

El cuerpo vestido como construcción de identidades latinoamericanas a partir de lo monstruoso. Un enfoque decolonial para la enseñanza de la moda

The clothed body as construction of Latin American identities from the monstrous. A decolonial approach to the teaching of fashion

[Artículos de investigación]

Diana Patricia Gómez García¹

Recibido: 01/11/2022

Aceptado: 26/04/2024

Citar como:

Gómez García, D. P. (2024). El cuerpo vestido como construcción de identidades latinoamericanas a partir de lo monstruoso. Un enfoque decolonial para la enseñanza de la moda. *Campos En Ciencias Sociales*, 11(2), 118-134. <https://doi.org/10.15332/25006681.10280>

Resumen

En esta investigación se analiza y cuestiona la moda y su respectiva enseñanza desde una matriz colonial, construida constantemente desde el cuerpo como un lugar de uso, representación y construcción de la moda y sus imaginarios. De esta manera los ejercicios de aprendizaje en la moda tradicionalmente se plantean a partir del reconocimiento de lo anatómico-ergonómico del cuerpo en directa relación con las necesidades de la industria hegemónica y la cual impone sus narrativas y cánones.

Gracias a la fundamentación decolonial del Programa Profesional en Moda de la Universidad Santo Tomás y a través de su proyecto modular, se plantea el acercamiento al cuerpo desde lo monstruoso como un lugar de las posibilidades de la creación, que permite explorar otras dimensiones de la representación y la construcción corporal.

¹ Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: dianapgomez@usta.edu.co; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8426-4964>

Derivado de lo anterior, se desarrollando manera conceptual y material ocho proyectos en el período 2024-1 como parte del Módulo 1: diseño e identidades que abarca el primer y segundo semestre de carrera, donde se construye, partiendo de las reflexiones propias sobre la identidad, una narrativa que reta y deconstruye los imaginarios hegemónicos que la moda ha impuesto sobre determinadas corporalidades y corporeidades. Esto con el fin de ampliar el espectro de la moda a una pluralidad de representaciones y que los estudiantes de primer semestre al inicio de su formación específica en moda, liderada desde el taller de vestuario e indumentaria I, estén en capacidad de proponer desde la problematización y exploración de imaginarios históricamente marginalizados.

Palabras clave: corporeidad y corporalidad, identidades plurales, experiencia latinoamericana, cuerpos monstruosos, tecnologías del vestido.

Abstract

This research analyzes and questions fashion and its respective teaching from a colonial matrix, constantly constructed from the body as a place of use, representation and construction of fashion and its imaginaries. In this way, learning exercises in fashion are traditionally based on the recognition of the anatomical-ergonomic of the body in direct relation to the needs of the hegemonic industry, which imposes its narratives and canons.

Thanks to the decolonial foundation of the Professional Program in Fashion of the Universidad Santo Tomás and through its modular project, the approach to the body is proposed from the monstrous as a place of the possibilities of creation, which allows exploring other dimensions of representation and body construction.

Derived from the above, eight projects are developed conceptually and materially in the period 2024-1 as part of Module 1: design and identities that covers the first and second semester of the course, where it is built, based on the reflections on identity, a narrative that challenges and deconstructs the hegemonic imaginaries that fashion has imposed on certain corporealities and corporealities. This in order to broaden the spectrum of fashion to a plurality of representations and that first semester students at the beginning of their specific training in fashion, led from the costume and clothing workshop I, are able to propose from the problematization and exploration of historically marginalized imaginaries.

Keywords: corporeality and corporeality, plural identities, Latin American experience, monstrous bodies, clothing technologies.

Introducción

La moda, como la entendemos hoy en día dentro de un sistema industrial y cultural, se consolida con la construcción de la modernidad europea —entre el siglo XIV y el siglo XIX— y está ligada a la industrialización y a la colonización. En ese sentido, tal y como lo menciona Santos (2020), la moda ha sido entendida históricamente “como

un desarrollo específico y propio de la sociedad occidental moderna”(p.8) y es allí donde se establecen los cánones y los dictámenes que han de ser seguidos. Asimismo, Santos (2020) menciona que, “las sociedades que están por fuera del eje occidental están solo para imitar” (p.8).

Siguiendo esta línea, Latinoamérica siempre ha anhelado pertenecer a Occidente sin terminar de lograrlo. En la moda, Latinoamérica ha sido percibido durante mucho tiempo como una periferia que tiende a la imitación por la aparente incapacidad creativa de *los colonizados*.

