

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

TRABAJO PRÁCTICO

LA DECONSTRUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA COMO PROPUESTA

ARTIVISTA FEMINISTA

PRESENTA

Emma Nitzel García Guardado

PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN ARTE

COMITÉ TUTORAL:

Dra. Brenda María Antonieta Rodríguez

Dra. Raquel Mercado Salas

Dra. Perla Ramírez Magadán

Aguascalientes, Ags. 06 Noviembre 2020

CARTA DE VOTO APROBATORIO
INDIVIDUAL

M en EH. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA
PRESENTE

Por medio del presente como **TUTOR/LECTOR** designado de la estudiante **EMMA NITZEL GARCÍA GUARDADO** con ID **260552** quien realizó el trabajo práctico titulado: **LA DECONSTRUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA COMO PROPUESTA ARTIVISTA FEMINISTA**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que ella pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Se Lumen Proferre"

Aguascalientes, Ags., a 06 de Noviembre de 2020.

Dra. Raquel Mercado
Salas

Co-tutora

c.c.p.- Interesado

c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

por: Depto. Apoyo al Posgrado.

Revisado por: Depto. Control Escolar/Depto. Gestión de Calidad.

Aprobado por: Depto. Control Escolar/ Depto. Apoyo al Posgrado.

Elaborado

Código: DO-SEE-FO-07

Actualización: 01

Emisión: 17/05/19

CARTA DE VOTO APROBATORIO
INDIVIDUAL

M en EH. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

PRESENTE

Por medio del presente como **TUTOR/LECTOR** designado de la estudiante **EMMA NITZEL GARCÍA GUARDADO** con ID **260552** quien realizó el trabajo práctico titulado: **LA DECONSTRUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA COMO PROPUESTA ARTIVISTA FEMINISTA**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que él pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Se Lumen Proferre"

Aguascalientes, Ags., a 06 de Noviembre de 2020.

Tutora

Dra. Brenda María Antonieta Rodríguez Rodríguez

c.c.p.- Interesado

c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

por: Depto. Apoyo al Posgrado.
Revisado por: Depto. Control Escolar/Depto. Gestión de Calidad.
Aprobado por: Depto. Control Escolar/ Depto. Apoyo al Posgrado.
Elaborado

Código: DO-SEE-FO-07
Actualización: 01
Emisión: 17/05/19

CARTA DE VOTO APROBATORIO
INDIVIDUAL

Me en EH. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA
PRESENTE

Por medio del presente como TUTOR/LECTOR designado de la estudiante EMMA NITZEL GARCÍA GUARDADO con ID 260552 quien realizó el trabajo práctico titulado: LA DECONSTRUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA COMO PROPUESTA ARTIVISTA FEMINISTA, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el VOTO APROBATORIO, para que él pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dra. Perla Ramírez Magadán

Tutor/Lector

"Se Lumen Proferre"

Aguascalientes, Ags., a 13 de Noviembre de 2020.

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaria Técnica del Programa de Posgrado

por: Depto. Apoyo al Posgrado.

Código: DO-
SEE-FO-07

Revisado por: Depto. Control Escolar/Depto.
Gestión de Calidad.

Actual
ización
n: 01

Aprobado por: Depto. Control Escolar/ Depto.
Apoyo al Posgrado.

Emisión:
17/05/19

Elaborado

NOMBRE: Emma Nitzel García Guardado

ID 260552

PROGRAMA: Maestría en Arte **LGAC (del posgrado):** Análisis del Arte, Procesos de Producción y Gestión Artísticas

TIPO DE TRABAJO: ( ) Tesis (X) Trabajo práctico

TÍTULO: La deconstrucción de la indumentaria como propuesta artista feminista

IMPACTO SOCIAL (señalar el impacto logrado): Sus resultados inciden a nivel regional e nacional porque desarrolló una propuesta metodológica para la producción de indumentaria a partir de la resiliencia como liberación y empoderamiento en el arte feminista

INDICAR SI/NO SEGÚN CORRESPONDA:

Elementos para la revisión académica del trabajo de tesis o trabajo práctico:

- SI El trabajo es congruente con las LGAC del programa de posgrado
- SI La problemática fue abordada desde un enfoque multidisciplinario
- SI Existe coherencia, continuidad y orden lógico del tema central con cada apartado
- SI Los resultados del trabajo dan respuesta a las preguntas de investigación o a la problemática que aborda
- SI Los resultados presentados en el trabajo son de gran relevancia científica, tecnológica o profesional según el área
- SI El trabajo demuestra más de una aportación original al conocimiento de su área
- SI Las aportaciones responden a los problemas prioritarios del país
- SI Generó transferencia del conocimiento o tecnológica
- SI Cumpe con la ética para la investigación (reporte de la herramienta antiplagio)

