicas: la observación de mi contexto personal, una *encuesta* realizada a 50 personas, 2 *conversatorios interactivos*, 35 *entrevistas/concer-saciones* y la recopilación y análisis de *testimonios* de personas que se consideran disidencias sexuales y de género.

Debido al enfoque interseccional que tiene el proyecto, es importante que el conjunto de personas que participó en esta investigación como objetos de estudio posea una considerable amplitud factores identitarios

Cabe mencionar que la identidad de los participantes permanece anónima, debido a que la mayoría se sentía más cómoda con esa opción.

Edad: 15 - 57 años

Nacionalidad: Chile, Perú, Venezuela, España, Argentina (todos residiendo en Chile)

Orientación sexual: Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Demisexual

Identidad de Género: Mujer Cisgenero, Hombre Cisgenero, Transgenero masculino, Transgenero fememenino, No binario, Genero fluido

Educación: Primaria, Secundaria, Universitaria

Creencia religiosa: Cristiana, Judía, Atea, Agnóstica

A continuación se presentan las técnicas de investigación utilizadas y en las conclusiones que cada una de ellas proporcione.

1. Encuesta

Durante el mes de junio (2022) se realizó una encuesta mediante un formulario, la cual fue respondida por **50 personas la comunidad LGBTQ+**.

Su difusión fue a través de las siguientes redes sociales: Instagram, Facebook y Whatsapp.

Se plantearon 3 finalidades principales para la realización de la encuesta:

1.1 Finalidad N°1:

Levantar información, desde la experiencia, sobre diferentes perspectivas de la comunidad LGBTQ+.

Se destacan 2 **interacciones críticas**, las cuales fueron indagadas con mayor profundidad en las entrevistas/conversaciones realizada en las etapas posteriores de investigación

A continuación se presentan las interacciones críticas junto a testimonios que las explica.

1.1.a Existe una notoria sensación de exclusión e inseguridad por parte de la comunidad LGBTQ+ en contextos sociales públicos.

“Muchas veces debo tener cuidado en lo que digo, lo que hago, como actúo por si a alguien del entorno no le gusta. Esto es más por precaución, ya que nunca falta la persona sin respeto que dice cosas o que incluso haga cosas como agredir. Sin embargo, en el círculo en el que me relaciono no debo limitarme a ser quien soy.”
(encuestado No 13)

“He tenido experiencias de discriminación de forma verbal, implícita y explícita en distintos contextos. Desde miradas, gritos, ser llamada anormal, que en el trabajo que me comenten que me cuide de com me muestro al resto de las personas o con quienes me vínculo. Pero también, he compartido con una comunidad hermosa que me llena el corazón y con gente libre, linda y loca que conecta con la diversidad como yo lo hago, y eso es muy valioso.” (entrevistado No 3)

1.1.b Existe discriminación dentro de la misma comunidad LGBTQ+ debido a la poca consideración de la interseccionalidad de las personas que las componen.

“Se replican las discriminaciones de la heteronorma, que les pasives son de cierta forma, que les actives tienen ciertas características, que tan lesbiana eres si estuviste con un hombre antes” (entrevistado N° 5)

“Invisibilización a la bisexualidad, mayor enfoque en hombres gay blancos dejando de lado problemas relacionados al resto de la comunidad, como lxs lgbt marginalizados, de color, trabajadorxs sexuales, etc.” (encuestado N° 13)

“Hay personas que pertenecen a la comunidad y aún así muestran rechazo hacia otras sexualidades o géneros. Por ejemplo, hay personas que son LGBTQ+ de alguna manera, pero al mismo tiempo tiene actitudes transfóbicas, bifóbicas, etc.” (encuestado N° 28)

“Plumofobia, xenofobia, gordofobia, sumando las discriminaciones intrínsecas de la sociedad” (encuestado N° 43)

“Pff un sin fin desde lo típico como económico social, profesión, gustos o estilos, hacia los más femeninos, también a los más masculinos, pero se ve mucho respecto a que tienen preferencias sexuales como los sólo pasivos o los solo activos, etc.” (encuestado N° 33)

2. Conversatorio interactivo

Para tener una interacción presencial con el sujeto y poder indagar en sus percepciones y vivencias se generaron dos instancias de “conversatorios interactivos” sobre “Interseccionalidad en la comunidad LGBTQ+”.

Estas se planificaron y difundieron con dos semanas de antelación con el fin de tener tiempo suficiente para convocar a los participantes.

Para su propagación se diseñaron dos gráficas, una en formato de post de instagram (1080x1080) y otra en formato de historia de instagram (1080x1920) y se solicitó ayuda de varias plataformas que promueven al movimiento LGBTQ+ y de agrupaciones universitarias.

Cronograma de los conversatorios

Presentaciones: Cada participante se presenta con su nombre y pronombre con el que desea ser llamado y se le pregunta porque asistió al conversatorio

Presentación concepto de interseccionalidad, su inserción en el contexto disidente y explicación breve del proyecto

Actividad: Se separan en dos grupos y reflexionan sobre cuáles son los factores de su identidad que les generan ventajas o desventajas para cumplir sus metas

Compartir entre todes las conclusiones de la actividad y conversar sobre las temáticas que surjan

Creación de collage identitario: cada participante crea que represente su identidad y como sienten que esta es recibida por su contexto un collage

Explicación de cada collage

Para saber cómo referirse de manera adecuada a cada persona y crear un ambiente cómodo en donde puedan sentirse seguros de expresarse.

Para que todes entiendan el concepto de interseccionalidad y tener conversaciones que surjan desde esta esta concepción

Para iniciar una instancia de reflexión desde cada uno que se transforme en una conversación común

Para levantar interacciones críticas del proceso de reflexión

Para traspasar la reflexión oral a imágenes representativas que ayuden con la conceptualización de la colección

Para comprender el sistema de interpretación y dar una conclusión a la reflexión

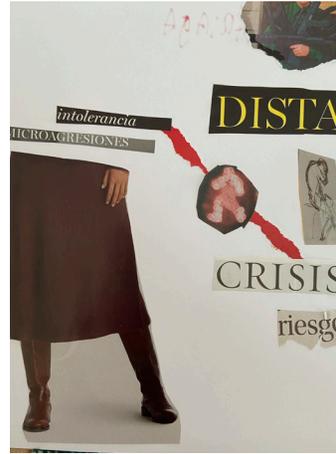
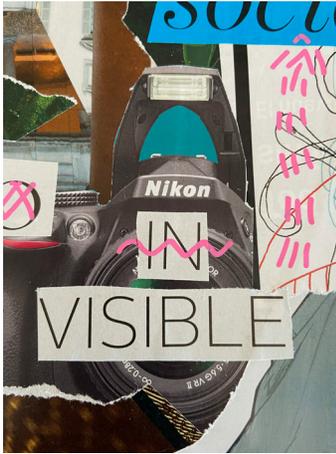
Estas instancias fueron sumamente fructíferas, no solo se generó un ambiente seguro en donde los participantes se sintieron cómodos para expresarse y reflexionar sobre su identidad, sino que se levantó información crítica para el desarrollo del proyecto.

Por un lado se hizo un testeo con diferentes colores para ver cuáles eran los que se percibían como más sensibles, naturales y humanos, de esa instancia se inspiró la paleta de colores que posee la colección de indumentaria diseñada.

Los colores que más destacaron como coherentes para representar el concepto planteado, fueron tonalidades entre blanco crema y café claro. Además de los tonos azules y celestes que según los participantes les generaba sensaciones relacionadas con la calma y la nostalgia.

Fragmentos de conceptos representados por el collage en los conversatorios

Por otro lado en las dos instancias se conversó y discutió sobre diversos temas que afectan las experiencias sociales de la comunidad LGBTQ+, y se identificaron 5 emociones/sensaciones recurrentes entre los participantes:

- 1.** La sensación de inseguridad en espacios públicos
- 2.** La percepción de la comunidad como un círculo de comprensión y apoyo compuesto por muchas identidades
- 3.** La percepción del género como una construcción social
- 4.** La capacidad que tienen los prejuicios de hacer daño
- 5.** La necesidad de visibilizar las identidades de la comunidad y el miedo que genera esa exposición

3. Recopilación de testimonio orales

Con los 5 temas mencionados anteriormente se creó una pauta de entrevista que permitiera crear una conversación fluida.

El enfoque de estas instancias fue indagar y profundizar en estas temáticas para tomar testimonio de la percepción disidente que existe sobre ellas, teniendo como foco la emoción transmitida por les entrevistades durante la conversación.

La estrategia para generar una conversación se basó en crear una instancia que se sintiera poco estructurada, decretando al inicio que nos encontrábamos en un espacio de conversación en donde todas las opiniones son válidas y el juicio no corre. Se establecieron ciertos puntos importantes que debían mencionarse, pero las temáticas se fueron introduciendo según iba fluyendo el diálogo.

Puntos importantes de la entrevista:

- Petición consentimiento para grabar la conversación
- Presentación personal
- Presentación del entrevistade
- Presentación del proyecto y del concepto de interseccionalidad para que se encuentre presente dentro de las reflexiones
- Identificación de los factores identitarios que el entrevistade considera que influyen en su experiencia
- Identificación de emociones y sentimientos concretos frente a las temáticas
- Opiniones frente al sistema social en el que se desarrollan
- 5 temáticas mencionadas anteriormente

Se generaron 35 entrevistas vía zoom en donde los participantes compartieron sus opiniones, vivencias, emociones y percepciones.

Después de cada entrevista se analizó la conversación separando los fragmentos relacionados a las 5 temáticas con las que se trabajó en el proyecto

1. La sensación de inseguridad en espacios públicos

(Testimonio N*4)

“Aprender a expresar quien soy ha implicado caminar sobre cáscaras de huevo, todo el rato preocupado de que alguien pueda mirarme feo, atacarme o hacerme cualquier cosa, sobre todo en espacios muy públicos”

(Testimonio N*18)

“Creo que me preocupo porque va en contra de la norma social, ante la cual se condiciona que debo sentirme atraída por el sexo opuesto al mío, lo que implica que al desobedecer la norma y exponerme a eventos sociales con personas que no piensan que esas normas son restrictivas y estupidas, puede ser que se sientan con el derecho a cuestionar mi preferencia, a juzgarla y discriminarla”

(Testimonio N*27)

“Igual siempre trato de evitar ciertos espacios por miedo, siento que tengo que estar constantemente analizando mi entorno para saber cuándo me encuentro en un ambiente seguro, lo cual es muy agotador”

2. La percepción de la comunidad como un círculo de comprensión y apoyo compuesto por muchas identidades

“He tenido experiencias de discriminación de forma verbal, implícita y explícita en distintos contextos. Desde miradas, gritos, ser llamada anormal, en el trabajo que me comenten que me cuide de como me muestro al resto de las personas o con quienes me vínculo. Pero también, he compartido con una comunidad hermosa que me llena el corazón y con gente libre, linda y loca que conecta con la diversidad como yo lo hago, y eso es muy valioso.”

(Testimonio N*35)

“Pucha el tema de la comunidad es complicado, porque en general es un espacio que va a acogerse y comprenderte, pero igual es un conjunto de muchas personalidades, somos todos personas, nadie se salva del machismo, clasismo y ese tipo de cosas, entonces para mi la comunidad es mi gente, mi grupito de amigos disidentes que me apoya en todas”

(Testimonio N*26)

3. La percepción del género como una construcción social

(Testimonio N°31)

“Necesitamos urgente eliminar los constructos binarios heteropatriarcales, no sirven para nada más que crear inseguridades y marcar opresiones”

(Testimonio N°23)

“Nunca me sentí cómoda siendo mujer, simplemente no calzaba con ese estereotipo. Pero es muy difícil salir de eso, toda la vida te dicen quien eres y cómo tienes que ser, te dicen hasta que colores te tienen que gustar, romper esas ideas no fue fácil pero vale mucho la pena, todavía me cuesta pero de a poquito voy rompiendo el cascarón y expresándome como me siento”

(Testimonio N°14)

“A veces me siguen llamando con mi nombre antiguo y me siguen tratando como si fuera una mujer, yo sé que en general no lo hacen con mala intención, pero cada vez que me dicen “ella” me duele, es como una pequeña regresión que destruye todo lo que he construido”

4. La capacidad que tienen los prejuicios de hacer daño

“Me cuesta relacionarme con gente porque debo validar mi identidad con cada persona que hablo, intentando mostrar que si soy válido, a pesar de que algunas veces me han dicho lo contrario”

(Testimonio N*15)

“uno se cría con miedo y prejuicios que personas homofobicas te menten en la cabeza, muchos de ellos simplemente hacen que no tengamos los mismos procesos de desarrollo y que las personas hetero”

(Testimonio N*3)

“Ser gay en mi caso fue bastante difícil, sobre todo cuando estás en el punto donde ya no puedes más y necesitas ser honesto con uno mismo. Cuando chico siempre se nos dijo que éramos raros y pecadores. Sacarse eso de un dia para otro no es fácil”

(Testimonio N*9)

5. La necesidad de visibilizar las identidades de la comunidad y el miedo que genera esa exposición

“No podemos dejar de pelear, hay que seguir exponiéndose, aunque de un poco de miedo, porque en Chile todavía no está visibilizado el tema, falta mucho por hacer”

“Es agotador, pero estamos encargados de generar mayor conocimiento a personas que no conocen sobre el tema, de ampliar la visión de diversidad y realizar un cambio en la concepción de la estructura social binaria, ¿si no lo hacemos nosotres quién lo va a hacer?”