Al ser la moda una manifestación que parecía no pertenecer a los latinoamericanos, la educación sobre esta llegó en sus inicios desde fuera y se alineaba con los parámetros y las necesidades de los centros de la moda, invisibilizando o subalternando las manifestaciones locales y los sujetos que las performan. Afortunadamente, desde los enfoques etnográficos se pretende desligar la moda como una característica de Occidente y hacer un llamado activo a su descentralización a partir de “la rotación decolonial, es decir, mirar a Europa no más como el centro del mundo moderno o como la modernidad misma e insertarla en la historia de otras civilizaciones como parte, no como motor” (Santos, 2020, p.16).

En este sentido, la Universidad Santo Tomás (USTA) reconoce la urgencia de construir un relato de moda local dentro de “una de las industrias culturales y económicas más importantes en la historia y el presente de Colombia, la cual ha estado manifiesta en los grandes relatos nacionales del país” (Salazar, 2021a, p.1) Así, se configura alrededor de una episteme decolonial que pretende seguir construyendo dichos relatos, pero ahora desde una educación crítica a las hegemonías del sistema moda, que permita entender, apreciar e integrar las manifestaciones propias como hechos de moda que son válidos y complementan los relatos globales.

Así, al abordarlo desde un enfoque decolonial, cuando se habla de educación y moda es necesario evidenciar que la relación de la moda con el cuerpo y los cánones requiere una deconstrucción inaplazable, pues la educación tradicional en moda se ha construido constantemente desde el cuerpo como lugar de uso, representación y construcción de la moda y sus imaginarios. De esta manera, los ejercicios tradicionalmente se plantean a través del reconocimiento de lo anatómico-ergonómico del cuerpo en directa relación con las necesidades de la industria Occidental y por tanto, con los estereotipos que allí se forjan.

Sin embargo, desde el Programa Profesional en Moda de la USTA y el proyecto modular se plantea el acercamiento al cuerpo desde lo monstruoso como un lugar de las posibilidades de la creación que permita explorar otras dimensiones de la

representación y la construcción corporal y cómo su relación con la vestimenta constituye moda, parafraseando a Santos (2020).

El cuerpo del vestido

Para hablar del vestido es importante primero situarnos sobre el cuerpo que lo sostiene, que lo habita. Dicho cuerpo tiene que ser entendido desde su doble dimensión de corporalidad y corporeidad (Breton y Castignani, 2018).

La primera dimensión, corporalidad, se remite al cuerpo físico-biológico que se racionaliza desde la antropometría, la anatomía y la fisiología. La segunda dimensión, corporeidad, aborda el cuerpo vivido y en ese sentido, se convierte en el lugar de los significados, una corposfera (Finol, 2015) que media relaciones y por tanto, se vuelve “el ámbito por excelencia de la práctica social” (Pedraza, 2008), siendo en la experiencia social donde adquiere y manifiesta los significados que le son propios, es decir, donde se empieza a construir identitariamente. En este sentido, se reconoce que el cuerpo es inseparable del yo y que ese yo se construye en sociedad.

Así, el cuerpo humano es ante todo un cuerpo vestido, es un cuerpo que habita el vestido como su primer espacio y es a través de este que se vuelve una identidad social. Dice Retana (2020), “la vestimenta aparece como un recurso material que no solo separa al ser humano de la animalidad, sino que lo introduce en la sociabilidad”(p.80)

En este sentido y volviendo a Retana (2020), se puede entender el vestido como “una tecnología de subjetivación fundamental, toda vez que a través de ella —incluso por intermediación de su ausencia— es que el cuerpo adquiere una gramática que lo dota de legibilidad social” (p.80), siempre que esta gramática se sitúe como una práctica corporal contextualizada dentro de los límites de la cultura, donde el vestirse se convierte en un performance cultural signifiante. Sin embargo, en este ejercicio identitario el vestido se convierte, muchas veces, en un elemento regulador, condicionador y eminentemente disciplinador, ya que, como menciona Retana (2020) en relación a las tesis de Foucault, la meta de la sociedad moderna ha de ser la normalización de los cuerpos y las conductas, entre esas, las que se relacionan con el vestir.