El egresado cumple con lo siguiente:

- SI Cumple con lo señalado por el Reglamento General de Docencia
- SI Cumple con los requisitos señalados en el plan de estudios (créditos curriculares, optativos, actividades complementarias, estancia, predoctoral, etc)
- SI Cuenta con los votos aprobatorios del comité tutorial, en caso de los posgrados profesionales si tiene solo tutor podrá liberar solo el
- SI Cuenta con la carta de satisfacción del Usuario
- SI Coincide con el título y objetivo registrado
- SI Tiene congruencia con cuerpos académicos
- SI Tiene el CVU del Conacyt actualizado
- NO Tiene el artículo aceptado o publicado y cumple con los requisitos institucionales (en caso que proceda)

En caso de Tesis por artículos científicos publicados

- NO Aceptación o Publicación de los artículos según el nivel del programa
- NO El estudiante es el primer autor
- NO El autor de correspondencia es el Tutor del Núcleo Académico Básico
- NO En los artículos se ven reflejados los objetivos de la tesis, ya que son producto de este trabajo de investigación.
- NO Los artículos integran los capítulos de la tesis y se presentan en el idioma en que fueron publicados
- NO La aceptación o publicación de los artículos en revistas indexadas de alto impacto

Con base a estos criterios, se autoriza se continúen con los trámites de titulación y programación del examen de grado

Sí X

No _____

Elaboró:

* NOMBRE Y FIRMA DEL CONSEJERO

SEGÚN LA LGAC DE ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO:

* En caso de conflicto de intereses, firmará un revisor miembro del NAB de la LGAC correspondiente distinto al tutor o miembro del comité tutorial, asignado por el Decano

Revisó:

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:

Autorizó:

NOMBRE Y FIRMA DEL DECANO:

FIRMAS

DRA. XIMENA GÓMEZ GOYZUETA

DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA

DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA

M en EH. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS

Nota: procede el trámite para el Depto. de Apoyo al Posgrado

En cumplimiento con el Art. 105C del Reglamento General de Docencia que a la letra señala entre las funciones del Consejo Académico: ... Cuidar la eficiencia terminal del programa de posgrado y el Art. 105F las funciones del Secretario Técnico, llevar el seguimiento de los alumnos.

Agradecimientos

Agradezco al cuerpo académico que me acompañó durante este proceso. A mis tutoras y lectora por la orientación, guía y apoyo en el desarrollo de este trabajo.

A mi familia, por ser mi mayor soporte a cada momento, acompañarme e impulsar cada sueño y cada met. Por creer y confiar.

A las mujeres que participaron en el taller que se impartió, por compartirme su visión de las cosas, por brindarme la apertura para entrar en su entorno y generar conocimiento juntas.

A toda persona que estuvo a mi lado antes, durante y después del desarrollo de este proyecto, de cada quien obtuve aprendizajes valiosos y significativos que finalmente se ven reflejados en mi crecimiento personal y profesional.

Finalmente, a las Instituciones que colaboraron a mi lado para lograr la implementación de este proyecto. Gracias por la apertura a nuevas ideas y por fomentar la investigación en diferentes áreas.

Gracias por acompañarme en este viaje lleno de aprendizajes, desaprendizajes y visiones ampliadas de lo que es el arte para transformar nuevas realidades.

Índice

Resumen	3
Abstract	4
Introducción	5
Motivaciones personales y profesionales	5
Preliminares	7
Planteamiento del Problema	10
Diagnóstico	10
Pregunta General	12
Preguntas Particulares	12
Objetivo General	13
Objetivos Particulares	13
Justificación	13
Propuesta de Intervención	18
Fundamentación Teórica	19
Estado de la Cuestión.	19
Estado del Arte	26
Sobre el activismo.	26
Sobre el Feminismo.	28
Sobre la indumentaria, arte y feminismo.	31
Sobre el trabajo multidisciplinario y sus aplicaciones.	39
Metodología General	41
Procedimiento	41
Participantes	43
Espacio temporal	43
Escenario	44
Herramientas de Evaluación	44
Desglose de la propuesta del taller y Procedimiento.	44