“Soy profesora y tengo colegas que se incomodan totalmente ante la existencia de alumnos trans en las escuelas, ya que no saben cómo tratarles, al final soy yo la que tiene que exponerse para que ellos se sientan seguros”

4. Edición de cápsulas auditivas

Después de seccionar y clasificar los testimonios se inició el proceso de edición de las cápsulas auditivas que inspiraron los diseños de la colección y acompañan a las prendas para guiar y potenciar su lectura.

Se definen algunos criterios claves y técnicos a cumplir con la edición de las 5 cápsulas

Criterios claves a considerar

- Evocar a la emoción
- Mostrar diferentes perspectivas
- Crear una narrativa clara que exponga la temática
- Crear contenido interesante y dinámico que no llegue a aburrir al oyente
- Evocar a lo natural, espontáneo y orgánico

Criterios Técnicos

- Duración entre 90 y 180 segundos
- Limitar los efectos de audios a la eliminación de reverberación y chasquido, para no afectar el sonido original y su aspecto espontáneo

Para acompañar el contenido oral y facilitar su entendimiento se agregan 5 canciones distintas de guitarra acústica, que marcan el ritmo y la emoción con la que se espera que se perciba cada cápsula. La selección de este instrumento proviene de la simpleza y lo orgánico que es su sonido.

Como último paso de esta fase, se realizaron dos acciones para que las cápsulas puedan acompañar a las prendas en los diferentes contextos de implementación planteados para el proyecto:

Contexto presencia y físico

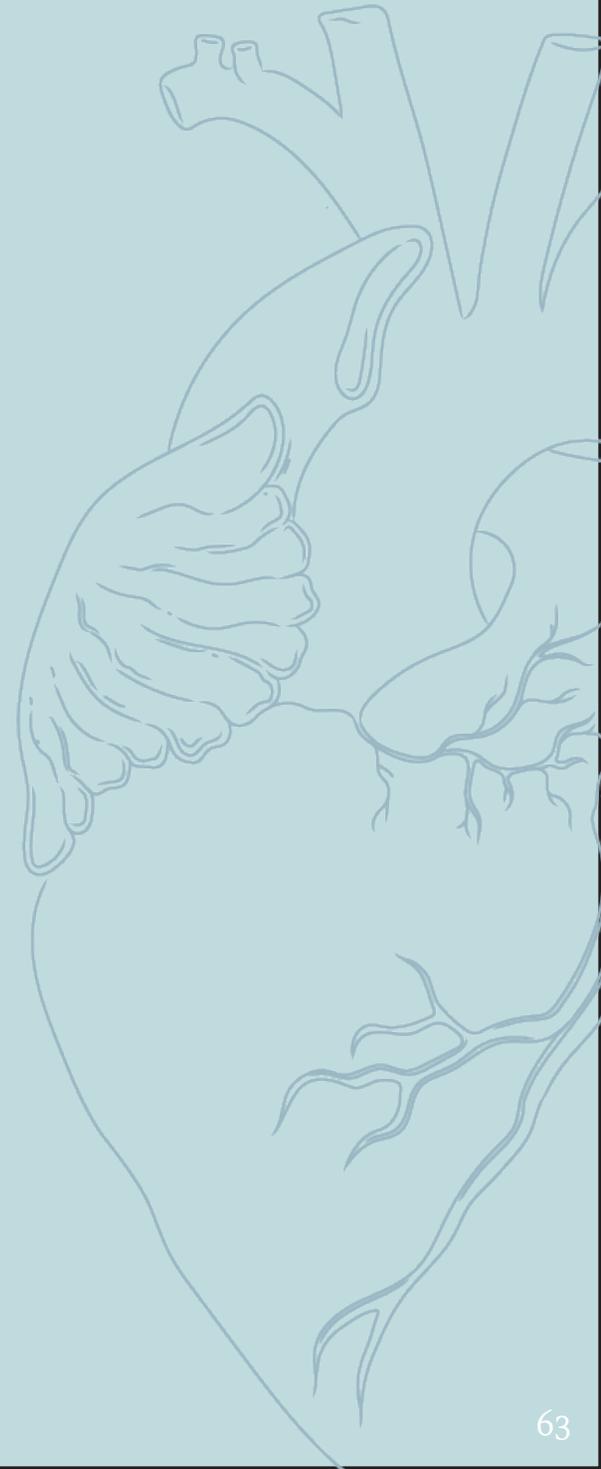
Se guardó cada cápsula en un mp4 particular con salida auxiliar, de esa manera los espectadores pueden escuchar las vivencias en contextos expositivos o de intervención.

Contexto digital

Se le otorgó un código QR a cada cápsula para que pueda acompañar las imágenes digitales de las prendas.

Desarrollo del proyecto.

Fase de desarrollo

Decisiones generales

Color, telas, elementos, sublimación

Características a considerar:

- La función de la prenda está dirigida a transmitir los sentires
- Deben ser piezas adaptables a diferentes tipos de cuerpos
- Debe existir una coherencia visual entre las piezas
- Debe ser confeccionada de manera eficaz debido al plazo de tiempo

1. Telas seleccionadas

Lino

Se elige trabajar con lino como tela base de la colección debido a su valor simbólico, es uno de los tejidos más antiguos del mundo, lo que, para fines interpretativos del proyecto, se utiliza como metáfora para expresar que las disidencias sexuales y de género siempre han existido, siempre han estado presente en la sociedad y que no van a dejar de estarlo.

Además, su origen vegetal y su aspecto natural o poco sintético, evocan a la simpleza y el carácter humano, posicionando la idea de que todes tenemos el mismo valor en la sociedad, por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestra identidad sexual o de género.

También se elige esta tela por dos de sus características técnicas: material delgado y ligero, tejido no elástico. Cualidades requeridas para el proceso de confección y la visualización final de la prenda.

Sublimación textil de ilustraciones

Se decide sublimar ilustraciones para agregar a las prendas, como respuesta de los testimonios principales que inspiraron la colección que se expone a continuación.

Cordón

Se utiliza un cordón peinado como sistema de unión, ajuste y formación de las distintas prendas, el cual en algunos casos simboliza la unión de emociones, partes e individuo y en otros casos las opresiones y limitaciones experimentadas, la interpretación cambia según su forma de posicionarse en la prenda.

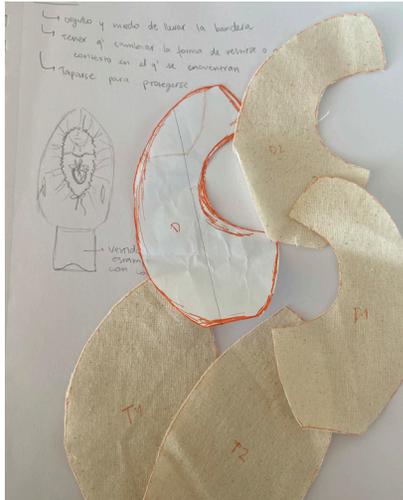

Método de confección

Moldaje, costura de seguridad, pruebas de calce, ajustes

Para confeccionar cada pieza se siguieron los siguientes pasos

- 1.** Creación de moldes
- 2.** Corte y overlock
- 3.** Unión de partes
- 4.** Prueba de calce
- 5.** Terminaciones y planchado

1. Creación de moldes

Para idear los moldes, se experimentó con piezas miniaturas que permitieran comprender el comportamiento de la tela a escala.

Una vez entendida la forma que debía tener el molde, se escaló a tamaño real y se traspasaron a papel para luego marcarlos en tela crea y probar el calce en diferentes cuerpos.

2. Corte y overlock

Una vez traspasado el molde a la tela, se cortan todas las piezas y se pasan por la overlock para evitar que se deshilachen en los extremos. De esa manera las prendas tienen una mejor confección y duración.

Misma pieza en dos personas distinta
(futures modelos de la sesión fotográfica)

Marcas en tela crea para adaptar los
molde y tener un buen calce

3. Unión de partes

Para idear los moldes, se experimentó con piezas miniaturas que permitieran comprender el comportamiento de la tela, una vez entendido se traspasan los moldes a papel para luego marcarlos en crea y probar el calce en diferentes cuerpos.

4. Prueba de calce

Para idear los moldes, se experimentó con piezas miniaturas que permitieran comprender el comportamiento de la tela, una vez entendido se traspasan los moldes a papel para luego marcarlos en crea y probar el calce en diferentes cuerpos.

Proceso de costura curva en cuello

Proceso de costura de detalle en sublimación

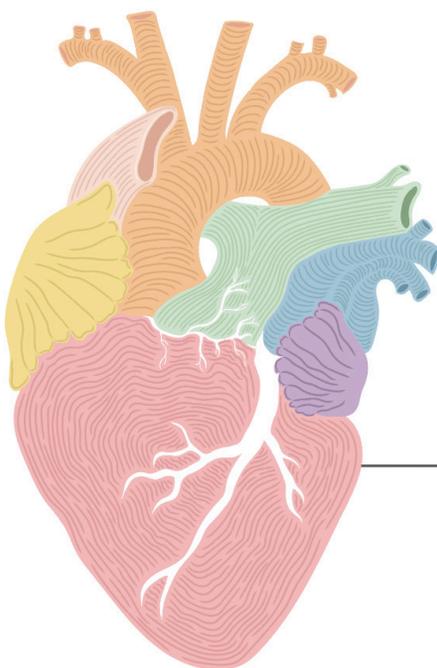
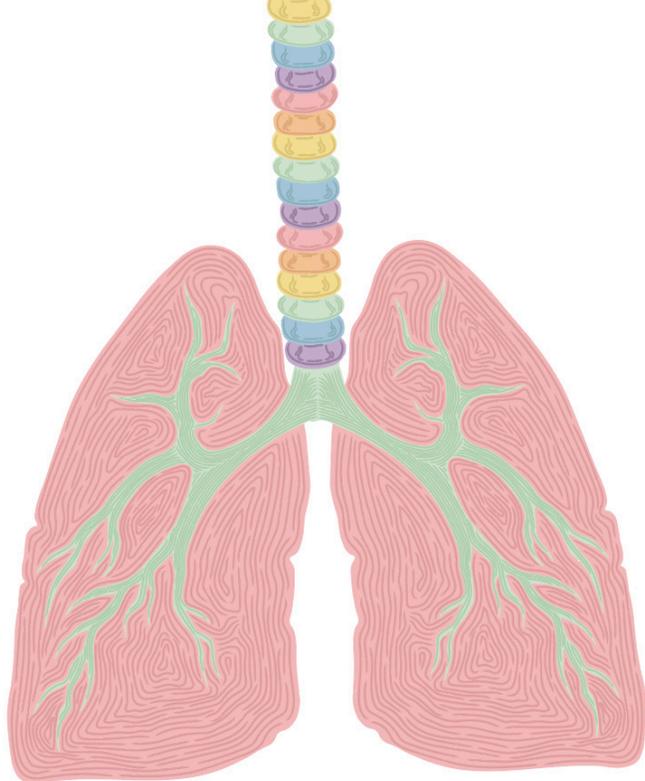
5. Terminaciones y planchado

Una vez traspasado el molde a la tela oficial (lino), se cortan todas las piezas y se pasan por la overlock para evitar que el lino se deshilache en los extremos. De esa manera las prendas tienen una mejor confección y duración.

Ilustración y sublimación

Decisiones

Ilustración

Se decide interpretar partes de los relatos con imágenes como el corazón, el pulmón, las etiquetas y la mezcla de colores, los cuales serán explicados próximamente.

Para su creación se ilustraron digitalmente y se enviaron a sublimar en tela Bistrech, para luego ser cortadas y rellenas con poliéster o adheridas a entretela para asegurar la rigidez requerida para cada diseño.

La paleta de colores utilizada para las ilustraciones proviene de la bandera que representa a la comunidad LGBTQ+, los cuales se transformaron a un tono más claro y coherente con el resto de la colección. Con el fin de agregar un factor comúnmente reconocible y relacionable a esta comunidad, pero sin comprometer la estética con la posibilidad de ser interpretada como festiva.

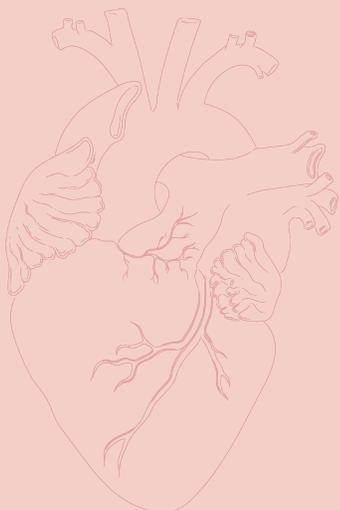
Lineas irregulares que se asemejan a las huellas dactilares, con la intención de recalcar el carácter humano de la colección.

