

El mundo material, ese misterio visible.

Silvia Querede.

Cita:

Silvia Querede (2017). *El mundo material, ese misterio visible*. XII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-022/81>

Eje temático | Sociología y Diseño

Mesa 35 | Repensar la cultura material

Institución de pertenencia | Escuela Superior de Diseño | Rosario.

E-mail | silviaquerede@gmail.com

Resumen

“El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible” Oscar Wilde.

A la luz de esta cita podemos inferir que son innumerables los desafíos del misterioso mundo material, entre ellos, el Vestido como objeto cultural significativo junto al mapa contemporáneo de la propuesta sustentable de Diseño. En suma, toda la información integrada en un objeto material ofrece un verdadero escaneo de la sociedad para la que se produce y las prácticas proyectuales son sometidas de modo constante, al análisis de lo probable, lo posible y lo necesario.

El DISEÑO para la Sustentabilidad como disciplina de planificación y uso de recursos propende a la innovación en los procesos a la vez que recorre un modo de identidad diferenciadora haciendo hincapié en la transformación de lo que conocemos - y hasta usurpamos- de la Naturaleza.

Singularizar el relato de la Indumentaria desde la perspectiva de Diseño Sustentable, es más que la expresión de rasgos geográficos, usos de materias y materiales regionales orgánicos o naturales, es más que una expresión del mundo visible en el que estamos inmersos, más que la suma de las habilidades cercanas y disponibles. También se trata de una pregunta por la propia subjetividad.

Recorrer un modo de identidad diferenciadora transformando lo que conocemos de la Naturaleza, lo que se encuentra a nuestro alcance.

Reconocer la perspectiva del Diseño Sustentable como propuesta contemporánea.

Sumar las habilidades disponibles.

Preguntarse por la propia subjetividad.

Todos estos enunciados se definen como propósitos que hacen al ejercicio cotidiano de un diseñador en la Actualidad. Plantea la definición de criterios sustentables en la toma de decisiones para el diseño y producción de objetos vestimentarios y conllevan el compromiso de analizar la carga ambiental que portan.

También implica la pregunta por la Identidad, por el gesto expresivo de las señales de estilo, de autoría, por la inclusión de rasgos de usos y costumbres de una región junto al lenguaje universal que propone la herramienta del Diseño como herramienta y que replantean el trabajo profesional cotidiano.

Muchas veces se dijo que el Vestido es uno de los objetos culturales más significativos del mundo contemporáneo, que impone un enigma centrado en los rasgos aparentes que contiene.

Esta ponencia retoma dicho concepto y lo ubica como punto de partida mientras propone una mirada sustentable para su configuración.

Nos pensamos como seres vestidos, tanto que lo desnudo es lo desvestido y sin embargo, no es la misma cosa. El tránsito entre lo visible y lo invisible – pensado como aquello que está restringido de la mirada social- el tránsito entre las vestiduras y aquello que cubren, es al mismo tiempo un juego entre ocultamiento y desvelamiento e indica la potencia de las significaciones que las vestiduras portan porque también ponen en valor al cuerpo portante, traduciendo e interpretando las señales de época.

El decir de Jean Jacques Rousseau ¹ en esta referencia poética, expresa la relación simbólica entre el cuerpo y el vestido y la relevante construcción de sentidos implicados: *“Todas las partes de tu vestimenta, esparcidas, presentan a mi imaginación ardiente las partes de ti misma que ellas esconden.”*

¹ Filósofo nacido en Ginebra (Suiza) en 1712 muere en Ermenonville (Francia) 1778 fue a la vez pedagogo, escritor, músico, botánico y naturalista. Su pensamiento político influyó en gran medida en la Revolución Francesa.

A continuación transcribo algunas citas que refieren a la significación del Vestido como objeto portador de un lenguaje, su relación indisociable con el cuerpo y la inmersión de dicho objeto dentro de un sistema que lo contiene – y que también lo disciplina- como es el Sistema de la Moda.