Metodología del taller	45
Capítulo 1. Moda e indumentaria: aportes a la construcción socio cultural, feminidad y sus posibilidades desde la perspectiva artística.	49
1.1 La moda e indumentaria: Diferencias y reflexiones	50
1.2 Perspectiva social de la indumentaria: ¿Qué papel ocupa en la construcción socio cultural?	53
1.3 Los códigos y constructos entorno a la vestimenta: Género y su especial incidencia en la vestimenta femenina	62
1.4 La comunicación desde la indumentaria	69
1.5 Perspectiva artística de la moda	74
Capítulo 2: El arte, el vestido y el feminismo: De la opresión a la reivindicación.	79
2.1 El cuerpo	83
2.2 El cuerpo y el vestido	88
2.3 El feminismo: Reivindicando desde el arte y la indumentaria.	95
Capítulo 3. El conocimiento situado desde el feminismo: Intervención desde técnicas de mediación artística para llegar al activismo	97
3.1 Importancia del conocimiento situado para la intervención	98
3.2 Las participantes	102
3.4 Descripción de las actividades	104
3.3 Objetivo General:	105
3.4 Objetivos Particulares:	105
3.5 Resultados preliminares	105
3.6 Códigos	114
3.7 Conclusiones preliminares.	117
4 Discusión de los resultados y conclusiones.	123
4.1 Discusión de los resultados	123
4.2 Conclusiones	129
Lista de referencias	136
ANEXOS	141

Resumen

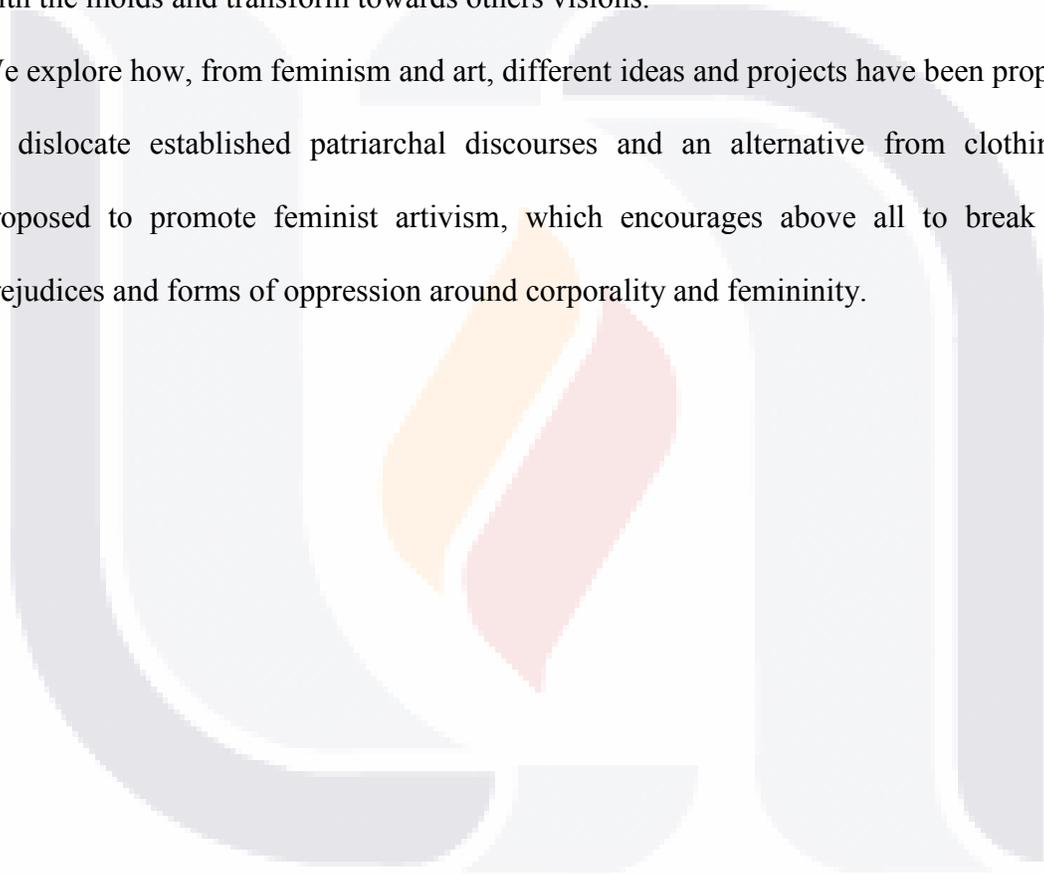
A través de un recorrido sociohistórico y cultural, indagamos en las diferentes formas en que la indumentaria ha tenido incidencia en la estructuración, orden, control y dominio social, principalmente de los cuerpos femeninos. La forma en que se ha convertido en un elemento constante para mantener y reafirmar los constructos creados entorno a la feminidad y sometimiento de las mujeres, asimismo, se aborda su parte disruptiva, esa potencialidad de la indumentaria para romper con los moldes y transformar hacia otras visiones.

Exploramos, cómo desde los feminismos y el arte, se han propuesto diferentes ideas y proyectos para dislocar los discursos patriarcales instaurados y se propone una alternativa desde la indumentaria para fomentar el activismo feminista, que incentive sobre todo a romper con los prejuicios y formas de opresión entorno a la corporalidad y feminidad.