Diseños y procesos

1

Habitar sofocante

“Hace poco me pasó que iba caminando por la calle con mi pololo, tranquilos conversando, nos estamos riendo y entre risas me da la mano, así nomás, muy normal. Lo primero que siento es ternura, amor y confianza, lo típico que puede sentir alguien enamorado. Pero cuando miro a la gente en la calle me acuerdo de que estamos expuestos y rodeados de personas que pueden reaccionar mal a ese simple gesto de cariño. Entonces esos sentimientos de ternura, amor y confianza se empezaron a transformar en preocupación, pena y desconfianza. En ese momento le solté la mano y me entró una sensación de ahogo gigante, estaba ahogado porque no puedo expresar quién soy en público, me sentí como sin aire porque el único lugar en donde puedo respirar tranquilo es cuando estoy solo con él o con mis amigos. Yo se que como sociedad hemos avanzado muchísimo pero me da pena porque todavía falta, todavía vivimos en una sociedad que nos quita el aire”

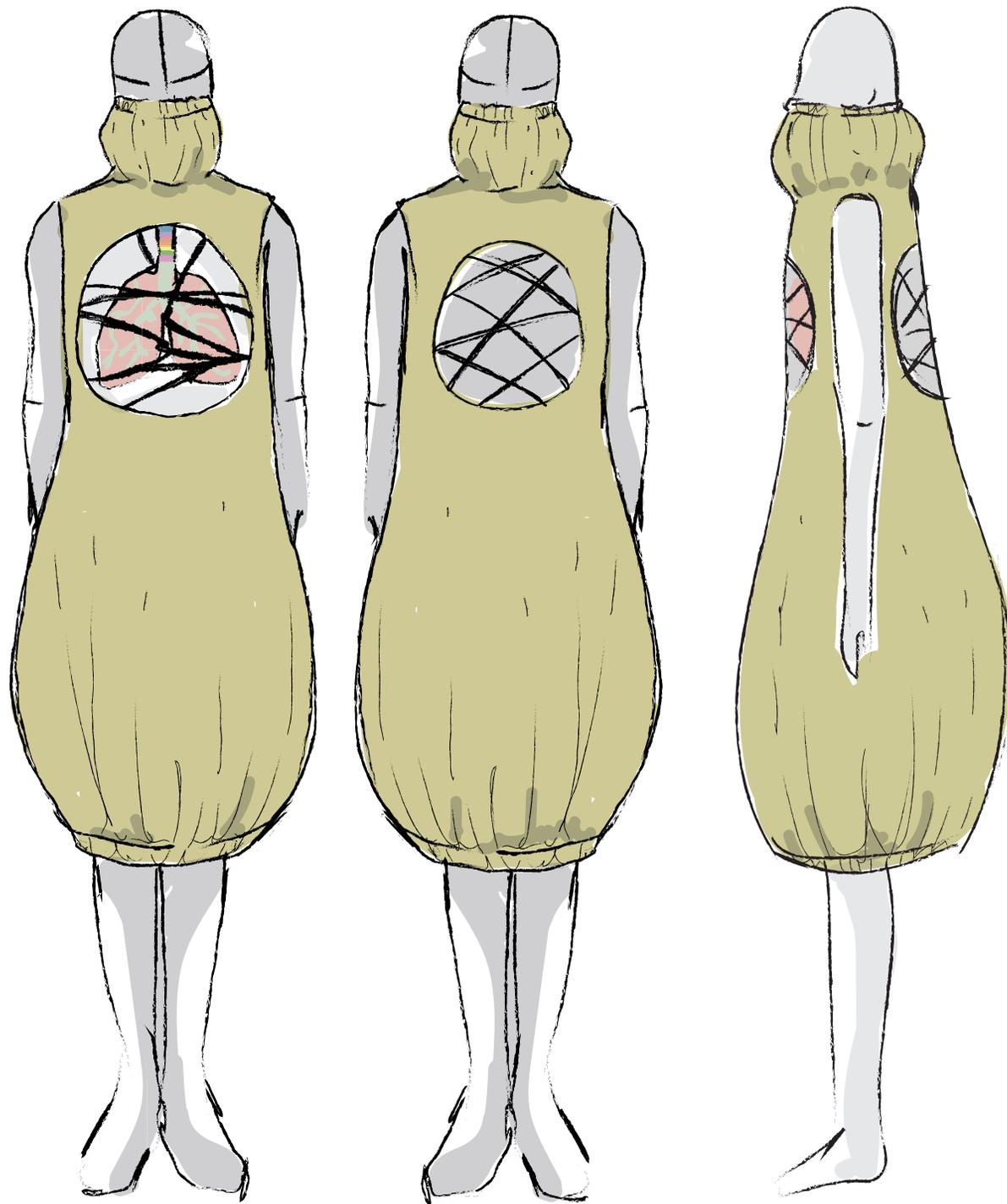

Propuesta de diseño

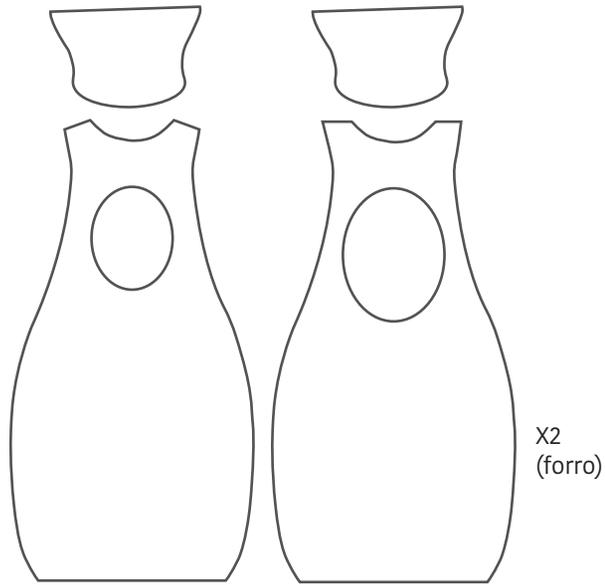
Para este diseño se consideraron los siguientes conceptos

- Ahogo
- Limitaciones
- Falta de aire
- Estar expuesto
- Mantenerse alerta

El diseño consiste de un vestido de una pieza con dos sacados redondos, uno por el pecho y otro por la espalda, que deja expuesta la piel del cuerpo. El cuello, alto y abultado, tapa la mitad de la cara, dificultando el respirar pero dejando descubierto los ojos para simbolizar que el sujeto se encuentra sin aire pero constantemente en estado de alerta. El vestido se aparenta bajo las rodillas limitando el movimiento y abultando el vestido. En el centro del sacado frontal se posiciona un pulmón amarrado y apretado por un cordel, el cual también se ve en la espalda apretando el cuerpo, simbolizando la constante sensación de ahogo que sienten algunas personas de la comunidad LGBTQ+ al relacionarse con espacios públicos.

Proceso: Del molde al cuerpo

Frente

Espalda

- . Cuello amplio
- . Hombro diagonal
- . Sacado en forma círculo en el pecho
- . Forma ovular
- . Basta más angosta para que se pueda recoger la tela

- . Hombro recto horizontal
- . Sacado más grande en forma círculo en el pecho

Pruebas de calce

Ampliar cuello

Ajustar cintura

Acortar

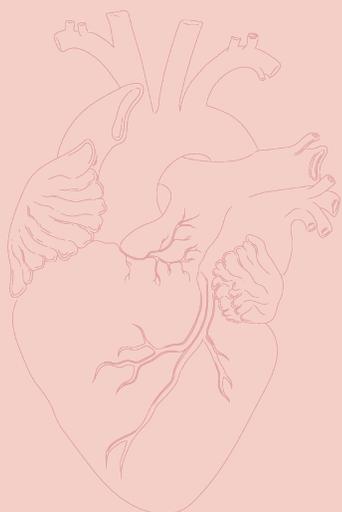

Abrir cuello

Detalles de confección

2

Confección identitaria

“Yo puedo construirme cómo se me dé la gana y si lo hago no estoy ni tratando de ofender a nadie, no se porque a la gente le molesta solo trato de descubrirme poquito a poquito, de ir juntando las piezas para sentirme cómodo con la identidad que construyó”

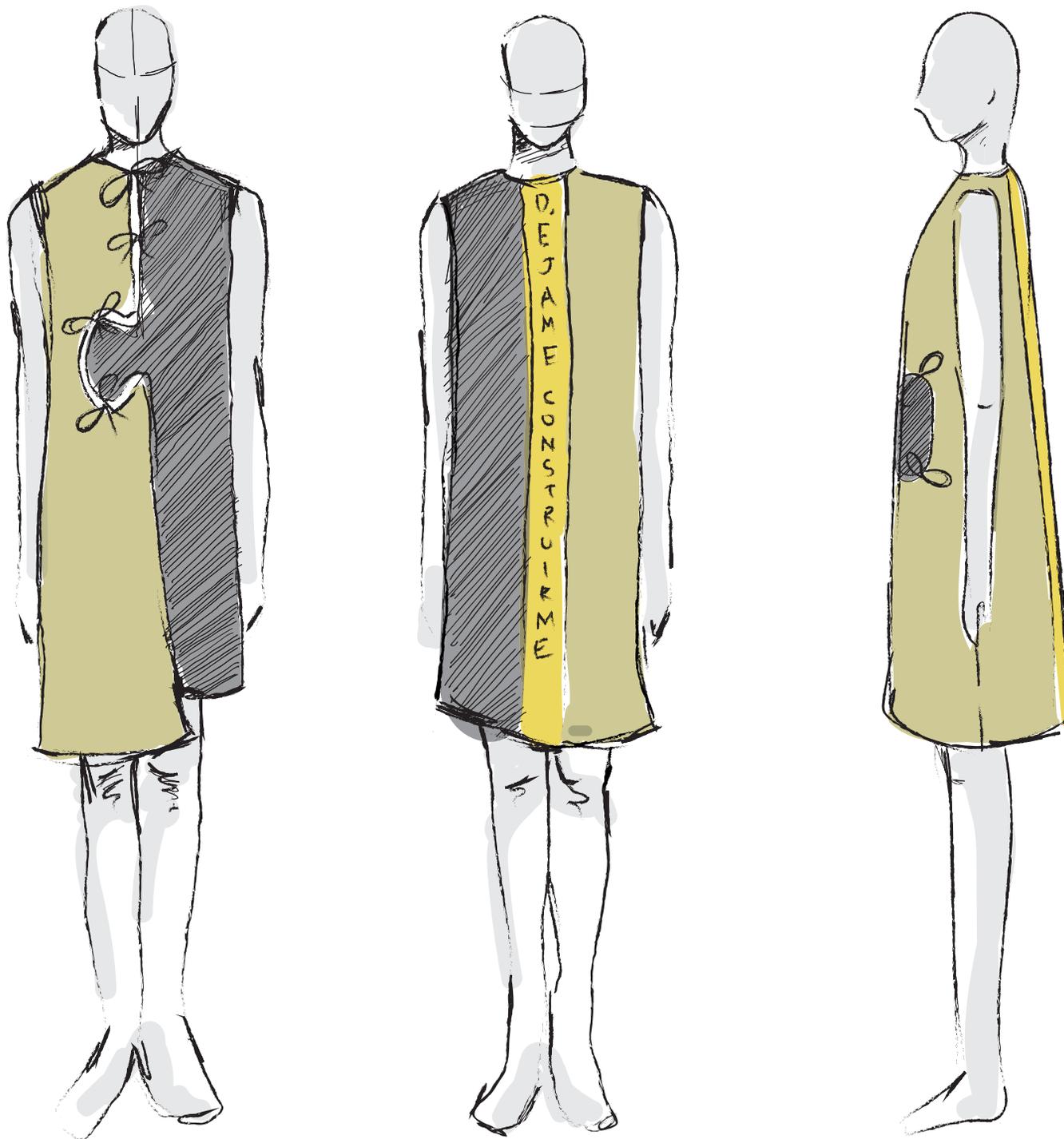

Propuesta de diseño

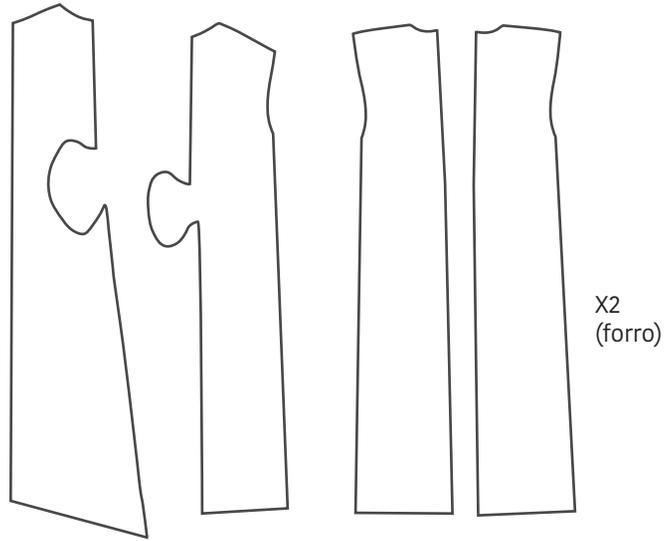
Para este diseño se consideraron los siguientes conceptos

- Construcción
- Unión de partes
- Posibilidad de unir
- Binarismo
- Juntar las piezas

El diseño consiste en un vestido que se abre en el centro. Este está formado por dos colores que representan los dos géneros aceptados por el sistema binario (femenino y masculino). Estos colores se juntan en el medio con una figura que hace alusión a una pieza de puzle, reflejando que existen posibilidades de construir diferentes identidades de género fuera de las normas estereotípicas. En la espalda lleva una etiqueta larga y notoria con la frase “déjame construirme”, la cual proviene de uno de los relatos recolectados.