²*Vestirse es el resultado de prácticas socialmente constituidas pero puestas en vigor por el individuo: las personas han de atender a su cuerpo cuando “se están vistiendo” y es una experiencia tan íntima como social. Cuando nos vestimos, lo hacemos dentro de las limitaciones de una cultura y sus normas, expectativas sobre el cuerpo y sobre lo que constituye un cuerpo “vestido”.*

³*Ambiguo e indescifrable. Encerrado, puesto bajo custodia, enmascarado, recubierto, velado, falsificado. Algo que permanece oculto. Así es el cuerpo vestido.*

⁴*Según la definición de Baudelaire que dice: “la Moda se debe considerar como una señal de amor al ideal que flota en el espíritu humano por encima de lo vulgar, lo terrenal, lo soez de la vida natural, como sublime deformación de la Naturaleza”. Que no es más que una manifestación de la concepción del mundo de cada época. Por lo tanto, la Moda siempre responde a un ideal basado en ciertos principios estéticos que marca los valores de cada época.*

La mirada que propone el Diseño de Autor interpela este disciplinamiento impuesto por la Moda al tiempo que genera una alternativa multiforme y polisémica.

Una sobre otra pueden aparecer las sucesivas intervenciones culturales que desde el Vestido se despliegan. Lo que lleva a reconsiderar la noción de novedad permanente que plantea el Sistema de la Moda

Ahora bien, si proyectamos con criterios de Sustentabilidad en la configuración de los objetos y sumamos los últimos avances en Ciencia y Tecnología podemos inferir que es allí donde se evidencian los verdaderos cambios - necesarios e inevitables - cambios que pueden regular el impacto ambiental provocado por la industria textil y de la indumentaria para el mundo material contemporáneo. El Diseño de Autor propone la deconstrucción como concepción de replanteamiento para el diseño y producción de objetos materiales ya que interpela la lógica de ellos en su conceptualización y su composición.

¿Podríamos pensar que el Diseño de Autor es el desmontaje de la concepción tradicional del Sistema de la Moda aportando una superposición de sentidos a partir de una lógica nueva?

² Entwistle, Joanne, EL CUERPO Y LA MODA, Paidós, Barcelona, 2002

³ Toussaint Samat, Maguelonne, HISTORIA técnica y moral DEL VESTIDO, Alianza Ed. Madrid, 1994

⁴ Marsal, Sonia, MODA Y CULTURA, Nobuko, Buenos Aires, 2003

El deconstructivismo o deconstrucción surge como movimiento arquitectónico en la década de los años 80 del siglo XX. Descompone las estructuras clásicas, con falta de continuidad y simetría, logrando un caos organizado, nuevas apariencias. Son diseños no lineales. Su valor fundamental es la falta de estabilidad formal. Se basa en una arquitectura de ruptura y distorsión.

Este movimiento, influenciado por un lado, por el constructivismo ruso, que contenía un alto grado de “desorden compositivo y formal” y por otro, por las teorías de deconstrucción del filósofo Jaques Derrida, entendiendo como tal el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual a través de su análisis.

La filosofía deconstructivista se transforma en un pensamiento crítico sobre la sociedad y la cultura occidental, que acaba yendo a favor de las diferencias, abarcando diversas disciplinas de la creación humana, entre ellas la moda, que a su vez está influida por la arquitectura y las formas cambiantes.

La influencia del deconstructivismo en el diseño de moda opera sobre la estructura y morfología del vestido, desarmando o descomponiendo las estructuras clásicas de la ropa, tanto en su silueta, materiales y funcionalidad. Así, se puede concluir que el deconstructivismo en la moda pretende alejarse de los estilos tradicionales, dando nuevas formas, nuevas morfologías a la ropa y lugares donde vive el ser humano.⁵

¿Podríamos pensar entonces al Vestido como un objeto cultural - que propone múltiples misterios y lecturas- con señales inscriptas a la manera de superposiciones de palimpsesto?⁶

Al igual que la práctica de palimpsesto, la mirada sustentable sobre los objetos es también una práctica económica desde las visiones - ética y ecológica - que contiene.

El palimpsesto es una práctica de economía muy antigua -frecuente en especial a partir del siglo VII - a causa de las dificultades que entonces empezaron a surgir en el comercio del papiro egipcio, y se prolongó durante los cinco siglos siguientes. Por ello se borraba el texto raspando la tinta con

⁵ <http://unarquitectoenlamoda.blogspot.com.ar/2016/08/la-deconstruccion-en-la-arquitectura-y.html>

⁶ Se denomina palimpsesto (del griego antiguo "παλιμψηστον", que significa "grabado nuevamente") al manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Fuente : Wikipedia.

piedra pómez y se volvía a escribir encima, aunque siempre quedaban restos de escritura poco visibles sobre el pergamino.