No obstante, dicha normalización se desafía constantemente, tanto desde las modificaciones del cuerpo como desde la construcción de identidades que no son fijas y que se desmarcan de los cánones, dando lugar a cuerpos monstruosos, los cuales, según Fernández (2013), son alternativas radicales que “a través de la alteración de la gramática morfológica revelan cuerpos que en lugar de adaptarse a

las categorías de valor las anulan” y por tanto, transforman los significados de los propios cuerpos.

Dichos cuerpos monstruosos pueden ser percibidos como no *fashionables* o desde las palabras de Guerrero (2014), como cuerpos bajo sospecha. Son precisamente dichos cuerpos sospechosos los que habitan Latinoamérica y necesitan contextos e historizaciones particulares que los resignifiquen y problematicen los límites del propio cuerpo —vestido— inscrito en las dinámicas de la moda.

Desde este enfoque situado se busca diseñar no solo el vestido, sino un espacio de posibilidades que transforme al cuerpo mismo y su relación con sus entornos, haciendo del vestido una “prótesis cultural materializada” (Fernández, 2021) que encarna las experiencias del aquí y el ahora.

Por esto, en las estrategias pedagógicas del Programa Profesional en Moda se plantea el proyecto modular, el cual se configura como el espacio de exploración de las identidades múltiples que acontecen en y desde el cuerpo vestido inserto. En este caso, dentro de la sociedad latinoamericana que desde sus particularidades construye determinados contextos culturales que desafían a la disciplina de la modernidad y propone cuerpos monstruosos e indomables que permiten los pensares y haceres de la moda desde perspectivas ampliadas.

Las estrategias didácticas del aprendizaje

Es importante enfatizar en que la Metodología Modular es una estrategia didáctico-pedagógica basada en retos y problemas que vincula el aula de clases y la vida académica con los contextos reales y las situaciones problémicas de diversos actores del ecosistema de la moda. (Salazar, 2021b)

El proyecto modular se establece dentro de la USTA como un ejercicio de articulación de los diversos espacios académicos que se cursan semestralmente y el cual permite desarrollar de manera integral un tema particular desde las intersecciones y múltiples puntos de fuga derivados de la teoría y las prácticas disciplinares. En el caso del primer semestre del pregrado Profesional en Moda, el proyecto modular se construye desde la cuestión de las identidades y el diseño, como se señala en los componentes pedagógicos de los aspectos curriculares del programa (Salazar, 2021b, p.5)

Proyecto Modular 1 – Diseño e identidades: Aborda las maneras en las que la creación y diseño de la moda para el cuerpo propone y visibiliza prácticas culturales tradicionales o emergentes del vestir; moviliza, afirma o cuestiona identidades regionales, nacionales o latinoamericanas presentes en la cultura material del adorno; indaga sobre los procesos de subjetivación individuales y/o colectivos que

ponen de manifiesto nuevas narraciones personales y nuevas apuestas políticas en donde el cuerpo es protagonista, incluso teniendo el yo del propio estudiante como eje de indagación. Desde estos elementos, este modular propone exploraciones narrativas, históricas, plásticas y creativas alrededor de las diversas maneras en las que el diseño construye o aborda procesos identitarios y subjetividades desde el vestir. Este espacio privilegia la formulación y prototipado de piezas de moda que visibilicen de manera experimental preguntas formuladas en el entorno académico, como una primera propuesta material formal como manifestación tangible de los resultados de aprendizaje.

Modular los cuerpos monstruosos

De esta manera, la enseñanza y, por extensión, el aprendizaje de la moda se sitúa desde otras perspectivas donde los procesos de subjetivación que ponen de manifiesto otras narrativas y apuestas políticas permiten deconstruir las hegemonías corporales y plantear las alteridades desde otro punto de vista.

Muestra de esto es el proyecto *La Maricosa* (figura 1) donde Michael Romero parte de su experiencia identitaria como miembro del colectivo LGTBQ+. Así, como lo menciona Guerrero (2014), ambos reconocen que estos cuerpos siempre han estado bajo sospecha y se perciben como incómodos o peligrosos al retar las formas tradicionales del binario masculino-femenino, siendo potencialmente clasificados como una monstruosidad. Romero responde desde su conceptualización proyectual de manera directa a este señalamiento con “el verdadero monstruo de Latinoamérica es la homofobia” y desde ahí reivindica su propia existencia y las amenazas que a ella se presentan.