Abstract

Through a socio-historical and cultural journey, we investigate the different ways in which clothing has had an impact on the structuring, order, control and social dominance, mainly of female bodies. The way in which it has become a constant element to maintain and reaffirm the constructs created around femininity and subjection of women, but its disruptive part is also addressed, that potential of clothing to break with the molds and transform towards others visions.

We explore how, from feminism and art, different ideas and projects have been proposed to dislocate established patriarchal discourses and an alternative from clothing is proposed to promote feminist activism, which encourages above all to break with prejudices and forms of oppression around corporality and femininity.

Introducción

Motivaciones personales y profesionales

La presente investigación y proyecto de intervención, surge gracias a intereses y motivaciones tanto personales como profesionales; iniciaré hablando acerca de las primeras. El estado de Zacatecas, se ha visto invadido por la violencia desde hace ya algún tiempo; al igual que muchas otras partes del país, ha estado envuelto en un clima de inseguridad y agresiones constantes. Sin embargo, hace poco más de dos años, la violencia en el estado, no sólo se volvió constante sino que intensificó su crudeza y constancia hacia las mujeres.

Es cierto que en México prevalece una condición de desigualdad en diferentes áreas entre hombres y mujeres, así como entre diferentes grupos sociales; sin embargo en el estado de Zacatecas, las problemáticas que enfrentamos día con día las mujeres se han acrecentado, tornándose en niveles de violencia cada vez más intensos. A raíz de esto, ocurrieron diversos casos que salieron a relucir y fueron cobrando más visibilidad, casos que por la dureza de la acción, personalmente dejaron en mí una marca, tales como asesinatos, violaciones, agresiones físicas, etc.

Fue a partir de estar expuesta a este entorno, que empecé a centrar mi atención en la forma en que las mujeres se organizan para defenderse, exigir justicia e igualdad de condiciones para el ejercicio pleno de su vida. El feminismo, termino ya conocido pero poco explorado por quien escribe, cobró particular importancia al indagar en estas formas de organización, y era necesario profundizar para comprender mejor como ha coadyuvado en diferentes situaciones en favor de las mujeres y de esta manera buscar dicha aplicabilidad en el estado de Zacatecas, pues las condiciones de violencia no

disminuían y las opciones para sentirse segura o por lo menos respaldada eran cada vez menores.

Al encontrar en el feminismo un camino, un medio para generarnos mejores condiciones, también encontré diferentes prácticas que podían enriquecer al movimiento desde otras perspectivas, una de ellas el arte.

Por otro lado, personalmente la indumentaria siempre me había parecido un tema fascinante, no sólo como espacio de apropiación y expresión personal, sino como parte de una colectividad y la manera en que se inserta en la sociedad.

Profesionalmente y gracias a mi formación en comunicación, esta palabra era una constante en mi vida, y buscar nuevas formas de comunicar, expresar o difundir mensajes se había convertido en una de mis más constantes prácticas a diario.

El proceso, los medios y las formas de comunicar, más allá de interesantes me parecen esenciales y trascendentes, considero que deben ser analizadas y constantemente cuestionadas, sobre todo en esta era de hiper conectividad, en donde podemos estar tan inmersos en mares de información y aun así sentir que prevalece la desinformación.

Gracias a todos estos elementos que giraban constantemente en mi entorno, es que surge la idea de este proyecto, con el cual, no sólo pretendía solventar esas inquietudes tanto personales como profesionales, sino también generar propuestas que permitieran, en cierto modo coadyuvar a visibilizar y atender problemáticas sociales que a diario enfrentamos y que como mujeres nos resulta más apremiantes pues nos atraviesan de diferentes maneras e inciden muy directa e indirectamente en diversas esferas de nuestras vidas.

Una de las principales características que identifiqué, es que la mayor opresión y represión de las mujeres proviene a partir de sus cuerpos, impidiéndonos gozar de una

verdadera libertad y autonomía, es en el cuerpo donde se depositan tantas formas de opresión y de violencia, en donde se construyen distintos códigos y símbolos, es el cuerpo el territorio más cercano a nosotras y también por eso el más violentado, por todo ello se debía pesar en las más cercanas situaciones que lo afectaba y una de ellas partía de la indumentaria. Algo tan común, cotidiano y tan poco considerado como relevante, poseía una capacidad de opresión enorme hacia nosotras y era importante visibilizar su nivel de alcance y evidenciarlo para poder actuar.

Como mujer, son muchas las situaciones que me interesa visibilizar, mencionar y hacer presentes, como comunicóloga, siento la obligación de generar espacios de diálogo, comunicación y reflexión y como espectadora del arte y ahora investigadora, considero importante utilizar cualquier herramienta que permita crear una sensibilización y espacio de expresión para contrarrestar un poco todo lo que nos aqueja como sociedad.