Su origen está en la escasez y el precio de los soportes de escritura en la Antigüedad, el papiro y el pergamino no estaban al alcance de todos. Eso obligaba a reciclar documentos viejos para aprovechar el soporte: el texto se borraba y el pergamino podía reescribirse. Era un documento reciclado, el texto borrado dejaba señales - igual que cuando ahora borramos un texto a lápiz - era posible descifrar lo que había escrito antes.

A la manera de metáfora, el vestido como objeto cultural está resuelto con una superposición de señales que implican sus rasgos constructivos, funcionales, materiales y simbólicos.

En la actualidad, la falta de controles y el hiperconsumo motorizan – y hasta justifican- la carga ambiental de los objetos mientras que la problemática de los deshechos textiles obliga a replantear el proceso completo de Diseño y Producción de ellos.

Las propuestas de reutilización, remanufacturación y reciclaje crean una nueva gama de posibilidades creativas para minimizar el residuo y propenden un cambio ligado al consumo más conciente y transparente en el diseño y en las diferentes etapas de producción de los objetos materiales.

Al igual que las prácticas del palimpsesto como las que recurren a criterios sustentables, están motorizadas por un aire de época; en la antigüedad por la escasez de papiro y en la actualidad por la responsabilidad de controlar los deshechos textiles. Se estima que más del 80% de la carga ambiental de un producto se define en el momento de diseñarlo.

El término Upcycling es una denominación creada para distinguir el reciclaje que crea materiales más valiosos – que el deshecho que tratan- otorgándole una segunda vida a las prendas, que prolonga su vida útil postergando su final.

⁷La investigación en reciclaje textil es un área de gran interés para las marcas de moda no solo para avanzar en la resolución de la problemática relacionada con la gestión de residuos, sino por una creciente preocupación por la continuidad del abastecimiento de materias primas.

⁷ Salcedo, Elena MODA ÉTICA para un futuro sostenible, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014.

La materia prima es siempre un recurso que atender y también el que provee caminos desde donde accionar soluciones. La lámina textil es el insumo por excelencia para el sistema de la indumentaria y desde allí se pueden considerar cambios y replanteos que determinan al objeto desde su estructura hasta su apariencia.

El objeto textil - telaQUIER que describiré a continuación- está tomado como un ejemplo de upcycling y es el resultado de una investigación que nos lleva a generar un plano textil como insumo para la confección de objetos de indumentaria. Se trata de una pieza textil conformada por módulos (fragmentos lineales) que unidos entre sí por otros módulos (nexos) organizan un plano textil. Por sus características y proceso constructivo resulta una tela reversible, sin costuras a la vista, no posee derecho ni revés, posibilitando el uso indistinto tanto de un lado de la tela como del otro lado. Los módulos que estructuran el textil pueden resolverse con deshechos industriales o lo que se llama “puntas de piezas” es decir, retazos, unidos a través de un sistema de costuras embolsadas.

La telaQUIER se trata de un material capaz de ser cortado y ensamblado como cualquier textil industrial, posee la cualidad de ser bifaz y ofrece una gran cantidad de posibilidades y combinaciones de texturas, colores y acabados.

⁸La condición de reversibilidad y multitalle no son solo decisiones que orientan el diseño de nuestros productos sino también la comercialización de ellos en tanto poseen argumentos de venta sustentables porque reducen la curva de talles y consideran la idea de “bifaz” (2 en 1) para el cliente | usuario.

⁸ Querede, Silvia PONENCIA GESMODI | Buenos Aires | nov. , 2016



Ilustración 1 | telaQUIER poncho desmontable y reversible.



Ilustración 2 | pieza telaQUIER con módulo-alma transparente



Ilustración 3 | envoltive telaQUIER con módulo-alma fragmentado.

⁹*“Territorio y tiempo: esa es mi obsesión. No estamos en cualquier lugar, se llama Latinoamérica, Argentina. Yo soy esa obsesión. Y el tiempo... ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Cómo hago para que eso lejano, atrás, arcaico, nos esté esperando? ¿Cómo hago para hacer ese arco temporal loco y pensarlo desde el presente?”*

La pregunta por la Identidad de los objetos no está escindida de repensarlos desde la singularidad de quienes los configuran. Se hace inevitable entonces la lectura de los rasgos en los entornos que nos circundan, la calle, el barrio, la pieles urbanas, las distancias a los centros de distribución, la suma de proveedores y materiales disponibles, todas señales combinadas que pueden actuar en un recorrido expresivo propio.

