

**EJE 1.C EDUCACIÓN
C.1**

**GRUPO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS SOBRE MODA Y DISEÑO. UN
ESPACIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA SOBRE LAS PRÁCTICAS DEL
VESTIR**

Autoras: Dra. Zambrini, Laura; Dra. Lucena, Daniela y Lic. Laboureau, Gisela
E- mail de contacto: laura.zambrini@gmail.com

Procedencia Institucional: CONICET- Cátedra Sociología Zambrini (DIT)- FADU.
Catedrazambrini.blogspot.com.ar
Gesmodii.blogspot.com.ar

Resumen

El campo del diseño de indumentaria y textil carece de espacios consolidados de reflexión académica. El objetivo general de este trabajo es presentar la labor realizada en el Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (GESMODI) radicado en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo" (IAA) en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El grupo se formó hace dos años y como tal, es un ámbito interdisciplinario en el que se propone como núcleo de discusión los diferentes aspectos teórico-metodológicos vinculados al análisis de la moda y el diseño de indumentaria y textil desde una perspectiva sociológica. Además, funciona como un recinto de aprendizaje, intercambio y transferencia que contribuye a promover el desarrollo de investigaciones y estudio de casos referidos a la producción, circulación y consumo de la moda y el diseño en distintos contextos históricos y culturales de la región. A la vez, es un espacio de investigación y reflexión abierta a docentes, investigadores, becarios y estudiantes universitarios interesados en temas referidos a la moda y el diseño. En ese sentido, sabemos que las prácticas del vestir pueden ser analizadas desde múltiples miradas que privilegien e integren dimensiones de estudio tales como el cuerpo, el diseño, la historia y la cultura, entre otras. Sin embargo, asumimos la escasez de trabajos desde la academia que se pregunten por la moda y la vestimenta como un objeto digno de estudio. La principal propuesta pedagógica del grupo se basa en visibilizar las producciones locales en torno al diseño de indumentaria y a la vez, producir una reflexión teórica sobre las mismas.

**PALABRAS CLAVES: DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL- MODA-
SOCIOLOGÍA**

Las prácticas del vestir como objeto de estudio

La presente comunicación surge de la necesidad de instalar un espacio de reflexión e investigación académica en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) sobre diversas problemáticas vinculadas al diseño, la moda y las prácticas del vestir. Si bien, en las últimas tres décadas la presencia del diseño y de los diseñadores de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires ha sido cada vez más notoria y ha re-significado los espacios urbanos, las prácticas de distinción y las producciones simbólicas, estas transformaciones fueron escasamente abordadas desde la mirada propia de las ciencias sociales. Es notable, en este sentido, también la escasez de reflexiones teóricas desde las propias disciplinas proyectuales.

Consideramos que esta situación es atribuible, en gran medida, al persistente prejuicio que muchas veces recae sobre las temáticas vinculadas con el campo de la moda y de la indumentaria, tildadas frecuentemente como cuestiones frívolas del mundo femenino y por tanto consideradas como un objeto “no digno” de problematización. Esta asociación negativa entre lo femenino, la moda y la frivolidad, así como también a la banalidad y la inconstancia acaso explique el lugar subordinado de la moda y el diseño de indumentaria dentro de la teoría social y cultural. Con todo, debe señalarse que la construcción de la división arbitraria entre lo público y lo privado y la consiguiente asignación genérica a cada espacio también se manifestó en la conformación de las disciplinas proyectuales. Al igual que la mayoría de los espacios sociales, el diseño ha tenido un predominio simbólico masculino cuya impronta se remonta a sus inicios en la pionera Escuela Bauhaus de Alemania. Allí, se aplicaba una política sexista en relación a la participación de las mujeres en los talleres y su formación profesional (Gravier, 2013; Valdivieso, 2014). Asimismo, tareas tales como la costura, la confección, el tejido y el bordado, entre otras, son algunas de las actividades que en el imaginario moderno se relacionan con las mujeres y el universo femenino (Zambrini, 2010; 2015). De este modo, sostenemos que las prendas de vestir acarrean históricas cargas simbólicas y representaciones de género que hacen referencia a un sistema jerarquizado de creencias. Como tal, el campo de la moda no escapa a la herencia de ese acervo histórico y cultural dominante que sobrevalora lo masculino en detrimento de lo femenino.

Aquí destacamos la importancia de estudiar el diseño y las prácticas vestimentarias dejando de lado estos preconceptos y recuperando todo aquello que la moda como sistema simbólico -con todas sus ambigüedades y contradicciones- puede decirnos sobre las dinámicas del cambio social.