Romero concreta su exploración, que se sitúa en la categoría de cuerpo animal,² a través de la metáfora de la mariposa no hegemónica que, si bien es negra y no responde a la belleza concertada en los imaginarios, merece vivir y ser reconocida desde su rareza.

² Como complemento a las categorías que plantea Fernández (2013) de cuerpo: iridiscentes, expandidos, mutados, alien y fragmentados.

Figura 1.

Michael Romero: La Maricosa

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

En términos de entender la subalternidad que la modernidad/colonialidad plantea en el caso del sistema moda Angie Rodríguez desarrolla su proyecto *Encuentro Cósmico* (figura 2), a través del cual parte de un cuerpo alien que empieza a ser entendido como *el otro*, el extranjero. En este entendimiento del otro se hace evidente el patrón de poder que menciona Quijano (2007), donde ese otro se naturaliza en su inferioridad y debe ser invisibilizado o dominado.

Rodríguez aborda con su propuesta proyectual esa alteridad desde un cuerpo que se expone y que incomoda a los cánones de los cuerpos de la moda y termina situando su exploración en la afirmación de que “nosotros somos en algún momento ese cuerpo alien que incomoda” y que en ese reconocimiento se pueda desafiar lo que Fanon (1967) determina como la línea imaginaria del ser —ser reconocido dentro de los patrones hegemónicos— y no ser —lo que está por fuera de la lógica moderna—.

Figura 2.

Angie Rodríguez: Encuentro cósmico.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

A los trabajos anteriores los complementan seis adicionales. Partiendo de las categorías de cuerpos vestidos propuestas por Fernández (2013) se construye una conceptualización y una materialización que narra su experiencia identitaria, estos son: *Costura Amorfa*, *Cuerpo Fragmentado* de Natalia Murcia; *Esencia Armónica* de Valentina León; *Encanto Siniestro* de Valentina Rojas; *No conforme* de Valentina Forero; *Cuerpo Animal* de Sergio Avellaneda; *Espíritu Guerrero* de Sara Tocora. Estos proyectos de manera individual encuentran intersecciones con diversas manifestaciones culturales que les sirven de referente para la construcción de sus propuestas, las cuales no solo habitan en una forma indumentaria, sino que se complementan con un *book* final con el proceso de investigación, un vídeo ensayo, cuatro muestras de textiles y una bitácora de proceso.

Cabe anotar que la descolonización de los imaginarios empieza en los espacios académicos, pero es necesario que salga a los espacios de la cotidianidad, por lo cual el proyecto modular fue expuesto al público entre el 12 de junio y el 12 de julio de 2024 como una invitación extensa a pensar los cuerpos de la moda en toda la amplitud de su espectro y su monstruosidad.

Conclusiones

Es necesario evidenciar el compromiso de la USTA de problematizar la industria social y cultural de la moda ofreciendo un programa formativo que, desde una epistemología decolonial y por extensión, situada, permite procesos de aprendizaje y creación que reconfiguran las narrativas hegemónicas de la moda para que se pueda ser partícipe de la construcción de la misma, ya no desde el binario centro-periferia, sino desde la articulación que reconoce tanto los procesos globales como los locales.

Por otro lado, este camino se viene gestando en otros ámbitos de las ciencias sociales desde hace tiempo y en la moda es relativamente novedoso, de ahí que haya mucho espacio para construir, pero también muchas barreras que los sistemas hegemónicos plantean como infranqueables, siendo la descolonización de la moda y su respectiva enseñanza un proceso iterativo, colectivo y continuo.

Los primeros proyectos que se presentaron dan fe de que ese proceso de reconfiguración de las narrativas hegemónicas ya inició y se hace desde lo identitario y lo corporal como dos lugares que han sido sistemáticamente negados, subalternados o dominados dentro de lo periférico. Ahora lo identitario y lo corporal ven una posibilidad de hacer contrapeso a las representaciones tradicionales desde lo monstruoso o lo que Fischer (2016) catalogaría como raro, siendo esto “como una forma cultural y estética capaz de llevarnos fuera de nuestra realidad” que por tanto no es erróneo, sino que invita a cuestionar si “son nuestras concepciones las que deben de ser inadecuadas”(Fischer 2016, como se citó en Doughty 2024, p.5).