¹⁰*Pensamos la Identidad Argentina y proponemos nuestra lectura de los rasgos que mejor nos incluyen, aquellos ligados a nuestras circunstancias y territorio, al bagaje cultural y a la tradición familiar que sostenemos. Ciertas identidades regionales están mejor relacionadas con materiales propios y/o el acceso a técnicas artesanales u otras.*

Ciertas identidades regionales están mejor expresadas según la cercanía a proveedores, al acceso de información, centros de difusión y canales de distribución.

El dispositivo de un “emprendimiento / empresa de Moda” necesita de la reunión de múltiples y complejos factores, que no siempre están en la sincronía deseada.

Singularizar el relato de la Indumentaria en Argentina desde la perspectiva de Diseño de Autor, es más que la expresión de rasgos geográficos, usos de materias y materiales regionales, es más que una expresión del mundo visible en el que estamos inmersos, más que la suma de las habilidades cercanas y disponibles. También se trata de una pregunta por la propia subjetividad.

Las decisiones de QUIER están ancladas a los imaginarios y a la realidad personal, social y regional que también se expresan en nuestras campañas de comunicación y en las experiencias de venta que llevamos adelante.

La descripción y análisis a continuación sobre la última propuesta QUIER propone dar cuenta de los criterios sustentables empleados y los rasgos de identidad de su expresión.

Colección | (nos)OTROS

Info locación | Rosario, Santa Fe | imprenta Amalevi fundada en 1949.

Personajes intervinientes | Amalia | Virginia | Guillermina | Dru | la perra Bambina

Fotografía y edición digital | Juan Antonio Papagni Meca

Concepto | OTROS, los invisibles. Otras voces, otras verdades. Como dentro de una realidad paralela. Sin sol. No es una colección de temporada. Es la expresión de un concepto.

Trata sobre el Diseño y nuestra visión de época.

⁹ Herrero, Liliana, entrevista de Maximiliano Diomedi | blog La Otra | junio 2017

¹⁰ Querede, Silvia. PONENCIA GESMODI | Buenos Aires, nov. 2016.

(nos)OTROS es testimonio de algo que arde, que está fuera de orden. Sin categorías.
(nos)OTROS habla de diferencias y de amenazas. Es una vuelta por los bordes, sin red.
Porque mucho de esas otras voces, nos invocan y esos otros somos (nos)OTROS.
Los mismos.



Ilustración 4 | foto de conjunto en patio trasero de imprenta.

La idea detrás de los objetos que componen esta propuesta es la de expresar nuestra visión sobre el momento socio-político que atravesamos actualmente en Argentina, con incertidumbre económica y alta tasa de desempleo lo que opera sobre la forma de “estar en sociedad”, con un futuro inmediato amenazado que propone inestabilidad y desconfianza fragilizando los lazos sociales.

Atenta a esta realidad, nuestra propuesta refleja aquello que nos está pasando.

La expresión de nuestro contexto y las coyunturas que atravesamos - tanto generales como particulares - fundamentan las premisas de trabajo.

Planteada como propuesta SLOW – de Moda Lenta- no es una colección de temporada puesto que fue presentada en mayo 2017, fuera de los calendarios del Sistema de la Moda que prevé al menos 2 colecciones por año a presentarse durante los meses de febrero y agosto anticipando las estaciones otoño | invierno y primavera | verano.

El planteo constructivo realizado totalmente con materiales negros propone - y aprovecha- la significación cultural del negro en Occidente como una expresión de oscuridad, luto, rebelión existencialista o la elección para la identificación de alguna tribu urbana como los góticos o darks. El negro es la ausencia de luz según la Teoría del Color.

Se compone de piezas exclusivas realizadas con textiles y cuero, materiales 100% orgánicos, enteramente biodegradables, con escaso o nulo impacto medioambiental.

Los textiles utilizados son algodón orgánico certificado, casimires de lana super 100, terciopelo de algodón, neoprene y un no textil como el cuero grabado.

Para su materialización se utilizaron los procesos de moldería con “Técnicas de residuo cero” más el uso de la telaQUIER en el desarrollo de algunas prendas.

La campaña fotográfica está desarrollada en el edificio donde funciona el estudio | taller QUIER, declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad.

En la planta baja de este edificio funciona una imprenta desde hace 68 años, la gráfica en donde se imprimieron los primeros trabajos de Roberto Fontanarrosa, ciudadano ilustre de Rosario y quien mediante su característico humor agudo supo referenciar nuestra idiosincrasia local.

Los personajes intervinientes retratados en las fotos son vecinos de nuestro estudio, ninguno dedicado al modelaje.



Ilustración 5 | vestido realizado con telaQUIER y Técnicas de residuo cero.