Consciente de que ese es un camino largo y complejo, en el cual confabulan más elementos que no se pueden controlar, este proyecto y esta investigación trata de mostrar pequeñas propuestas para, poco a poco ir reivindicando espacios, lugares y repensar lo que hacemos en la sociedad.

Preliminares

Comencemos por enunciar que esta es una aproximación al activismo, la cual se refiere a trabajar el activismo social desde una perspectiva artística, trabajando con elementos del arte para promover y fomentar mensajes en torno a una causa social; en este caso estamos hablando de un activismo feminista, que procurará mediante la aproximación artística visibilizar, concientizar y proponer alternativas a las problemáticas que afectan a las mujeres.

La característica principal del artivismo es que la creación artística posee una carga un tanto política y social, para proponer discursos que posibiliten nuevas lecturas y formas de ver y entender el arte y viceversa.

La naturaleza de la investigación deviene de la necesidad de identificar como se han reforzado los discursos artísticos y sociales por medio de su trabajo en conjunto, y cómo un problema social puede ser abordado desde una perspectiva artística para lograr un impacto mayor, que permee y posibilite reflexiones y acciones en el ámbito social.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que el artivismo ha sido un constante apoyo y refuerzo para el feminismo, estrategia que ha sido muy efectiva en muchos de los casos logrando los objetivos que se proponen.

La investigación de esta problemática social, tiene el interés de conocer cómo la relación arte y activismo social permite cambios trascendentales en el contexto en el que se inserta. Partiendo desde una problemática social que nos aqueja y compete aún en nuestra contemporaneidad, como es en este caso la violencia en torno a las mujeres la cual se mantiene constante y latente hasta nuestros días, violencia que se refuerza con acciones que posibilitan se continúe vulnerando a la mujer desde el cuerpo, las relaciones de poder y la minimización de su trabajo.

El interés profesional que posibilita la investigación versó en generar propuestas artísticas, que en primer punto acerquen a las mujeres al arte, segundo que lleven el arte más allá de los límites y espacios determinados por las instituciones, tercero favorezcan y permitan crear reflexiones en torno a problemáticas sociales, en este caso la violencia que se ejerce en torno a las mujeres y cómo el feminismo busca transformar y otorgar nuevos significados a esas acciones.

Mediante una intervención, la cual consta de un taller en el que se confeccionarán prendas que permitan visibilizar los problemas de violencia y relaciones de poder en torno a la mujer y la relación de estas con el cuerpo, se irá determinando mediante entrevistas, cuestionarios, análisis de la retroalimentación de las participantes en el taller y un portfolio de evidencias, la efectividad de la propuesta activista.

Entre los objetivos que tiene esta investigación, se puede constatar influir en la proyección del activismo a nivel local, determinar el impacto que tiene la indumentaria como propuesta activista identificando cuales son esos elementos que le otorgan esa categoría de herramienta para fomentar el activismo social y el arte, pues el arte que busca incidir socialmente, tiene posibilidades de mayor impacto, comprensión y empatía con el espectador; asimismo, posee otro nivel de sensibilización y expresión ante temas tan complejos como es la violencia contra las mujeres. Por otra parte, también es importante determinar cómo esta propuesta permea en el ámbito artístico y social y la efectividad que se obtenga de estas reflexiones de la indumentaria y el feminismo.

En la primera parte de la investigación, se han establecidos los objetivos que se planteados para este proyecto, y las motivaciones que han dado parte a la investigación, la justificación y pertinencia del proyecto, la propuesta de intervención y el diagnóstico general de la situación en el entorno donde se pretende insertar.

Posteriormente, se realiza una exploración sobre algunas investigaciones, artículos o propuestas previas, que se enmarcan en intereses similares y que se han llevado a cabo en distintos puntos; así un recorrido en el trabajo de diferentes artistas que han trabajado el activismo, el feminismo y la moda. De ahí se parte a detallar los pormenores de la intervención, tiempos y lugares donde se implementará y las herramientas de análisis que servirán como apoyo en la investigación.

Después, vienen los capítulos correspondientes a estos planteamientos, logrando construir 3 importantes espacios de reflexión y discusión teórica y práctica como deja ver el capítulo tercero, para finalmente concluir analizando los datos obtenidos.

Planteamiento del Problema

Actualmente, existe una escasa presencia de artivismo que involucre la deconstrucción de la indumentaria para incidir en la proyección del feminismo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Diagnóstico

El estado de Zacatecas, particularmente el municipio de Guadalupe, ha tenido poca proyección e intervención de artistas en problemáticas sociales, las que han existido han sido esporádicas, poco difundidas o no han sido registradas y/o documentadas para mantener un registro de su existencia; por otra parte muchas de estas intervenciones artivistas que sí han prevalecido se han encaminado al rescate de espacios públicos, y por la condición propia de la intervención, permanecen en los espacios pero no siempre permean dentro de la sociedad.