Proceso: Del molde al cuerpo

Frente

- . Hombro diagonal
- . Sacado en forma ovalo en el costado en el pecho
- . Recto
- . Un lado diagonal y más largo

Espalda

- . Hombro recto horizontal

Pruebas de calce

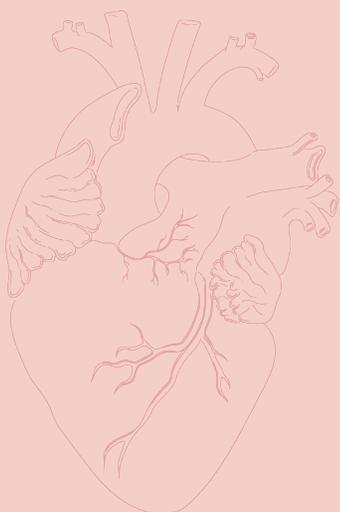
Acortar

Cambiar etiqueta

3

Ignorancia marcante

“Las palabras pueden ser muy poderosas, pueden marcarte la vida. Me repitieron tantas veces que era una pecadora que termine por creérmelo, me odiaba por eso. Hasta el día de hoy estoy intentando aceptar esa parte de mí, todavía me siento marcada”

“Estamos marcadisimos por los prejuicios que hay hacia nuestra comunidad, que sí soy bisexual es porque soy indecisa, si soy lesbiana mi relación es anti-natural y mis relaciones sexuales son sucias, si soy trans soy una rara o una loca. Vivimos llenos de etiquetas que nos marcan la vida”

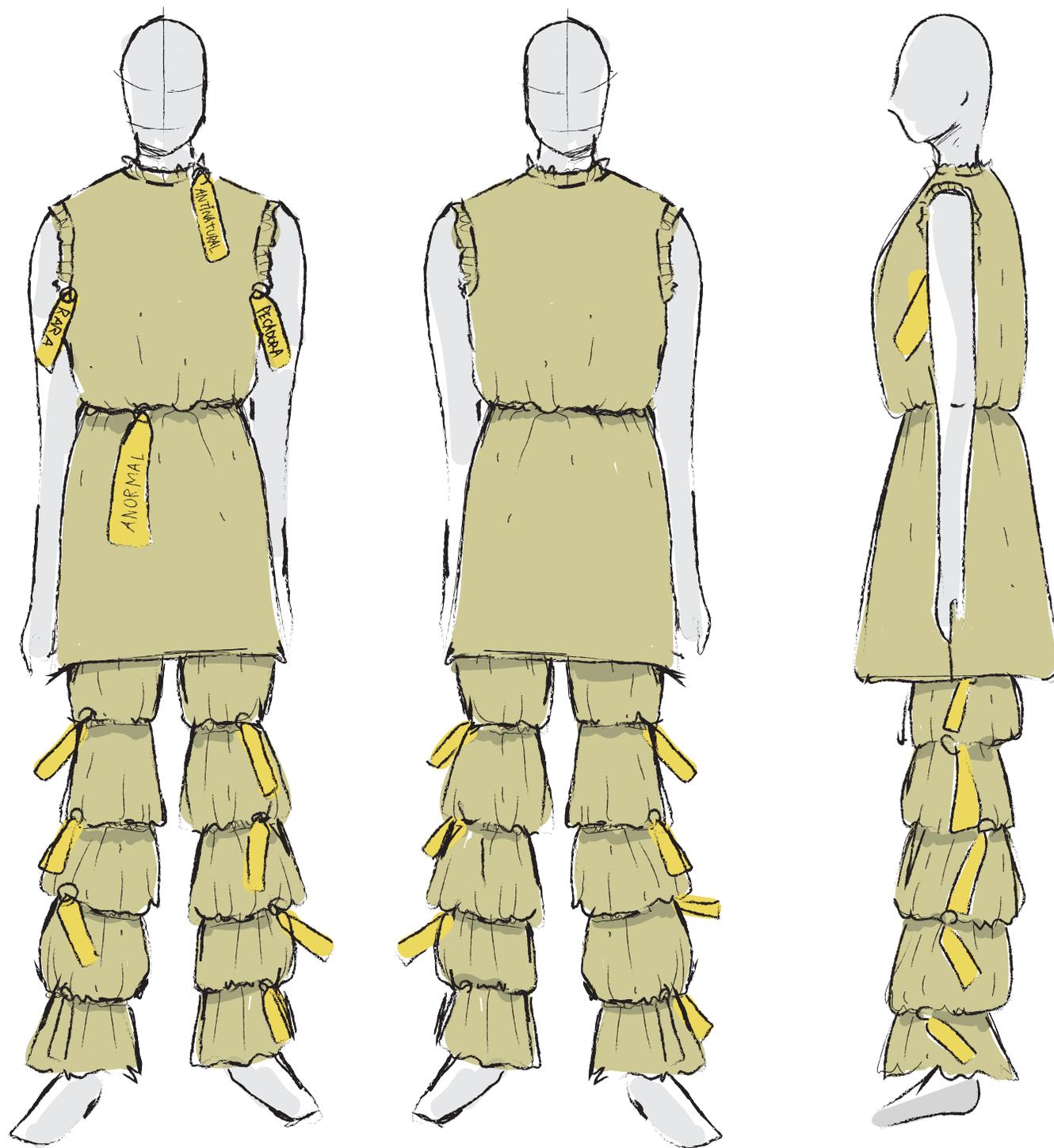

Propuesta de diseño

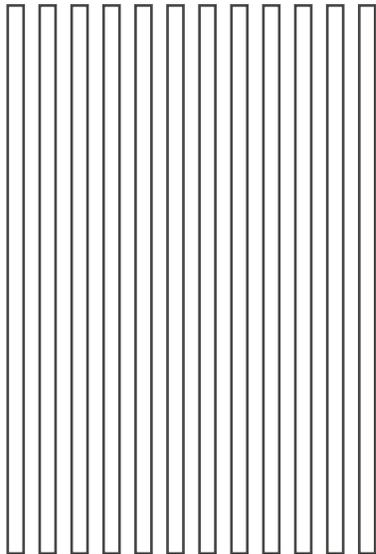
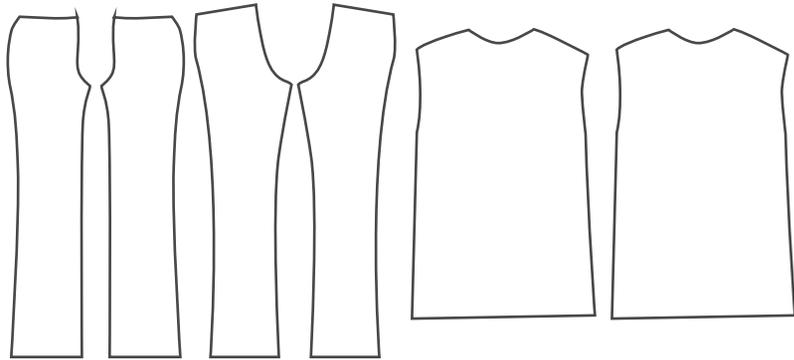
Para este diseño se consideraron los siguientes conceptos

- Marcades
- Etiquetas
- Prejuicios

El diseño está formado por dos piezas, un pantalón largo que recoge y aprieta cada pierna en 4 secciones, y un top que se aprieta en la cintura, hombros y cuellos. Cada sección tiene una “etiqueta” colgada con un un prejuicio escrito que marca la piel del sujeto al apretarla. Las palabras escritas provienen de una selección de los conceptos más repetidos dentro de las entrevistas y los testimonios, son prejuicios que han marcado a las personas que participaron en la investigación de este proyecto.

Proceso: Del molde al cuerpo

. Pantalón muy largo y ancho para poder recogerlo

. 12 tiras para hacer los carriles de los cordales

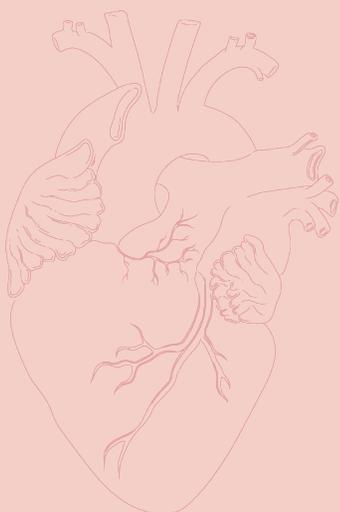
Pruebas de calce

"Carril"

4

Valor temeroso

*“Cuando amarro mi bandera me siento con el corazón al aire, porque eso es po, exponer quien soy, **exponer a quien amo en este mundo es andar con el corazón al aire**, listo para que alguien le haga daño”*

Al final me di cuenta de que el valor viene del mismo lugar que el miedo, recordar eso me da fuerza para salir a la calle y amarrar mi bandera, salgo de mi casa y me siento preocupada y con miedo de que me pase algo, pero me siento importante igual, creo que mostrarme es importante y que hay un valor enorme en hacernos visibles y decir “estamos acá, somos parte de la misma sociedad que tu y no vamos a desaparecer ni tratar de pasar piola para que tu te sientas más cómodo”

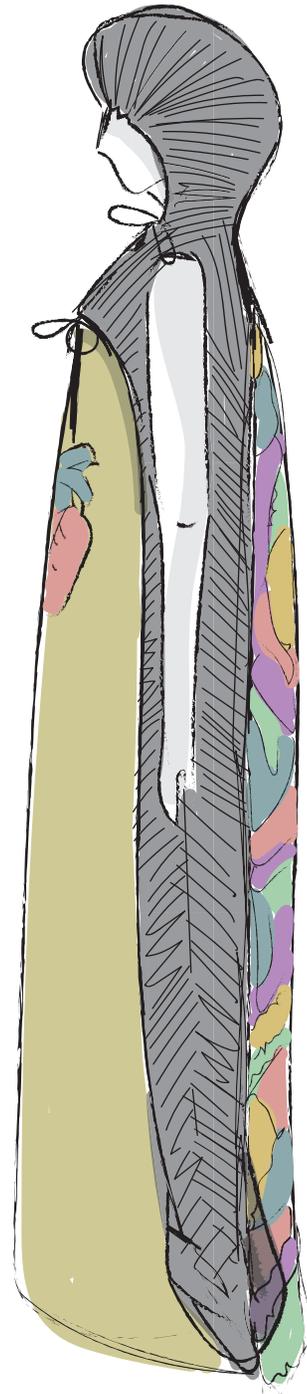
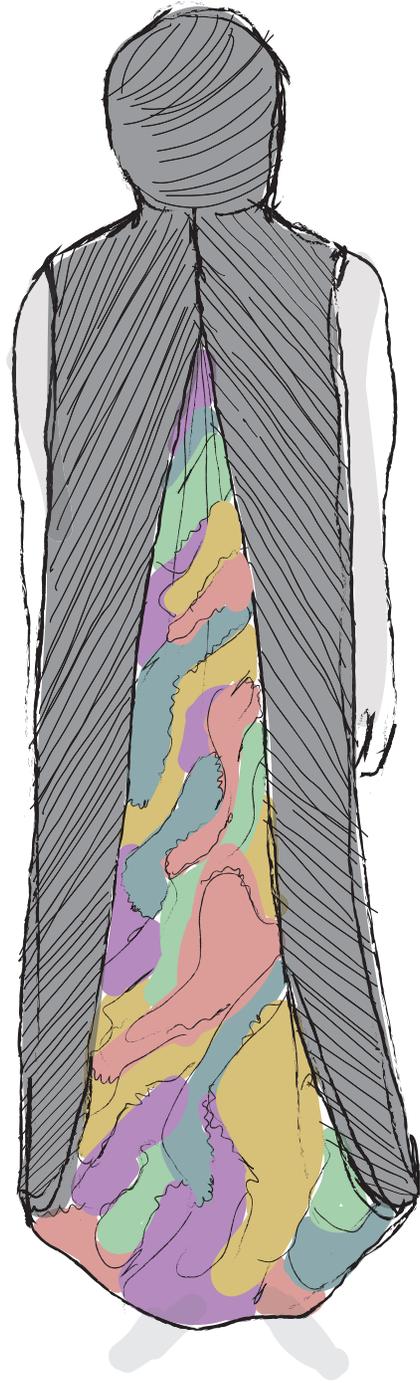
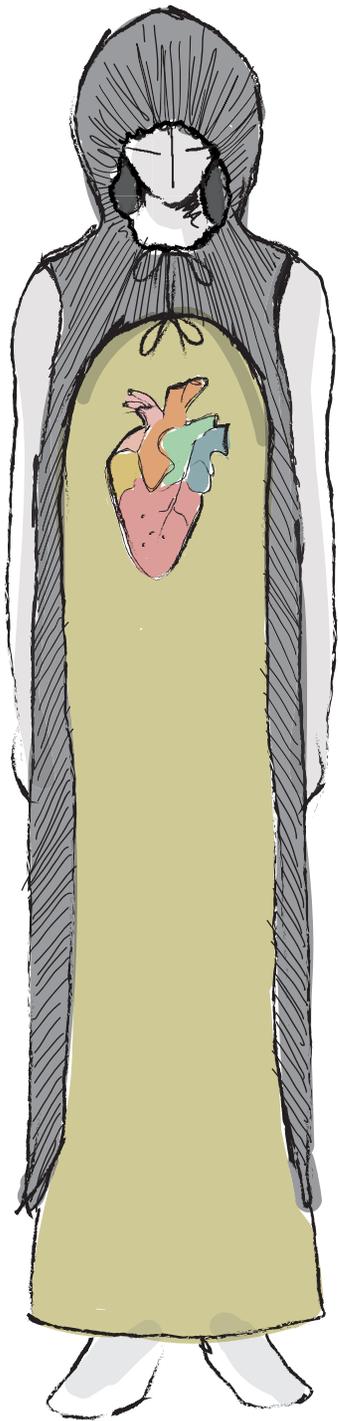
Propuesta de diseño