Por último, estos resultados derivan de procesos que gracias a metodologías propias de la USTA permiten superar la fragmentación de la educación y por el contrario, desarrollar de manera integral un tema particular desde las intersecciones y múltiples puntos de fuga derivados de la teoría y las prácticas disciplinares. Entendiendo de esta manera que la moda se piensa y se hace desde múltiples escenarios articulados.

Agradecimiento

A los estudiantes de primer semestre en el periodo 2024-1 del programa Profesional en Moda de la Universidad Santo Tomás, que desarrollaron sus proyectos modulares los cuales son el insumo fundamental de este artículo. A los docentes Iván Castillo, Andrés Galeano, Carolina Ramírez y María Cuan que fueron actores fundamentales en la consecución de resultados, y a los revisores por sus valiosas sugerencias.

Este artículo se deriva del proyecto modular y hace parte de los resultados de las horas asignadas como líder de espacios académicos dentro de los lineamientos de nómina de la Universidad Santo Tomás

Declaración de conflicto de intereses

Declaro que en lo que respecta a la elaboración y divulgación de este artículo no hay conflictos de intereses

Sobre los autores

Docente de la Universidad Santo Tomás en las facultades de Diseño Gráfico y Moda. Diseñadora con opción en textiles de la Universidad de los Andes con Master en moda del EID Barcelona y maestrante en filosofía latinoamericana. Investiga sobre la descolonización de las estéticas en la moda desde un enfoque de sostenibilidad.

Referencias

- Breton, D. L., y Castignani, H. (2018). *La Sociología del Cuerpo*. Ediciones Siruela.
- De Oliveira, H. H. (2020). Uma Análise Teórico-política decolonial sobre o Conceito de Moda e Seus Usos. *Modapalavra E-Periódico*, 13(28), 164–190.
<https://doi.org/10.5965/1982615x13272020164>
- Doughty, M. (2024). Resucitar a los muertos: La reparación como reapropiación en el diseño crítico. *Diseña*, (24), Article.8. <https://doi.org/10.7764/disena.24.Article.8>
- Dirección de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás. (2024). *Fotografías de la presentación modular 2024-1: cuerpos monstruosos* (2024) [Fotografía]. Universidad Santo Tomás.
- Fanon, Frantz. (1967). *Black Skin, White Masks*. New York: Grove.
- Fisher, M. (2016). *The Weird and the Eerie* (3ra ed.). Repeater Books
- Fernández, C. (2013). *De vestidos y cuerpos*. Medellín: UPB. <https://proyectomedussa.com/el-vestido-como-vehiculo-de-la-transformacion-del-cuerpo/>

- Fernández, C. (2021) Conferencia: El diseño del vestido como proyecto de diseño del cuerpo. Enlace Facebook Live – Facultad de Diseño Gráfico USTA
<https://www.facebook.com/DisenoGraficoEnLaSantoto/videos/1463789037324288>
- Finol, J. E. (2015). La corposfera: Antropo-Semiótica de las cartografías del cuerpo. Ediciones CIESPAL.
- Guerrero, J. (2014). *Tecnologías del Cuerpo: Exhibicionismo y visualidad en América Latina*. Iberoamericana.
- Pedraza Gómez, Z., (2008). Experiencia, cuerpo e identidad en la sociedad señorial en América Latina. *Espacio Abierto*, 17(2), 247-266. <https://www.redalyc.org/pdf/122/12217203.pdf>
- Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder y clasificación social. En: S. Castro-Gómez, & R. Grosfoguel El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, (pp. 93-126). Bogotá: Siglo del Hombre.
- Retana, C. (2011). Los cuerpos disciplinados, esos cuerpos que importan. (Apuntes para una genealogía de la moda). In *VIII Jornadas de Investigación en Filosofía 27-29 de abril de 2011 La Plata, Argentina*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía.
- Retana, C. (2020). El vestido como tecnología de género: subjetividade, poder y resistência. En H. Cunha Alves De Souza & S. Azevedo Junqueira (Eds.), *Caminhos da pesquisa em diversidade sexual e de gênero : olhares in(ter)disciplinares* (p.80-90)
- Salazar, E. (2021a). PROFESIONAL EN MODA. CONDICIÓN – ASPECTOS CURRICULARES. Anexo 1 - Componentes formativos Plan general de estudios. No publicado
- Salazar, E. (2021b). PROFESIONAL EN MODA. CONDICIÓN – ASPECTOS CURRICULARES. Anexo 3 – Componente pedagógico. No publicado

Anexos

Figura 3.