Tanto a nivel nacional, como local, el abuso y omisión a la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres; así como las agresiones y la violencia de género se vuelven un tema recurrente, que a diferencia de lo que se piensa, persiste arraigado en el contexto social. Muchas han sido las disciplinas que han dirigido sus miradas hacia este problema, y el arte no ha sido la excepción.

Desde un panorama general, en el estado de Zacatecas, la prácticas activistas feministas, continúan estigmatizadas al momento de posicionarse ante las injusticias que viven las mujeres; pues la falta de información, el poco acercamiento a estas prácticas, el total desconocimiento de la causa, las acciones relacionadas con el machismo arraigadas

en la sociedad y la descontextualización de acciones propuestas por grupos feministas han sido factores que han afectado directamente al feminismo en el estado y sus municipios, lo que ha paleado las verdaderas intenciones, principios y estatutos que defiende este movimiento, por tanto, la percepción del mismo se entintando de connotaciones negativas dificultando la aceptación y participación.

Una de las maneras en que más se vulnera a la mujer es a través del cuerpo, mediante juicios, agresiones físicas, estigmatización y diversas acciones de dominio y supremacía, conductas que en el contexto social no castigan a quien las realiza, sino a la víctima de ellas, imponiéndose una dinámica en la que se obliga a las mujeres a ser atentas, recatadas y discretas para evitar ser vulneradas, evitar ser parte de números rojos y estadísticas, que cabe mencionar en el estado de Zacatecas han aumentado considerablemente por lo menos en el último año.

En un estado sumamente conservador, con reglas y costumbres tan arraigadas es difícil abrir camino a nuevas prácticas o propuestas tanto artísticas como ideológicas sin que el mensaje pierda su forma, figura o contexto.

La unión de arte con activismo social, ha sido una práctica explorada ya con anterioridad, en muchos de los casos ha demostrado una favorable aceptación y permeado con cambios significativos en el contexto donde se inserta. El feminismo en otras partes del mundo y Latinoamérica e incluso en México, se ha apoyado del arte para reforzar y transmitir sus mensajes.

Sin embargo, la propuesta artística no siempre dispone de espacios idóneos para atacar un problema en específico, por eso el activismo viene a proponer esto, que el arte sirva como medio para sensibilizar en torno a un problema social y más aún tratará de asegurarse que el mensaje llegue a quien lo necesita, alcanzar el sector social que ocupa

alguna intervención, sensibilizar en el espacio correcto, y trascender más allá de la comunidad artística para obtener resultados contundentes.

Finalmente, la industria de la moda tiene una connotación muy femenina, pero también banal, efímera y consumista, asociada por mucho a diversos problemas con el cuerpo. Por lo tanto, deconstruir la idea de moda que se posee, y utilizarla como parte de una propuesta artivista, revirtiendo el objetivo primordial de la misma -cubrir o vestir- para evidenciar un problema que sobre todo perjudica a las mujeres, permitirá nuevas opciones para tomar parte y generar acciones que fomenten la sensibilización a través del arte y generen un impacto social. Además, es un elemento prácticamente no explotado en el estado y en sus municipios, por lo tanto, sería ideal utilizar elementos que sean novedosos, propositivos y creativos, para respaldar discursos sociales, dotando de más alternativas a lo ya impulsado.

Pregunta General

¿Qué impacto tiene el impulso del artivismo para atender causas encaminadas a la proyección del feminismo mediante la deconstrucción de la indumentaria en el municipio de Guadalupe, Zacatecas?

Preguntas Particulares

- ¿Cuáles serían los criterios a seguir las y características para definir a una prenda como deconstruída y con proyección de los ideales feministas?
- ¿Qué impacto social y artístico podría tener la presencia de artivismo basado en la deconstrucción de la indumentaria, en la proyección del feminismo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas?
- ¿Qué tan efectivas pueden ser las propuestas artivistas mediante la indumentaria para generar un vínculo entre las mujeres y el feminismo?

- TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS
- ¿Cómo se podrían evidenciar las propuestas artivistas para la proyección del feminismo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas?