Para este diseño se consideraron los siguientes conceptos

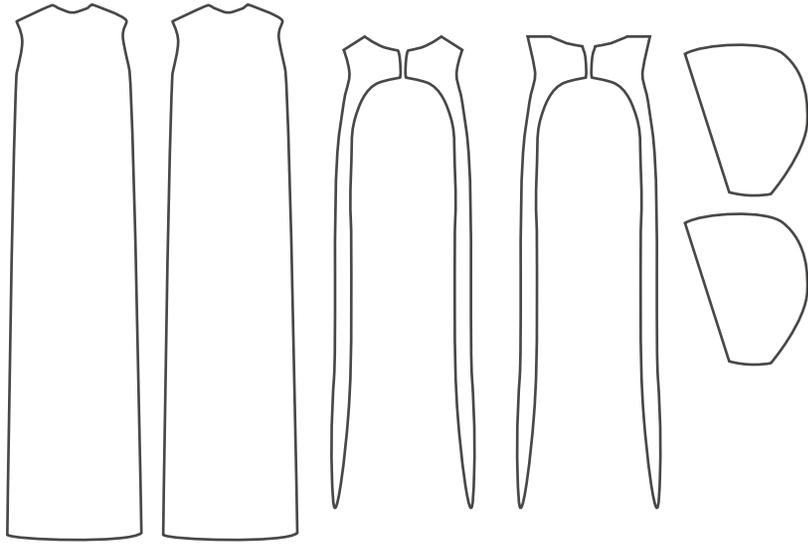
- Orgullo
- Miedo
- Esconderse
- Corazón expuesto
- Visibilización

El diseño está compuesto por dos piezas, la primera es un vestido largo y ligero con un corazón expuesto cosido en el centro del pecho, como una interpretación del relato anterior. Sobre el vestido se posiciona una capucha pesada y oscura que simboliza el peso de ser visible como una disidencia en la sociedad actual. Esta capucha tiene un gorro adherido que se cierra y aprieta con un cordel, el cual hace alusión a las situaciones en las que personas de la comunidad LGBTQ+ se ven obligadas a esconderse o taparse para no exponerse a situaciones de riesgo, pero también tiene la posibilidad de abrirse, mostrando la posibilidad de hacerse visible cuando lo sientan necesario. Desde la espalda de la capucha se asoma un pedazo grande de gasa sublimada que representa la bandera que muchos individuos amarran en su mochila como un símbolo de orgullo y visibilización.

Para la parte trasera se escogió trabajar con gasa, por dos características en particular, la primera es que es un material liviano que simula el movimiento de una bandera flameando. La segunda es que posee cierta transparencia, que representa lo vulnerable que se puede sentir una persona disidente al exponerse.

Proceso: Del molde al cuerpo

X2
(forro)

Pruebas de calce

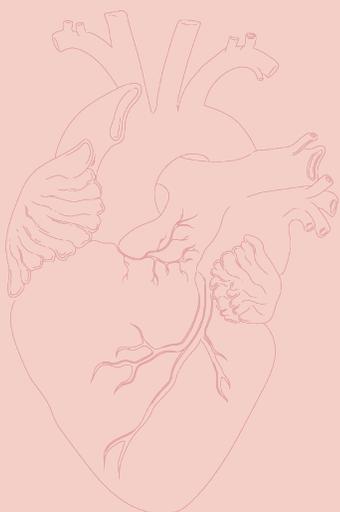
1* prueba
en crea

5

Conexión latente

*“La comunidad funciona como una familia formada por todes les rechazades, les que sobramos, podemos no conocernos pero entendemos la exclusión y el miedo a ser rechazade, yo siempre digo que **somos una unión de sobras sociales** que creamos un imaginario cultural mucho mejor que el en que vivimos”*

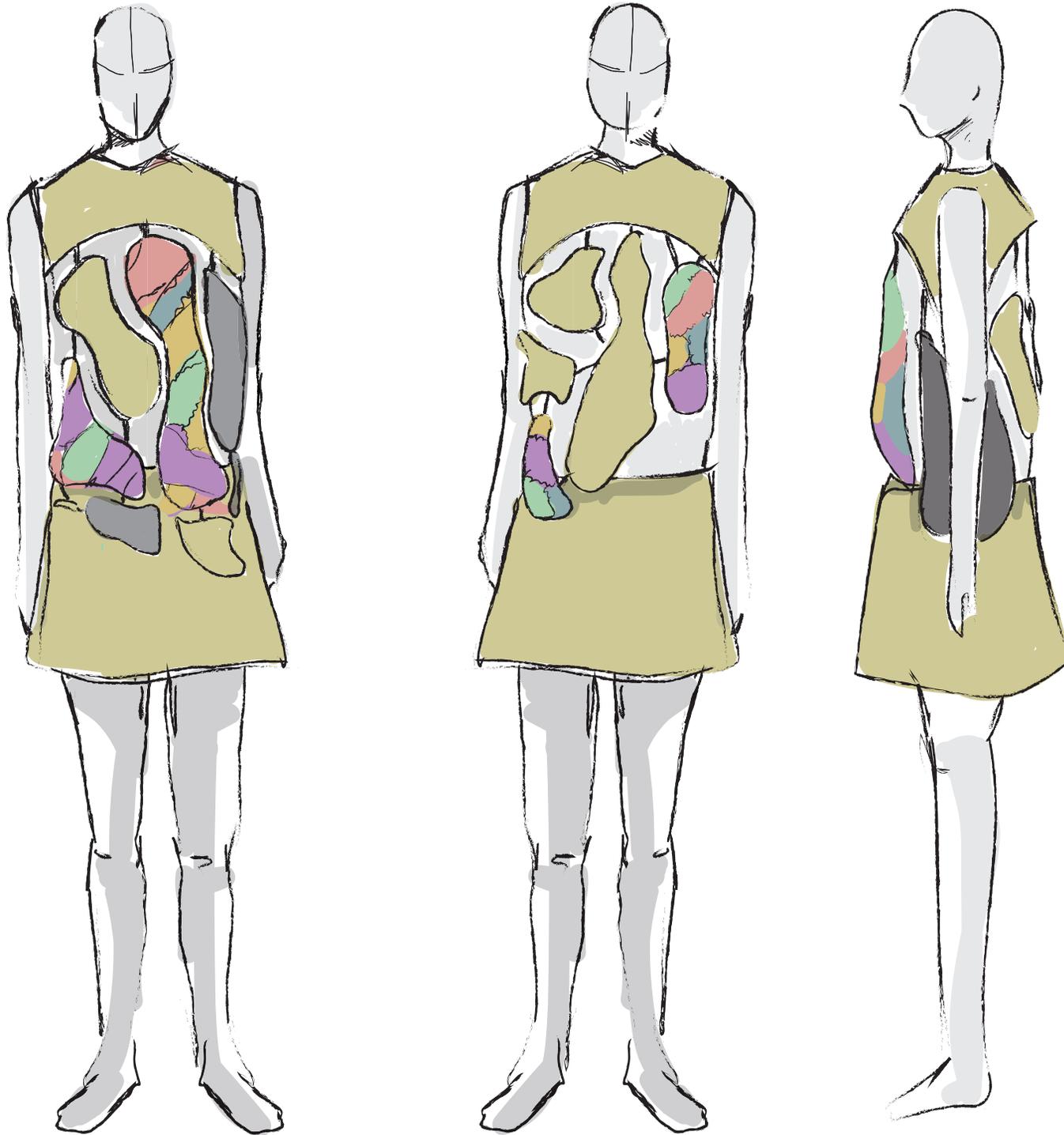
Propuesta de diseño

Para este diseño se consideraron los siguientes conceptos

- Sobras sociales
- Unión
- Diversidad identitaria
- Espacio de libertad
- Comunidad

El diseño está formado por dos piezas principales, un top formado por muchos pedazos de diferentes tamaños, colores y formas que simbolizan la unión de las diversas identidades que al juntarse logran componer un elemento completo, la comunidad. La falda corta y suelta permite que el sujeto se mueva sin dificultades, al contrario del diseño anterior, simbolizando la libertad de expresión con la que se puede desarrollar en comunidad.

Esta fue la última propuesta confeccionada, ya que para poder crearla se fueron guardando los retazos de los otros diseños, de esa manera esta sería una prenda confeccionada con las “sobras”, aludiendo a la idea de que somos una comunidad formada por “sobras sociales”.

Proceso: Del molde al cuerpo

Proceso:

1. Marcar formas en el molde
2. Cortar y marcar en cada pedazo de tela
3. Armar cada pieza individualmente
4. Juntar cosiendo a mano el cordel entre piezas

Producción fotográfica.

Idea

- Fondo claro (sin fin) y liso para darle foco a la ropa
- Fotografía simple
- Fotos frontales, delanteras y de detalle de cada prenda

Modelos

Para fines de este proyecto se consideró importante que las personas que llevaran las prendas formarán parte de la comunidad LGBTQ+, ya que el mensaje y la carga que cada look lleva proviene de vivencias reales de personas que confían sus historias. Para mantener la genuinidad de la narrativa se requiere que las personas que la porten la comprendan.

Recursos

Cuerdas

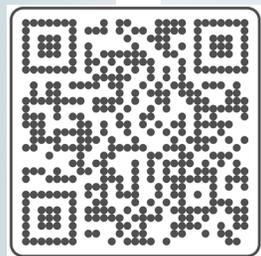
Ubicación

Estudio fotográfico Pontificia Universidad Católica de Chile

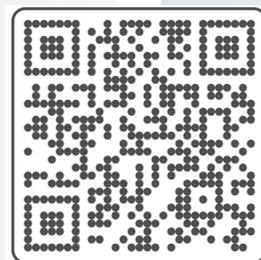
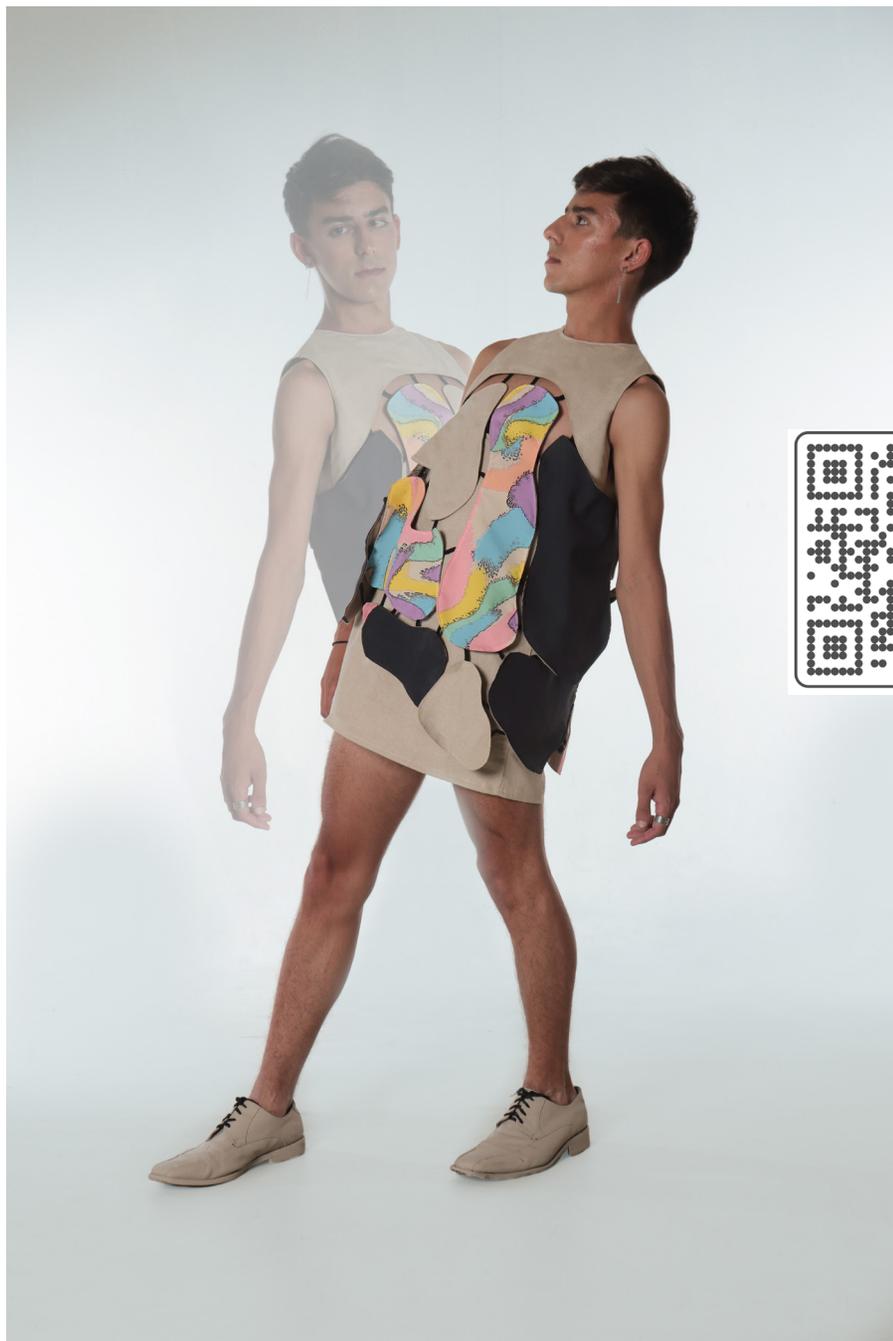