El trazado de moldería mediante las “Técnicas de Residuo CERO” emplea la geometría pura- cuadrados, rectángulos - minimizando el residuo textil, evitando la combinación de líneas y curvas la cual deja, en la tizada, mas espacio negativo o residuo provocado por el corte.



Ilustración 6 y 7 | ropa sin género ni edad | chaleco neoprene + cuero | ajustable a cuerpos de hombre y mujer.

El lema “Ropa sin género ni edad” - que utilizamos en nuestra comunicación- considera criterios inclusivos al mismo tiempo que interpela la categorización utilizada para describir y fragmentar mercados- meta, una lógica empleada por el marketing de moda.

¹¹La Moda Ética, el movimiento Slow y el Diseño de Autor son caminos posibles de resistencia a un devenir no deseado, al encasillamiento, a la uniformidad, a la instalación de un ideal encorsetado, al rechazo de la diferencia, a los tiempos acelerados que el Sistema de la Moda instala.

El retorno a la idea de lo PERDURABLE ensaya respuestas sobre la cuestión, a partir de la búsqueda de la calidad como un objetivo irrenunciable, en la elección de materiales nobles, técnicas y procesos con perdurabilidad testada, sostenida por decisiones que aspiran a la coherencia en el lenguaje de DISEÑO y a la expresión de Identidad a partir de un relato regional ARGENTINO.

¹¹ Querede, Silvia | ponencia GESMODI | Buenos Aires, nov. 2016.

La adecuación de las formas al uso previsto, la sinceridad constructiva y la restricción ornamental son decisiones que acompañan nuestro trabajo y se convierten en metas de Diseño a alcanzar.

En suma, esta ponencia considera al Vestido como un objeto cultural que, desde el Diseño Sustentable de Autor, plantea un escenario de innovación para la configuración de objetos en el mundo material contemporáneo a la vez que desmonta la lógica planteada por el tradicional Sistema de la Moda.



Silvia Querede
Coordinadora académica
Diseño de Vestuario

Escuela Superior de Diseño

Bibliografía

Alimonda, Héctor (comp.) (2002): *Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía*, Buenos Aires, FLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Dillon, Susan (2012): *Principios de Gestión de empresas de Moda*, Barcelona, España, Gustavo Gilli.

Proyecto Colectivo de la Red Federal Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil de Argentina + INTI *El diseño posible, Paradigmas, mercado e identidad del diseño de indumentaria y textil en Argentina* (2016) Buenos Aires

Entwistle, Joanne (2002): *El cuerpo y la Moda, una visión sociológica*, Barcelona, Paidós.

Foucault, Michel (1998): *¿Qué es un autor? La función secretario 25/26* Córdoba, Argentina, Editora Litoral.

Gwilt, Alison (2014) *Moda Sostenible* .Barcelona. Gustavo Gilli

Marsal, Sonia (2003): *Moda y Cultura*, Buenos Aires, Nobuko.

Mon, Laureano (coord.) (2011): *Las Cosas del Quehacer. Debates en torno al diseño de indumentaria en Argentina*, Córdoba, Argentina, CCEC.

Polhemus, Ted (1994): *Street Style*, New York, EEUU, Thames and Hudson Inc.

Salcedo, Elena (2014): *Moda Ética para un futuro sostenible*; Barcelona, Ed. Gustavo Gili

Sanahuja Yll, María Encarna (2002): *Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria*, Madrid, Ediciones Cátedra

Saulquin, Susana (2014) *Política de las apariencias. Nueva significación del vestir en el contexto contemporáneo* Buenos Aires. Paidós.

Saulquin, Susana (1999): *La moda, después*, Buenos Aires, ISM Instituto de Sociología de la Moda.

Udale, Jenny (2008) *Diseño Textil. Tejidos y Técnicas*. Barcelona. Gustavo Gili

Yourcenar, Marguerite (1990): *El tiempo, gran escultor*, Buenos Aires, Alfaguara.

Silvia Querede nació en Pergamino (Pcia. Bs As). Vive en Rosario (Sta. Fe).

Estudió Arquitectura (U.N.R).

Actualmente desarrolla actividad académica en la Coordinación de la carrera Diseño de Indumentaria en Escuela Superior de Diseño | ESD Rosario | y dicta clases de Diseño de Colecciones y Técnicas de Producción en dicha Institución. A cargo de la Dirección Creativa de la marca QUIER.

Su mail es: silviaquerede@gmail.com