Objetivo General

Generar a partir del artivismo una promoción, difusión y proyección del feminismo, mediante la deconstrucción de la indumentaria en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Objetivos Particulares

- Determinar los criterios a seguir las y características para definir a una prenda como deconstruída y con proyección de los ideales feministas?
- Conocer el impacto social y artístico que podría tener la presencia de artivismo basado en la deconstrucción de la indumentaria, para el feminismo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.
- Verificar la efectividad de las propuestas artivistas mediante la indumentaria para generar un vínculo entre las mujeres y el discurso feminista.
- Evidenciar las propuestas artivistas feministas en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Justificación

El arte, por mucho tiempo se ha relacionado con las emociones, la sensibilización y la parte más instintiva de nuestro ser. Actualmente, posee diversas formas, no está enmarcado por un sólo concepto sino que se nutre de múltiples factores que permiten un trabajo integral y multidisciplinario. El artivismo, es una de estas mezclas, en la cual arte y activismo social unen esfuerzos para generar impacto social mediante la sensibilización a través de distintas formas, es una manera en que el arte se preocupa por penetrar más allá de la comunidad artística, más allá de los museos y más allá de la estética. Es una forma de trasgredir y trascender en la esfera social.

La propuesta artística contemporánea, ha echado mano de múltiples factores y elementos que tenga a su alcance, con esto ha logrado apoyarse en distintas disciplinas y entre dichos cruces, generan propuestas de vanguardia, alternativas diferentes a lo que se ha enunciado. Haciendo uso de esta versatilidad de la cual nos dota el arte actualmente, y atendiendo a los múltiples problemas sociales que aquejan a nuestro entorno, conjuntar disciplinas es una manera íntegra de crear propuestas que aporten soluciones a la esfera social.

En Zacatecas, existen diferentes problemas sociales, anclados a las condiciones de desigualdad, migración y discriminación, al igual que ocurre en todo el contexto nacional. La violencia hacia las mujeres, la discriminación por condición de género, el clasismo, así como la constante vulneración de los derechos de las mujeres son problemas de los cuales no ha logrado escapar este estado. En este último año, el índice de feminicidios aumentó sustancialmente, pues tan sólo en los primeros 3 meses de 2019 según la Secretaría de la mujer (SEMUIER, 2019) se contabilizaron 6 feminicidios; por tanto ante el aumento en las cifras y formas de violencia contra la mujer, es importante tomar parte activa mediante alternativas que ayuden a visibilizar y concientizar sobre el problema, esperando que en algún momento estas acciones ayuden a detener el problema de raíz y propicien las políticas necesarias que garanticen la vida y el ejercicio libre y autónomo para las mujeres.

En uno de los estados que más promoción hace de la parte cultural según la Secretaría de Turismo de Zacatecas (2018), es importante que se conjunte con una realidad social similar, no se puede tener una buena cultura y un buen acercamiento al arte, si la parte más primordial como es la seguridad no se atiende con elocuencia. Es un hecho que se necesitan de estos recintos culturales, pues la educación y la

sensibilización son elementos indispensables para subsanar algunos de los problemas sociales más arraigados en el estado, se deben seguir generando y proponiendo; sin embargo, actualmente existen muchas alternativas para acercar a la gente al arte y mejor aún para transmitir mensajes de conciencia a través de éste, para que las personas se puedan sentir más identificadas y logren situar el arte no sólo en los recintos legitimados para ello, como son los museos, sino en espacios más familiares y cercanos a sus particulares intereses y contextos.

Si el impacto que el activismo puede generar en la sociedad, resulta más permeable en el entorno, este tipo de propuestas necesitan incentivarse, pues se estarían dos atendiendo dos problemas en un solo movimiento; por un lado se fomentaría el acercamiento al arte y por el otro se hablaría sobre problemas sociales que afectan directamente a un grupo, comunidad o espacio.

Las intervenciones artísticas en favor del activismo social son necesarias para fomentar la participación social en la resolución de problemas de una comunidad. En el estado de Zacatecas, al no ser prácticas tan recurrentes, ir sentando antecedentes de este tipo sin duda permitirá que más artistas se involucren en las causas sociales a través del arte, que si bien no es el objetivo del arte, si es una línea muy importante en las prácticas artísticas públicas y sociales, y que se ha explorado con mayor frecuencia actualmente.

Por otra parte, en el contexto histórico que envuelve al feminismo, se ha definido una amplia colaboración con el arte, pues a través de éste ha conseguido que los mensajes lleguen de mejor manera y con más amplitud a la sociedad, generando lazos y trabajos colectivos para la defensa de los derechos de las mujeres. El arte ha sido un elemento muy utilizado, por la versatilidad de sus propuestas, por el impacto de sus obras, pero sobre todo por la permanencia y trascendencia que genera. Es una buena

manera de enunciar cuestiones que pueden parecer complicadas y sin embargo resultan siendo bien aceptadas a través del arte.