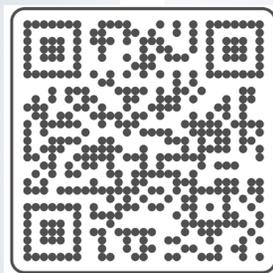

Resultados

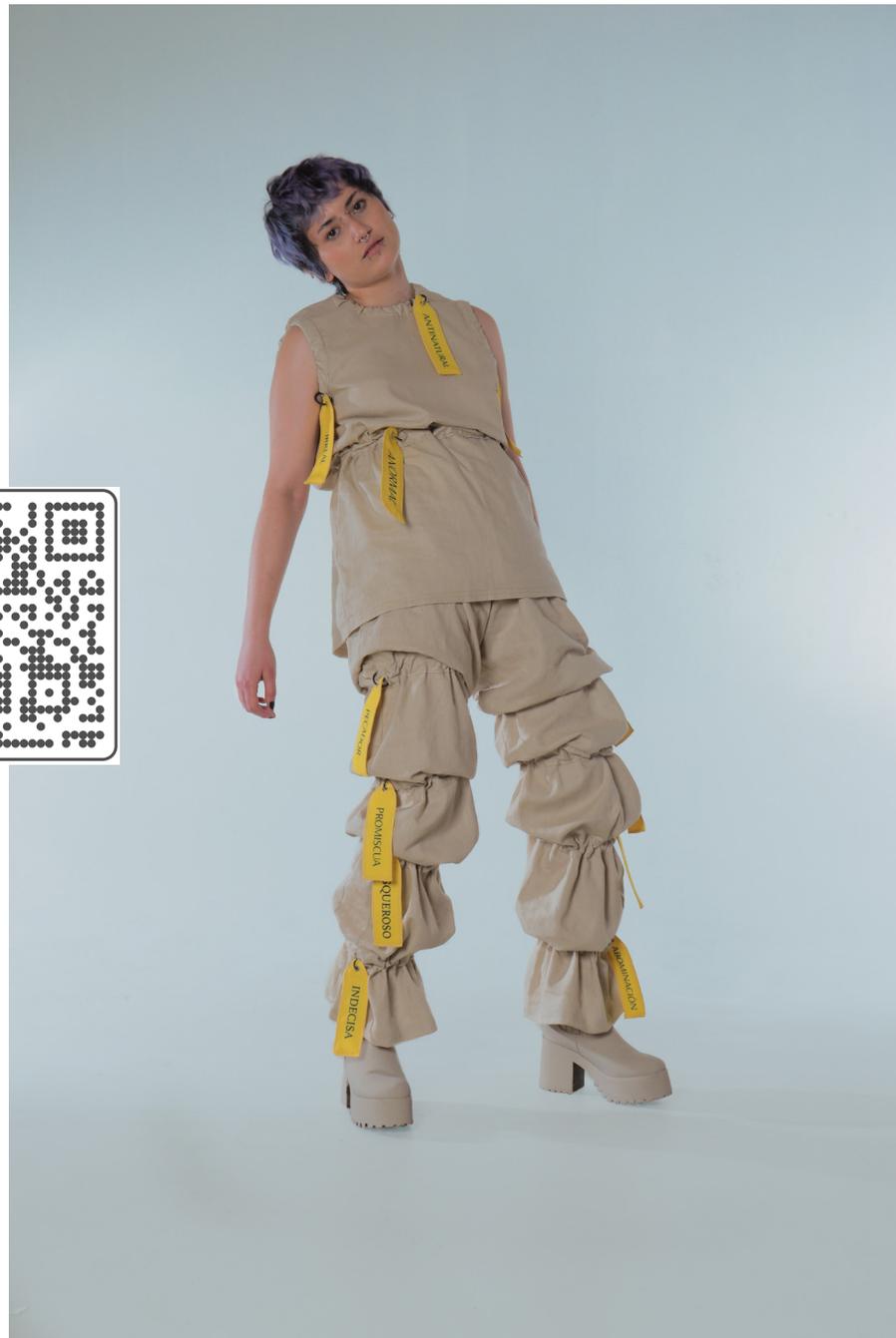
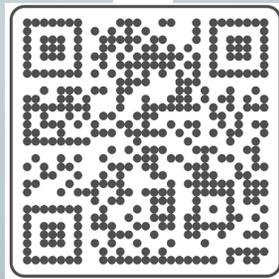
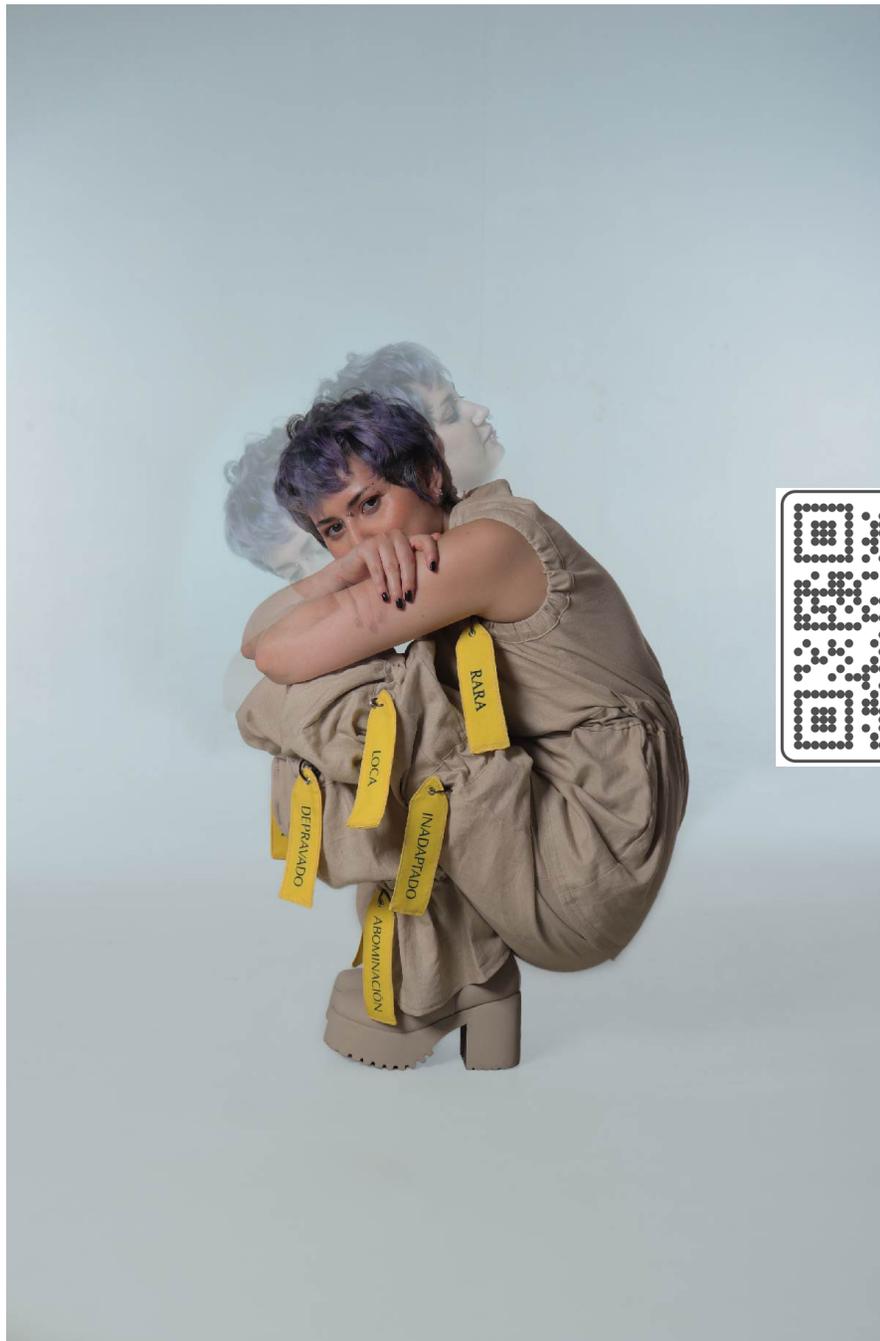

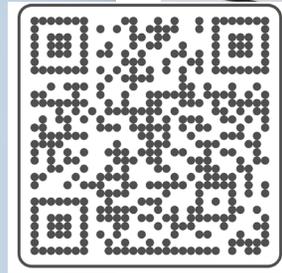

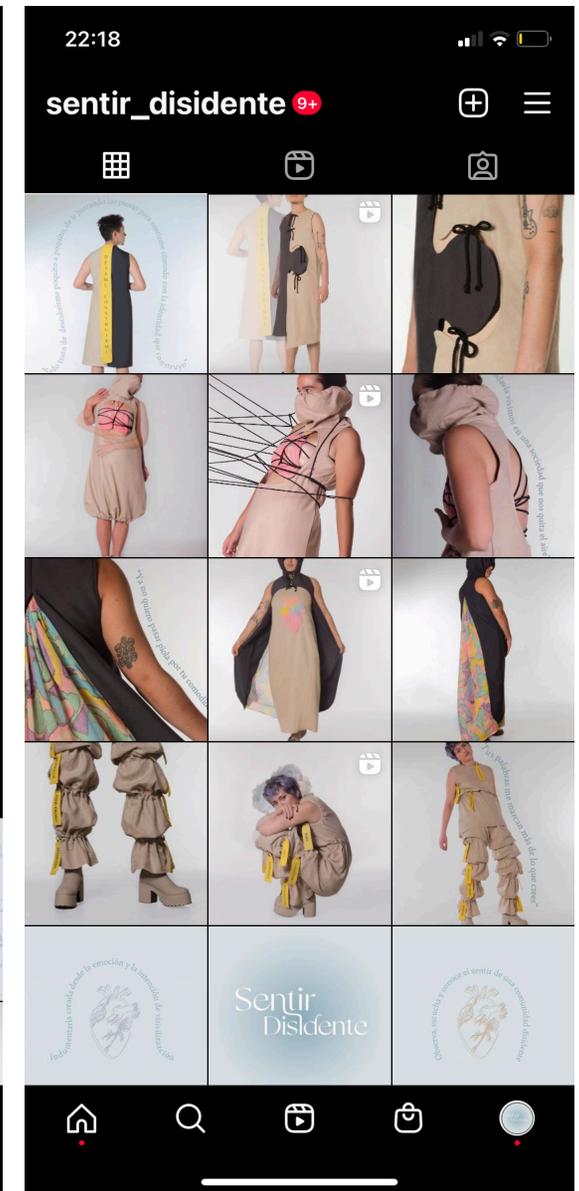
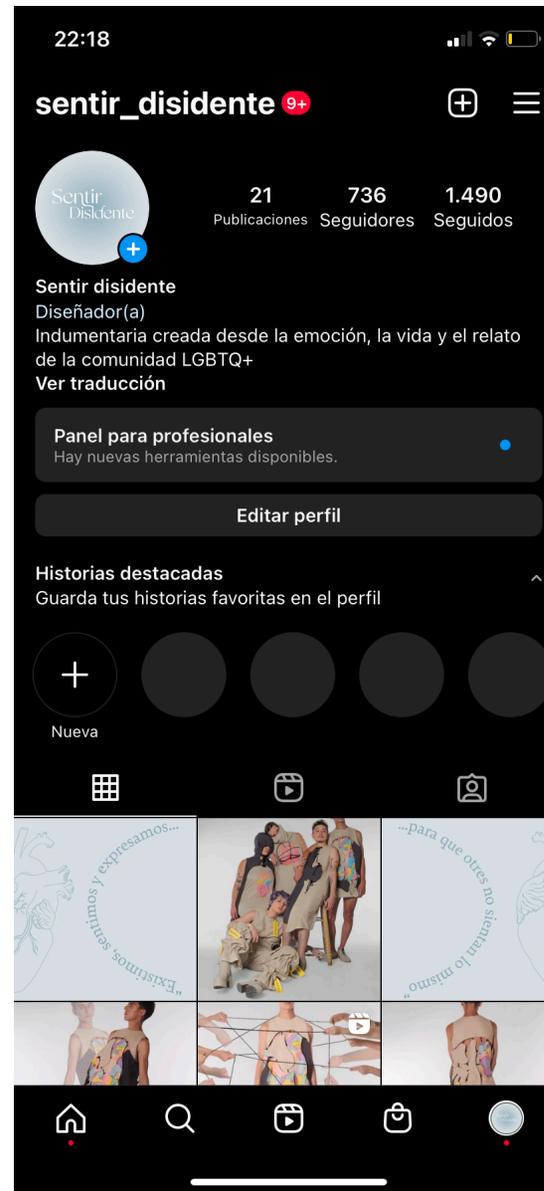
Difusión del proyecto

Fase primaria y secundaria

1. Fase primaria: Redes sociales

Cómo primera instancia de difusión del proyecto se creó un perfil de Instagram, con el fin de llegar de manera eficiente a la mayor cantidad posible de espectadores. En esta plataforma se muestra el origen de la colección, las fotografías de la campaña y los testimonios recolectados. Transformándose así, en una plataforma de visibilización de vivencias disidentes que trabaja con medios visuales y auditivos.