Con este fin, hemos conformado el Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (GESMODI) cuyo el objetivo general es estudiar una serie de transformaciones ocurridas en el campo de la moda y el diseño de la ciudad de Buenos Aires en los últimos treinta años, considerando el impacto de las mismas en los modos de interacción con otros actores culturales, políticos, económicos. Desde este espacio, esperamos contribuir a la sistematización y a la comprensión del estado actual del campo disciplinar de la moda y del diseño en Argentina poniendo en diálogo experiencias que en distintas coyunturas históricas tensionaron sus fronteras y plantearon redificaciones en su interior. Buscamos asimismo, aportar elementos para la comprensión del modo en que se reproducen o transforman los sentidos sociales, a partir del estudio del rol específico de la moda y el diseño en las disputas por la producción y reproducción de visiones del mundo predominantes y “los intersticios por lo que se generan prácticas y/o miradas con distintos grados de alternatividad” (Rubinich, 2010: 10).

El diseño de indumentaria y textil: contextos y teorías

A partir del 2003 Argentina se destacó por la proliferación de nuevas generaciones de diseñadores/as, principalmente egresados de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Estas generaciones innovaron e ingresaron al mercado con nuevas propuestas tales como el diseño de autor, en novedosos circuitos de venta que se alejaban de las marcas masivas y las tiendas tradicionales, redefiniendo algunos barrios de la ciudad como, por ejemplo, Palermo y Recoleta (Guerschman, 2009; Borgoglio, 2011; Joly, 2012). En ese clima cultural, en el año 2005 la ciudad de Buenos Aires fue declarada por la UNESCO la ciudad creativa de diseño. Asimismo, desde fines de la década de 1990 hasta hoy, se han organizado nuevos eventos e instituciones dedicadas a difundir e impulsar las propuestas del diseño argentino tales como el Buenos Aires Fashion Week

(BAF), el Dorrego, la feria Puro Diseño, el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), la Fundación Pro tejer, INTI Tendencias, entre otros (Marino, 2010; Correa, 2010; Guerschman, 2009). Si bien el fenómeno económico y cultural lo encabezó la ciudad de Buenos Aires, años más tarde también llegó a manifestarse y afincarse en otras provincias y ciudades del país (Mon, 2011; Saulquin, 2008). Asimismo, diversos estudios enfocados en el diseño gráfico e industrial dan cuenta del significativo desarrollo del diseño en la escena pública como protagonista de la cultura visual y material contemporánea, debido a su creciente participación en el mercado y su mayor intervención en el mundo del trabajo y la vida cotidiana (Aicher, 1994; Campi, 2007; Arfuch y Devalle, 2009; Correa, 2010 y 2012).

En cuanto a los antecedentes producidos en torno al tema puntual del diseño de indumentaria, la moda y las prácticas vestimentarias, si bien no son muchos, debe mencionarse el valioso aporte de la investigación doctoral de la socióloga Paula Miguel (2013), referida a la temática de diseño de indumentaria de autor. En su libro *Emprendedores del diseño. Aportes para una sociología de la moda*, la autora estudia casos de prácticas de diseño de indumentaria vinculados a la autoría, focalizando en la creación de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires y las trayectorias de sus primeros egresados. Su análisis contempla distintas iniciativas vinculadas con la idea de emprendedurismo que se desarrollaron, paradójicamente, en años signados por los impactos de la crisis económica y social del 2001 en Argentina. Su estudio brinda un minucioso análisis de las políticas y las perspectivas en pugna que impulsaron la creación de la carrera y el posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad creativa, capaz de intervenir con su propia impronta en el mapa del diseño global.

Por otra parte, destacamos los estudios realizados por Susana Saulquin en sus libros *La moda, después* (1999) e *Historia de la moda en Argentina* (2005) en los que la autora aborda de manera exhaustiva el fenómeno de la moda para pensar los diversos cambios que van desde su configuración como sistema (a fines del siglo XVIII) hasta su desarticulación y reconversión en un sistema general de la indumentaria en la actualidad. Sus trabajos ofrecen también una historia de la moda argentina y una puesta en diálogo de dichas transformaciones con el pasaje de la modernidad hacia la posmodernidad

como nuevo escenario. A su vez, su último libro *Política de las apariencias* (2014), Saulquin plantea un análisis de los cambios producidos en el nuevo paradigma del vestir a la luz de las recientes transformaciones sociales, y su relación con la construcción de los nuevos modos identitarios. Todas estas investigaciones constituyen un punto de partida desde el cual problematizar nuestros interrogantes y aportan datos valiosos sobre la escena de la moda en nuestro país.