Natalia Murcia: Costura Amorfa, cuerpo fragmentado.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 4.

Sara Tocora: Espíritu Guerrero.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 5.
Exposición Modular 1º Semestre Profesional en Moda.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 6.
Grupo de estudiantes 1º Semestre Profesional en Moda.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 7.

Proceso de desarrollo de piezas 1º Semestre Profesional en Moda.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 8.

Proceso de desarrollo de piezas 1º Semestre Profesional en Moda.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 9.

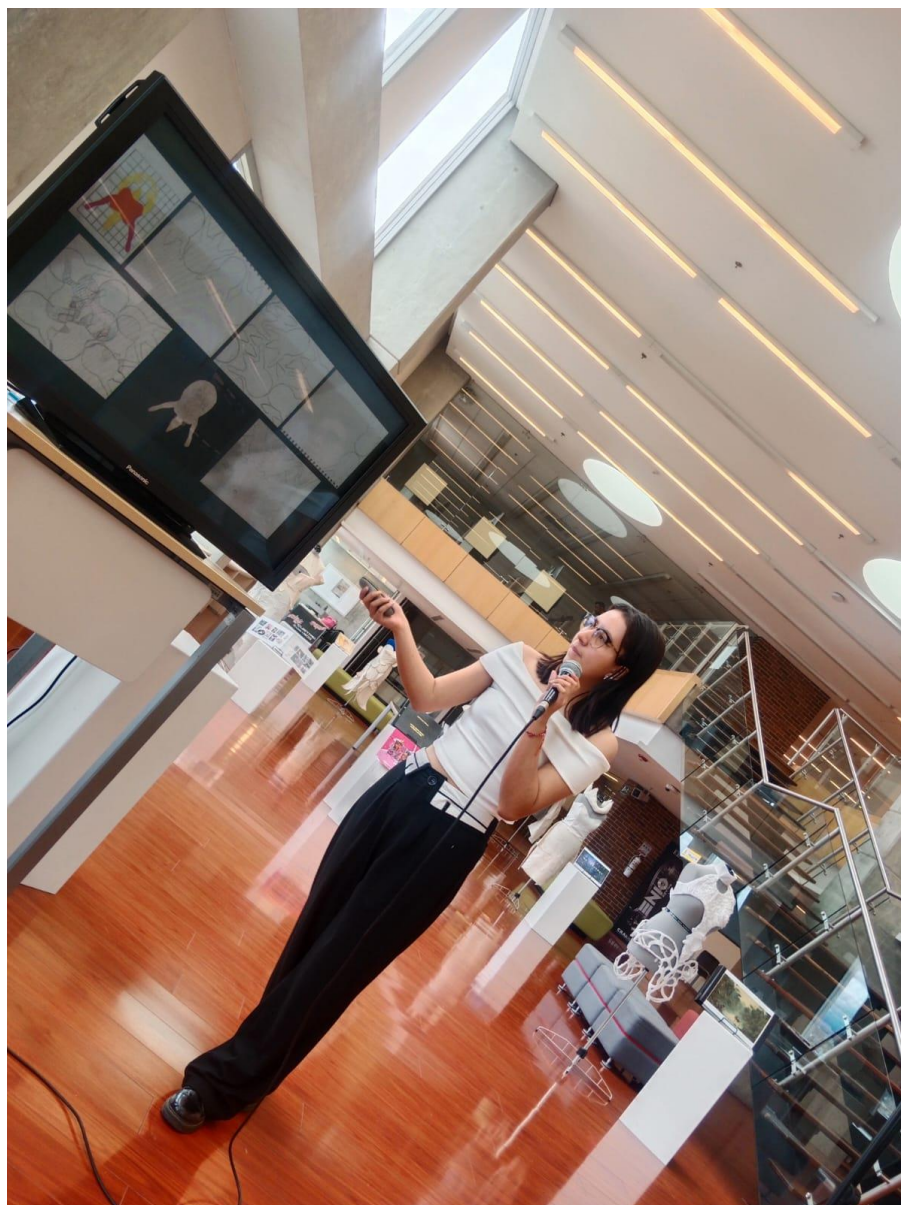
Proceso de sustentación de proyecto Modular 12 junio 2024.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.

Figura 10.

Proceso de sustentación de proyecto Modular 12 junio 2024.

Fuente: Dirección de comunicaciones USTA 2024.