Una de las razones principales de la selección de esta red social como plataforma de difusión inicial, es la posibilidad de interacción inmediata entre el espectador y el proyecto, a través de comentarios y mensajes que entregan un feedback directo de la reacción.

Tipo de imágenes utilizadas en Instagram

Al haber terminado de publicar el contenido se realizó una pequeña encuesta, para conocer la percepción del espectador y el impacto de los recursos utilizados, con las siguientes preguntas:

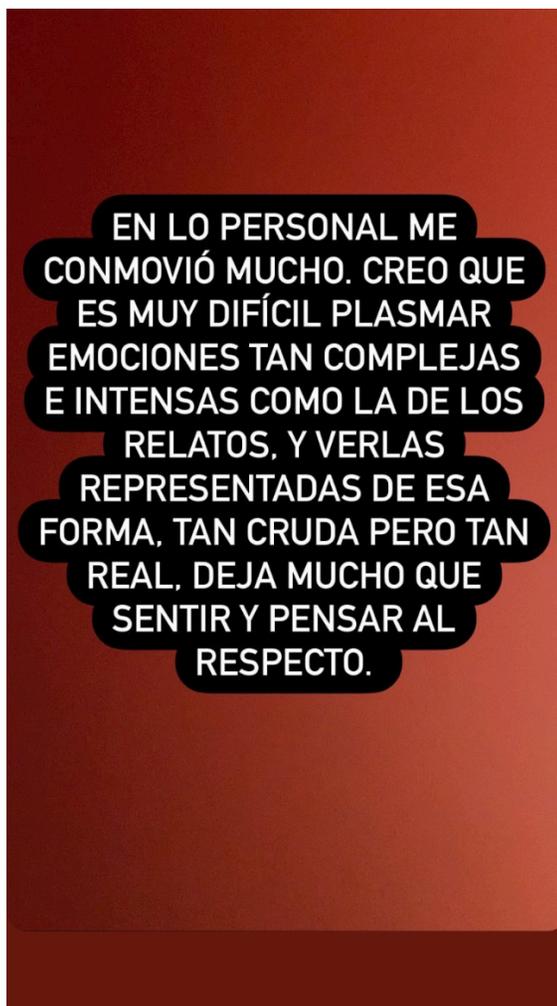
¿Qué te provocó escuchar sentires y vivencias ajenas?

¿Cómo te hizo sentir este proyecto?

¿Generaste alguna reflexión tras ver/escuchar este proyecto?

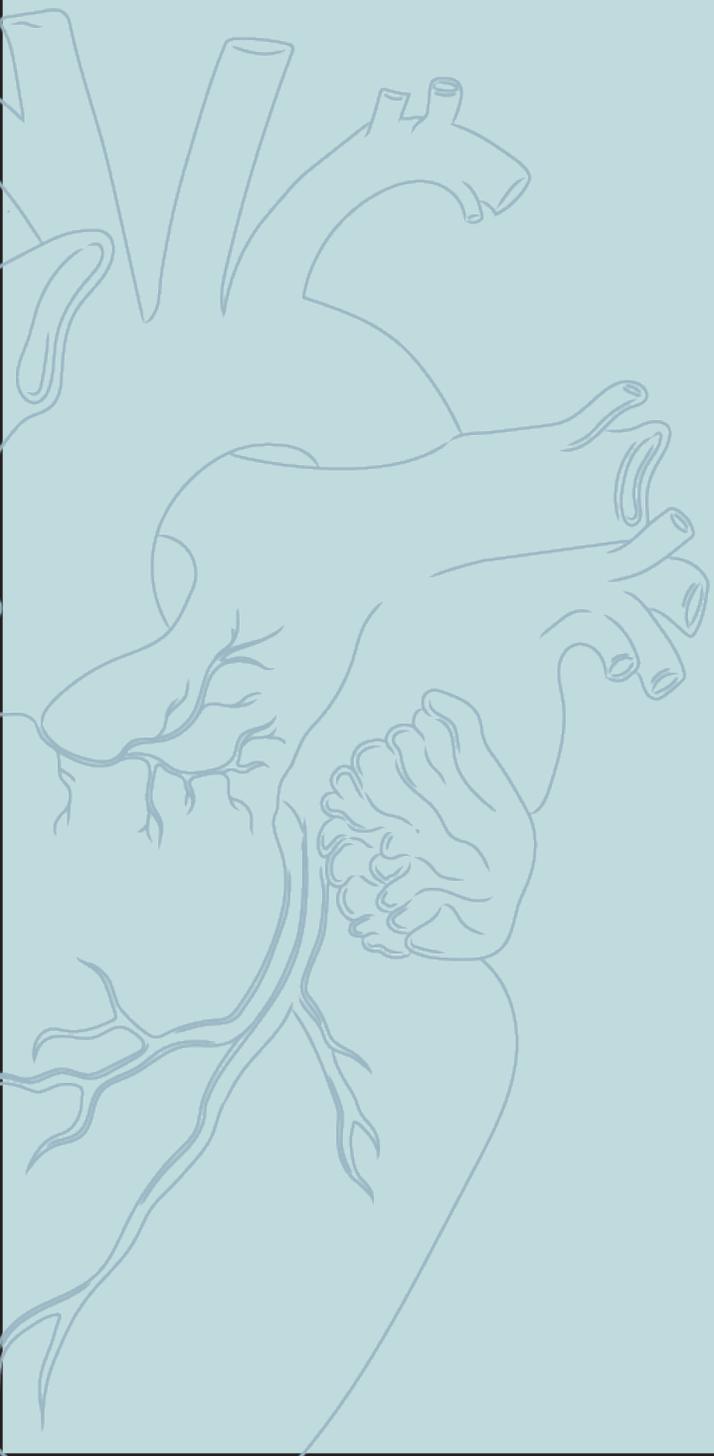

Respuesta que enviaron por mensajes internos

* Se oculta la identidad de los autores de las respuestas porque no se les ha pedido consentimiento para revelar sus nombres y fotos de perfil

2. Fase secundaria: Revistas y plataformas

Para la siguiente instancia de difusión se redactó una nota de prensa y un lookbook sobre la colección, los cuales fueron enviados a diferentes plataformas y revistas que trabajan con temáticas de moda y disidencia, tales como “Viste la calle”, “Galio”, “Lofficialchile”, “Muy vesta”, “Joiá”, “Quintatrend”, “Revista Velvet”, “Revista Colibri” y “Revista Closet”.

Proyecciones

Sentir disidente tiene la misión de diseñar vestuario con sentido, de ser un aporte cultural. Es por eso que en la proyección se espera seguir creando piezas que denuncien problemáticas a través del sentir, siempre desde un enfoque interseccional. La idea de diseñar a través del testimonio puede instaurarse desde muchos movimientos sociales diferentes, denunciando opresiones y dándole valor a las vivencias de diversos grupos minoritarios.

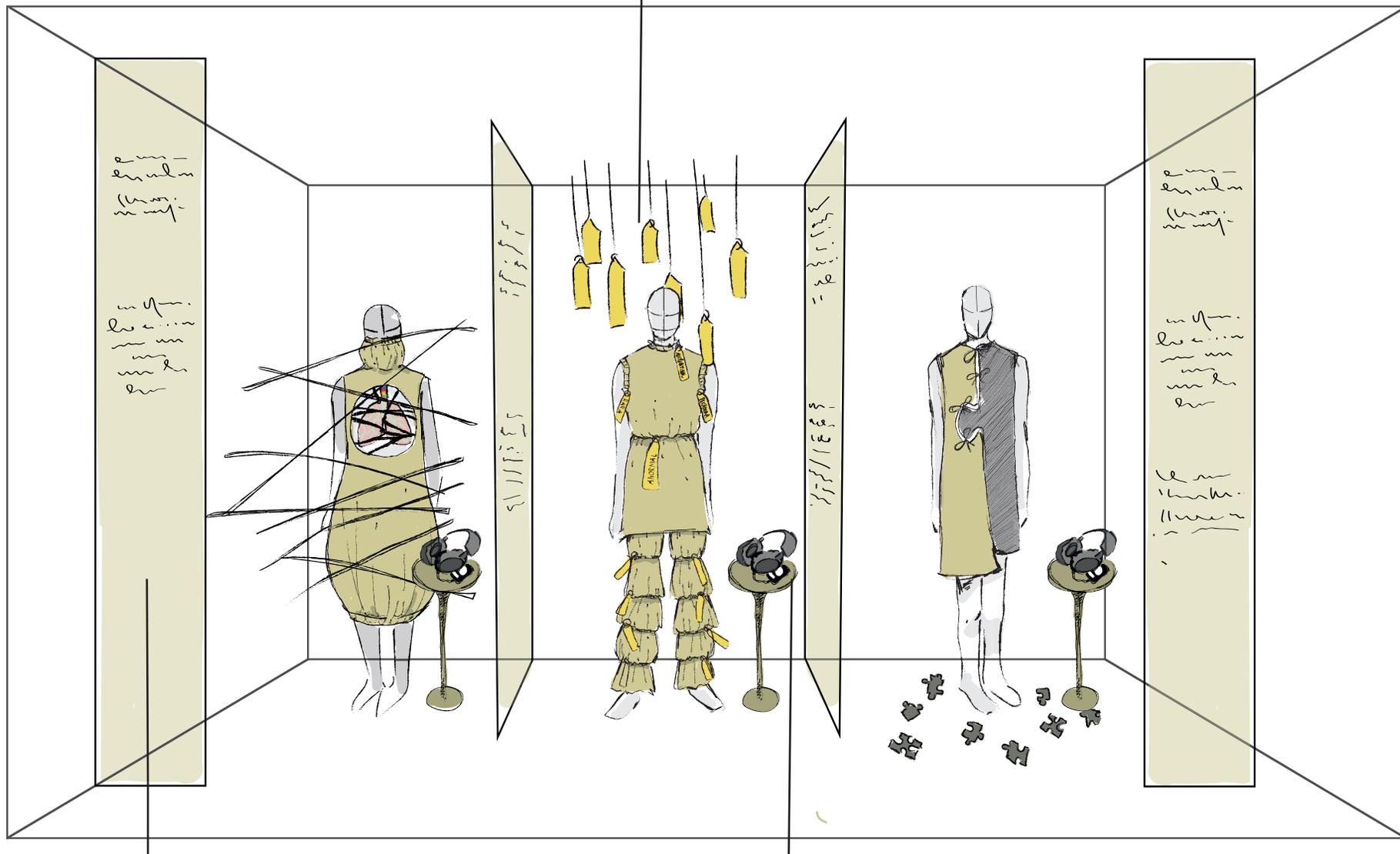
Próxima colección

Para la próxima colección se proyecta crear desde las vivencias de identidades intersex, una comunidad que sigue siendo invisibilizada pero que ha formado agrupaciones y círculos que poco a poco se van haciendo notar.