Cabe señalar también la existencia de diversos estudios que si bien se alejan de la perspectiva sociológica, resultan trabajos de suma utilidad para los problemas que abordamos en el grupo de estudio. En esta línea se encuentra el trabajo que han desarrollado Marino, Marré, Mon y Ferricelli (2010), denominado *Diseño de indumentaria de autor en Argentina*, en el marco del Observatorio de Tendencias del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Fundación Pro Tejer, orientado a realizar diagnósticos productivos sistemáticos anuales a nivel nacional para medir el impacto económico del segmento de diseño de indumentaria de autor. Esta investigación es el resultado del análisis de datos cuantitativos y cualitativos provenientes de un relevamiento sistemático que el equipo realiza todos los años a través de la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (ENDIA) y su aporte es fundamental para conocer las características y particularidades del mundo específico del diseño de autor en nuestro país. También este Observatorio desarrolla desde 2007 la investigación *Mapa de Diseño Argentino*, con el objetivo de detectar a aquellos diseñadores de indumentaria que generan propuestas innovadoras, analizando sus lenguajes expresivos y dilucidando los elementos que conforman la identidad creativa del país. Resultado de ello es el libro "*INTI Mapa de Diseño, 101 diseñadores de autor*". En esta misma línea, y como integrante del Observatorio, Laureano Mon (2011), ha trabajado esta problemática en su obra compilada *Las cosas del quehacer. Debates en torno al diseño de indumentaria en Argentina*, en el cual se reflejan los encuentros federales de diseñadores denominados '*Las Cosas del Quehacer*' realizados en diferentes regiones con el fin de fomentar la capacitación, innovación y asociativismo entre emprendedores dedicados al diseño de indumentaria. Otro trabajo de este mismo autor (Mon, 2012) que también contribuye al problema en cuestión es el

artículo *Industrias creativas de diseño de indumentaria de autor. Diagnóstico y desafíos a diez años del surgimiento del fenómeno en Argentina*, aporte interesante que analiza el origen de esta práctica y su crecimiento durante la primera década desde su emergencia en el país. Por otra parte, mencionamos la labor que desarrolla el ingeniero Miguel Ángel Gardetti, quien desde el Centro de Estudios para el Lujo Sustentable y del Centro Textil Sustentable ha desarrollado diversas investigaciones orientadas a analizar las nuevas prácticas sustentables y el proceso de incorporación de las mismas en la industria de la moda. Gardetti, junto con María Eugenia Girón ha publicado el libro *Sustainable luxury and social entrepreneurs* (2014), un estudio que analiza los casos de personas que forjaron emprendimientos innovadores en el sector de bienes de lujo, planteando una relación entre los valores personales, la sustentabilidad, el emprendedorismo y la innovación.

En relación con las investigaciones que se han ocupado de periodizar los cambios de estilos y tendencias mencionamos el pionero trabajo de Margarita Riviere (1977), en el que la autora presenta las diversas etapas que atravesó la moda moderna desde la etapa aristocrática hasta 1960, articulando esa historia con los cambios materiales y tecnológicos que redefinieron las pautas de producción, circulación y consumo de las distintas prendas. En esta línea encontramos asimismo los aportes de Lipovetsky (1994 y 2014). El autor reconstruye una historia social de la vestimenta haciendo énfasis en la configuración del “sistema de la moda”, es decir la organización de un sistema del vestir basado en los ciclos económicos industriales desde el siglo XVIII hasta el siglo XX inclusive, con el desarrollo de la cultura y el consumo de masas. En su último libro, *La estetización del mundo* (Lipovetsky y Serroy, 2015) se analiza cómo hoy día las estrategias capitalistas se basan en las lógicas de la moda y en la estetización de los objetos a través de las formas y los lenguajes propios del diseño en pos de sobrevivir en una sociedad global y a la vez, fragmentada. También resulta muy estimulante para abordar nuestras preguntas de investigación la *Historia política del pantalón* de Christine Bard (2012), que estudia la transformación de esa prenda y su relación con las asignaciones de género, las luchas emancipatorias de las mujeres, el mundo del trabajo y los cambios en la sexualidad desde el S XVIII hasta la actualidad.