Proyección cercana

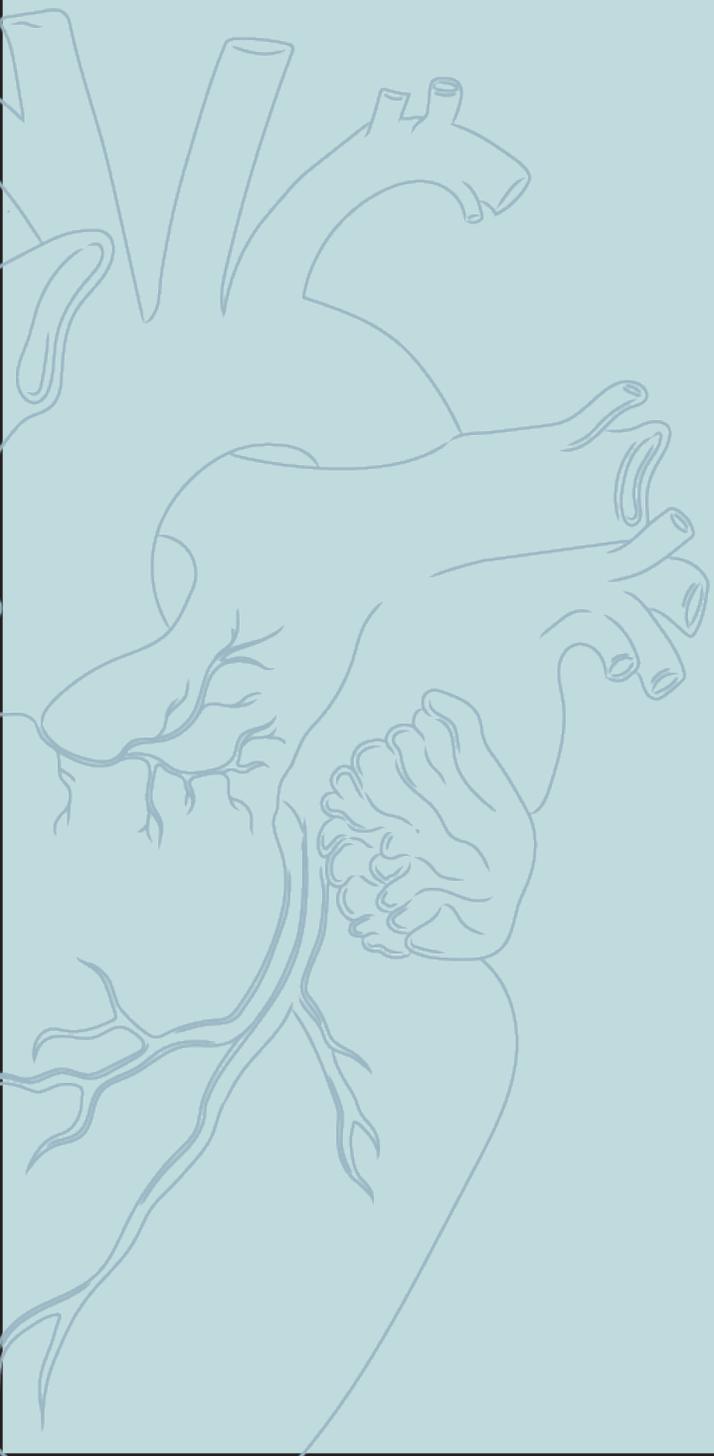
Como proyección cercana, se realizará una muestra expositiva de la colección en el campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, esta contará con variados recursos que aportarán a la lectura del mensaje, a continuación se presenta un esquema de la instalación temporal que se montará

Ambientación por look

Telas largas y translucidas con testimonios

Cápsulas auditivas

Cierre

Patrón de valor

Actualmente, existen diferentes proyectos que visibilizan y buscan crear conciencia frente a la realidad experimentada por disidencias sexuales y de género. Sin embargo, la mayoría de estos provienen de las áreas de artes plásticas o cinematográficas.

En ese sentido, Sentir disidente propone una fusión entre el diseño de indumentaria y el auditivo, que ofrece una experiencia audiovisual a través de la moda crítica. Esto, lo logra utilizando el diseño de manera estratégica para generar conciencia y potenciar cambios sociales.

Por otro lado, una de las características más rescatables es que tiene un enfoque interseccional, que logra considerar y reflejar las historias de muchos individuos diferentes, representando a una variedad de identidades y no sesgando en algunas, cómo sucede con diferentes proyectos de visibilización.

De esta manera, este proyecto es el primero de su índole en Chile. A pesar de que ya existen otros que abarcan temáticas parecidas, ninguno lo hace desde una perspectiva interseccional, emocional y testimonial como lo expresa Sentir disidente.

Financiamiento

Debido a que “Sentir disidente” es un proyecto crítico de visibilización, tiene como objetivo ser un aporte a la cultura actual y a la expresión mediante el diseño, es consecuente que su financiamiento provenga de fondos concursables como FONDART y similares.

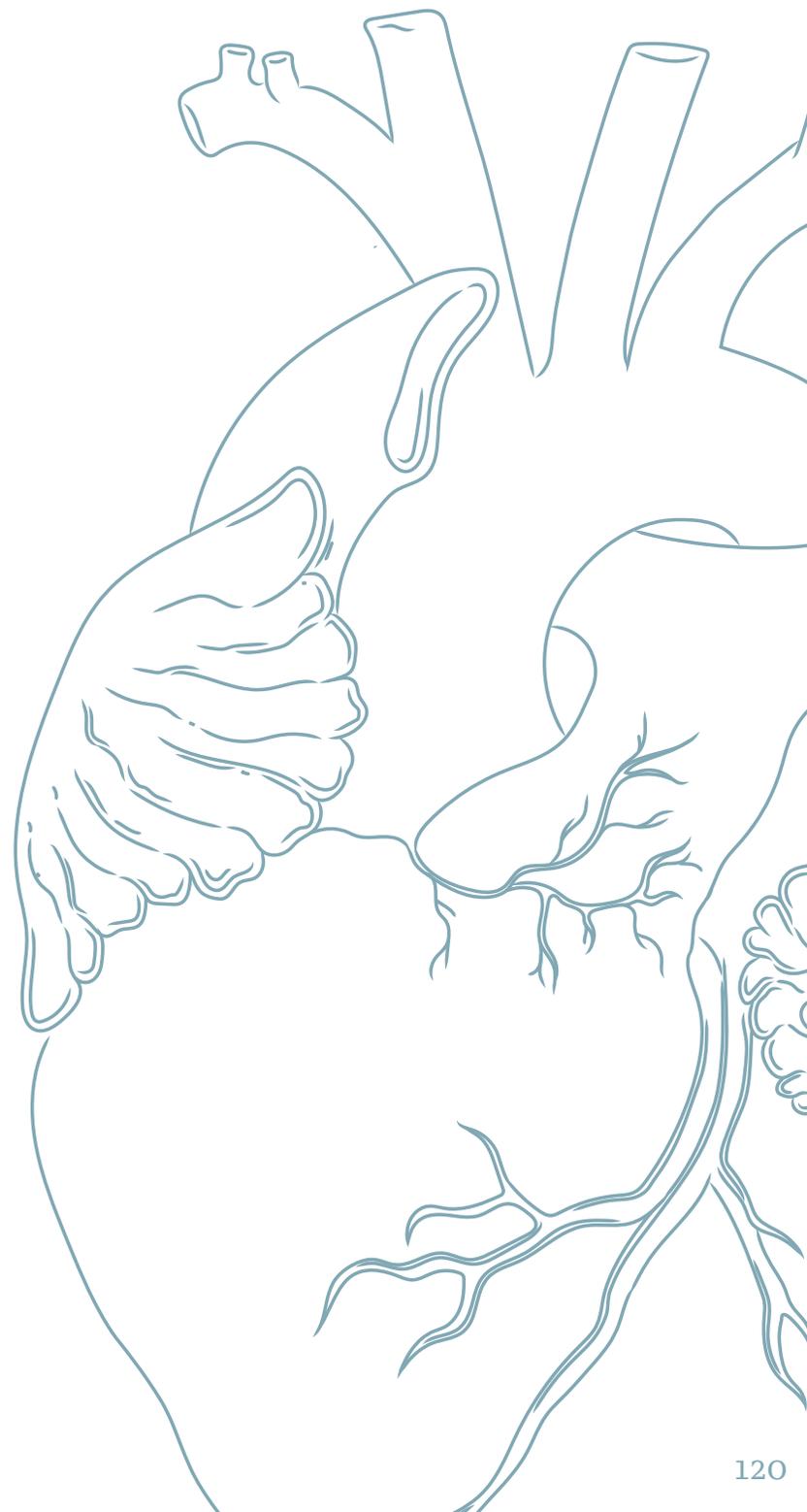
También se considera la opción de postular a fondos no gubernamentales que vayan alineados con las características del proyecto, como FONDO ALQUIMIA o FRIDA THE YOUNG FEMINIST. Ambos buscan potenciar y financiar iniciativas enfocadas en temas de diversidad de género, feminismo, comunidad LGBTQ+, entre otros.

Aprender para seguir

La comunicación es una de las cualidades más asombrosas y poderosas que tenemos, comunicarnos desde todos los ámbitos de la vida nos hace conectar, comprender, disfrutar y amar. Para mí esa es una de las lecciones más potentes que me llevo de este proyecto, la idea de poder poner mis capacidades y aprendizajes al servicio de la comunicación me llena de emoción y ganas para seguir buscando y buscando maneras de conectar.

Durante el tiempo que transité en este proceso de creación, me he ido empapando de aprendizajes, por un lado desarrolle nuevos conocimientos técnicos de confección y diseño que me permitieron utilizar mis manos y mi mente para hacer crecer pasiones e ilusiones que algún día espero transformar en realidades. Por otro lado descubrí la potencia de las emociones y comencé a percibirlas como la fuerza humana que nos permite seguir y seguir viviendo.

Termino este proceso repleta de ganas; ganas de aprender, de conocer, de conectar, pero por sobre todo ganas de explorar las posibilidades que tiene el diseño y la expresión para impactar en el sentir de las personas, esa es mi mayor aspiración.

Referencias

Altman, D. (1996). Rupture or Continuity? The Internationalization of Gay Identities. *Social Text*, 48, 77-94. <https://doi.org/10.2307/466787>

Barqui Pérez, N. (2021). Diseño afectivo en la prostética como un medio hacia una mejor relación usuario-producto. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183757>
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/3007

Ben Barry & Daniel Drak (2019) Intersectional Interventions into Queer and Trans Liberation: Youth Resistance Against Right-Wing Populism Through Fashion Hacking, *Fashion Theory*, 23:6, 679-709, DOI:

Bonilla, J. E. S. (2014). En busca de la interseccionalidad: un viaje por algunos estudios feministas y de género en el Caribe colombiano. *Cuadernos del Caribe*, (18), 51-64.

Crenshaw. (1989) Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, *U. Chi. Legal F.*. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/3007

Crenshaw, K. (1990). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stan. L. Rev.*, 43, 1241.

Collins, P. H. (2015) Intersectionality's Definitional Dilemmas. *Annual Review of Sociology*, 41, 1-20. <http://www.jstor.org/stable/24807587>

Collins, P.H. (2019) *Intersectionality As Critical Social Theory*, Duke University Press. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/puccl-ebooks/detail.action?docID=5826042>.

Costanza-Chock, Sasha. (2018) Design Justice: Towards an Intersectional Feminist Framework for Design Theory and Practice . Proceedings of the Design Research Society 2018, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3189696>

Díez, A., Brotons, V., Escandell, D., Rovira, J. (2016). Aprendizajes plurilingües y literario. Nuevos enfoques didácticos.

Donati, P. (1993). Pensamiento sociológico y cambio social: Hacia una teoría relacional. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 63, 29–51. <https://doi.org/10.2307/40183648>

Emi, L. (2019). Una visión general a los enfoques del diseño: Diseño empático, Diseño Universal y Diseño estratégico. Universidad Autónoma del Estado de México.

Genette, G. (1972). El discurso del relato: Ensayo de método. Editions du Seuil, 65-224.

Hernández Artigas. (2018) Aniol: “Opresión e interseccionalidad”, en Delgado Rodríguez, Janet: Vulnerabilidad, justicia y salud global. *Revista Internacional de Éticas Aplicadas* no 26, 275-284 ISSN 1989-7022

Richaud M. C. y Mesurado, B. (2016). Las emociones positivas y la empatía como promotores de las conductas prosociales e inhibidores de las conductas agresivas [Positive emotions and empathy as promoters of prosocial behavior and inhibitors of aggressive behavior]. *Acción Psicológica*, 13(2), 31-42. <http://dx.doi.org/10.5944/ap.13.2.17808>

Margaux Zaggia, M. Z. (2015). Construis toi [Colección de moda]. Fashion Grunge, New York City, EEUU.

Wilson, E., Breward, C., Cole, S., McNeil, P., Karaminas, V., & Katz, J. D. (2013) A queer history of fashion: From the closet to the catwalk. V. Steele (Ed.). New Haven, CT: Yale University Press.

Figura 1: Caterina La Barbera. (2020) Todos estos factores cruzados definen la interseccionalidad. <https://implemad.es/>

Figura 2: Figueroa, J. (2021). “La Rebelión de los Raros”: Se cumplen 48 años de una de las primeras protestas LGBT+ en Chile. Resumen. <https://resumen.cl/articulos/la-rebelion-de-los-raros-se-cumplen-48-anos-de-una-de-las-primeras-protestas-lgbt-en-chile>

Figura 3: Jones, S. (2021). North Carolina Republicans Want to Punish Gender Thoughtcrime. New York Magazine. <https://nymag.com/intelligencer/2021/04/north-carolina-anti-trans-bill-punishes-gender-thoughtcrime.html>

Figura 4: Baker, D. (2021). Organizadoras de la Marcha de Mujeres: No se permiten atuendos de “Handmaid’s Tale” ni imágenes de perchas. Washingtonian <https://www.washingtonian.com/2021/09/28/womens-march-organizers-no-handmaids-tail-outfits-or-coat-hanger-images-allowed/>

Figura 5: Orso, A. (2018). Some say Women’s March pink hats aren’t inclusive. Philly organizers say wear what you want. The Philadelphia Inquirer. <https://www.inquirer.com/philly/news/some-say-womens-march-pussyhats-arent-inclusive-philly-organizers-say-wear-what-you-want-20180116.html>

Figura 6: Hess, L. (2022). Met Gala: Los looks más políticos que han pasado sobre esta alfombra roja. Vogue. <https://www.vogue.mx/alfombra-roja/articulo/met-gala-y-los-looks-mas-politicos-sobre-la-alfombra-roja>

Figura 7: Viviane Westwood Runway

Figura 12: 7: Logo de Design Justice Network (2016). <https://designjustice.org/>

Figura 13: Mena, C. (2018). Tiempo de Yeguas. La Tercera. <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/tiempo-de-yeguas/139426/>