Los aportes de la sociología de la moda y las prácticas vestimentarias nos permiten considerar un hecho básico de la vida social: que los cuerpos humanos son cuerpos vestidos, es decir, el mundo social es un mundo de cuerpos vestidos. El acto de vestirse prepara al cuerpo para las interacciones en el mundo social, le da una identidad, lo vuelve “apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente incluso deseable” (Entwistle, 2002: 20). Por eso, el vestir es contemplado como una actividad integrada en las relaciones sociales, como una “práctica corporal contextualizada” (Entwistle, 2002: 24) en la cual cuerpo, ropa y cultura se relacionan de un modo complejo y cambiante. De este modo, el vestido no queda exento del carácter moral que la vida social tiene en términos coactivos; la ropa en la vida cotidiana es el resultado de las coerciones sociales y la imagen del cuerpo vestido es un símbolo del entramado de relaciones sociales en el que se encuentra. En este sentido, conocemos los aportes conceptuales de autores tales como Simmel (1938), Tarde (1898) y Veblen (1974) quienes han destacado, desde distintas miradas, la relevancia de la moda en una sociedad estratificada según las clases sociales y la economía. Sus principales aportes teóricos residen en el análisis de los mecanismos de imitación social y la caracterización de una teoría de la clase ociosa para pensar los vínculos de la moda y la vida social. En continuidad y actualizando muchas de esas nociones tenemos en cuenta los aportes de Bourdieu (1988), que estudia la vestimenta como un acto de comunicación y distinción central en la naturalización de las diferencias sociales y en el establecimiento de un gusto culturalmente legítimo.

El grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (GESMODI)

Tal como se dijera al comienzo, el objetivo de este trabajo es destacar la conformación del Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (GESMODI) en el Instituto de Arte Americano de la FADU-UBA a fines del 2013. El grupo, coordinado por Daniela Lucena y Laura Zambrini e integrado por distintos profesionales del campo del diseño y las ciencias sociales, constituye un estimulante espacio de discusión de diferentes aspectos teórico-metodológicos vinculados con el análisis de la moda, el vestido y el diseño desde una perspectiva sociológica.

Resulta, asimismo, un ámbito de aprendizaje y reflexión que contribuye a promover el desarrollo de investigaciones y estudio de casos referidos a la producción, circulación y consumo de la moda y el vestido en distintos contextos históricos y culturales. Se organizan reuniones periódicas donde se discuten textos con distintos invitados.

En ese contexto, destacamos como antecedente una reunión científica organizada por el grupo en noviembre de 2014. La misma se llamó “I Jornada de Estudios sobre Moda y Diseño. Prácticas del vestir, cultura y sociedad”. El encuentro tuvo una excelente repercusión no solo a nivel nacional sino también internacional, y constituyó una jornada muy enriquecedora para conocer e intercambiar con distintos investigadores de la región que estudian la moda desde diversas ópticas.

En este espacio de producción e intercambio académico nos esforzamos por problematizar distintos casos concretos que hasta ahora no han recibido atención, pero que sin embargo resultan de sumo interés para acceder a la comprensión de los modos de funcionamiento actuales del campo de la moda y el diseño en Buenos Aires. Nos referimos puntualmente a las siguientes experiencias, actores y procesos que conforman nuestro objeto de estudio:

- Los diseñadores de los años 80-90 (Andrés Baño, Gabriel Grippo, Sergio de Loof, Christian Dios, Gaby Bunader y Kelo Romero) y sus participaciones en el Centro Cultural Recoleta, la Bienal de Arte Joven, el desfile 90/60/90 de la Fundación Banco Patricios y el bar Bolivia.
- Las performances artísticas y prácticas travestis que tuvieron lugar en el llamado under porteño de los años 80 (Las Inalámbricas, Emeterio Cerro, Alicia Mouxaut, Los peinados Yoli, El Club del Claun, Batato Barea y el Festival del Body Art).
- Las propuestas “de autor” de diseñadores/as que trabajen en la Ciudad de Buenos Aires, preferentemente egresados de la Universidad de Buenos Aires en los últimos 10 años.
- El diseño tipográfico y editorial de las revistas de moda *Para Ti* y *Cosmopolitan* en el período 2006-2014.
- El establecimiento del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) en el antiguo Mercado Central de Pescado del barrio porteño de Barracas.

Se trata de experiencias que guardan estrecha vinculación con los procesos antes mencionados (desde sus modos de hacer, los recursos utilizados, las estéticas privilegiadas, las retóricas que instalaron, los actores que participaron, las disputas que entablaron) y que nos permiten analizar, entre otras cosas, la impronta particular que adquirieron diversas producciones simbólicas de la escena local, en el marco de la consolidación del capitalismo cognitivo global y el nuevo tipo de subjetividad a él asociada.

Bibliografía

- Aicher, Otl (1994) *El mundo como proyecto*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Arfuch, Leonor y Devalle, Verónica (2009) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires: Prometeo.
- Bard, Christine (2012) *Historia política del pantalón*. Buenos Aires: Tusquets Editores.
- Borgoglio, Luciano (2011) "Diseño, industrias creativas y desarrollo económico" en *Aportes del diseño. Una herramienta para mejorar el desempeño empresarial*. Buenos Aires: CMD.
- Bourdieu, Pierre (1988) *La distinción*. Madrid: Taurus.
- Campi, Isabel (2007) *La idea y la materia*. Vol. 1: El diseño de producto en sus orígenes. Barcelona: Gustavo Gili.
- Correa, María Eugenia (2010) "El fenómeno del Diseño independiente en la Ciudad de Buenos Aires: Análisis de la conformación de un nuevo trabajador cultural en la escena local." Tesis de Maestría en Sociología de la Cultura. IDAES-UNSAM.
- (2012) "Entre la industria y la autogestión. Análisis de la inserción laboral de los diseñadores industriales de la Universidad de Buenos Aires (1990-2010)". Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Entwistle, Joanne (2002) *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Barcelona: Paidós.
- Gardetti, Miguel Ángel y Girón María Eugenia (2014) *Sustainable luxury and social entrepreneurs*. Reino Unido: Kindle Edition.

- Garone Gravier, Marina (2013) "Los designios de Eva: El género en la identidad del diseño latinoamericano" en *Revista_180* Nro. 24. México: Universidad Diego Portales.
- Guershman, Bárbara (2009) *Independientes, Autores y Empresarios. Una etnografía acerca del diseño de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires.* Tesis de Maestría IDES-IDAES-UNSAM.
- Joly, Verónica (2012) *Sociedad, diseño y campo cultural: el caso de la formación y profesionalización del campo de Diseño de indumentaria en la UBA.* Tesis de Maestría IDAES-UNSAM.
- Lipovetsky, Gilles (1994) *El imperio de lo efímero.* Barcelona: Anagrama.
- Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean (2015) *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico.* Buenos Aires: Anagrama.
- Marino, Patricia y otros (2010) *Diseño de indumentaria de autor en Argentina.* Buenos Aires: INTI.
- Miguel, Paula (2013) *Emprendedores del diseño. Aportes para una sociología de la moda.* Buenos Aires: Eudeba.
- Mon, Laureano (2011) *Las cosas del quehacer. Debates en torno al diseño de indumentaria en Argentina.* Córdoba: Centro Cultural España.
- (2012) *Industrias creativas de diseño de indumentaria de autor. Diagnóstico y desafíos a diez años del surgimiento del fenómeno en Argentina* en Cuaderno N° 42. Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
- Riviere, Margarita (1977) *Moda: ¿comunicación o incomunicación?* Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Saulquin, Susana (1999) *La moda, después.* Buenos Aires: ISM.
- (2005) *Historia de la moda en Argentina.* Buenos Aires: Emecé.
- (2014) *Política de las apariencias.* Buenos Aires: Planeta.
- Simmel, Georg (1938) *Cultura femenina y otros ensayos.* Buenos Aires: Espasa Calpe.
- Tarde, Gabriel (1898) *Les Lois Sociales. Esquisse d'une sociologie.* París: Alcan.

- Veblen, Thoestein (1974) *Teoría de la clase ociosa*. México: FCE.
- Valdivieso, Mercedes (2014) "Retrato de grupo con una dama: el papel de la mujer en la Bauhaus" en *Historia y Teoría del Arte*; núm. 6 (2000); 61-74. Universidad Nacional de Colombia.
- Zambrini, Laura (2010) "Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas culturales sobre el cuerpo" en *Revista de Estudios de Género Nomadías* Nro. 11 Santiago de Chile, Universidad Nacional de Chile.
- (2015) "Diseño de autor ¿Y de autora? La pregunta por el género en el Diseño de Indumentaria y Textil" en *Debates Contemporáneos sobre el mapa del diseño argentino*. INTI (Comp.) Buenos Aires, INTI. (En prensa).