Elegir la indumentaria como parte de la propuesta activista no es casualidad, pues la relación de la ropa con la mujer y el cuerpo, así como los tejidos y las redes que se entrelazan son grandes elementos que se parecen mucho a la manera de trabajar de los grupos feministas; redes de acción para lograr fines comunes. Además lograr redefinir la concepción del cuerpo y dotar de mayor control, poder y autonomía a las mujeres sobre su propio cuerpo, son elementos necesarios para ir cambiando esta percepción que se tiene en torno a la mujer y por supuesto establecer los lineamientos para que se respete y preserven nuestros derechos; es ahí en el cuerpo donde se coloca la importancia del discurso feminista; asimismo, la manera en que los discursos de la indumentaria y el arte se encarnan en el cuerpo posibilitan que este (el cuerpo) se vuelva el elemento más imprescindible para estas prácticas.

Enriquecer a la prenda con intervención de las artes gráficas o técnicas que se desprenden de ellas generando piezas que resulten tanto armoniosas y estéticas, como contestatarias, en donde su utilidad primordial pasará a último término, respaldando el contenido de éstas, con mensajes que generen propuestas encaminadas a fomentar el ejercicio libre y autónomo de las mujeres y la proyección del feminismo, se convertirán en verdaderos elementos de protesta a través del arte; que sin duda posibilitará generar un gran impacto social en la manera de percibir tanto esta industria como su relación con el impacto que puede alcanzar en los feminismos.

La indumentaria, por un largo tiempo ha impuesto cánones a las mujeres, ha fijado reglas y pautas complejas y opresoras hacia estas y sin embargo ha prevalecido. En cierto modo, es una forma de demostrar que todo puede tomar otro giro, siempre

viéndolo con el enfoque adecuado. La indumentaria, que por tanto tiempo ha estigmatizado a la mujer y la ha estereotipado, limitado e incluso violentado trata de tomar en esta propuesta otro tinte, un aire reivindicador que eleva a la mujer a que esa ropa que debe usar cotidianamente, realmente sea una segunda piel para ella, una segunda piel que hable, que sienta lo que realmente la mujer quiere decir y expresar, no lo que socialmente se debe imponer.

La frase tan coloquial “que tu ropa hable por ti”, en esta ocasión cobrará un sentido más real y hablará por todas, lo hará la indumentaria, lo hará lo arte, lo hará el cuerpo, lo hará el feminismo.

Finalmente debemos destacar que es importante documentar toda la intervención para crear un registro tangible de lo realizado, pues sentará las bases para que los artistas sepan que se está realizando en zacatecas y de qué manera pueden colaborar desde el arte para causas sociales. Para dicho registro, la propuesta más adecuada parece continuar por la línea de la moda, y es aquí donde la fotografía y el blog de moda, respaldarán la propuesta, todos los elementos que alguna vez se han visto implicados en contra del discurso feminista, tomarán otro rumbo, para en esta ocasión alentarlos.

La pertinencia de esta propuesta es clara, primero por la poca exploración del activismo mediante indumentaria en el estado, además porque ayudará a evidenciar y proponer alternativas para un problema de carácter social latente y finalmente por el acercamiento de un sector social ajeno al arte a las prácticas artísticas mediante actividades que ellas pueden desempeñar y que a largo plazo también enriquecerán sus aptitudes laborales y cognitivas.

Propuesta de Intervención

Implementar un taller teórico/práctico, para informar, acercar, aprender, crear y fomentar espacios de reflexión y reivindicación para las mujeres desde el arte, el activismo y los feminismos.

Mediante el taller, se les hablará acerca del feminismo, derechos, cuerpo y a la par se les irá enseñando a (de) construir prendas (previamente ellas tendrán conocimientos de corte y confección), las cuales serán enriquecidas con técnicas de impresiones textiles varias, así como algunas de patronaje más avanzado, para crear una prenda por participante con mensajes que fomenten el ejercicio libre y autónomo de cada una de ellas, así como la consciencia de derechos y nuevas percepciones acerca del feminismo. Será prácticamente una «obra de arte textil».

Al final, todas estas prendas serán documentadas con fotografías tipo editorial, acompañadas de alguna reflexión personal de cada una, para documentar de este tipo de prácticas y no se pierdan ni se olviden y con ello ir sentando bases que visibilicen otras alternativas de activismo feminista, en esta ocasión desde el arte y la indumentaria, desde su quehacer más cercano.

Unidad Receptora/Aplicación

La intervención se llevará a cabo en el CECATI 130 del municipio de Guadalupe, Zacatecas, con un máximo de 15 participantes. En dicho lugar se imparten clases de corte y confección por lo que una de las características de nuestras participantes queda cubierta, además se cuenta con el espacio adecuado para llevar a cabo el taller y se ha expresado nos otorgan las facilidades para realizarlo.

Fundamentación Teórica

Estado de la Cuestión.

La presente revisión de la literatura, de carácter exploratorio descriptivo, brindará un panorama acerca de la investigación, partiendo de lo general a lo particular, sobre las diversas investigaciones, estudios y análisis con respecto a proyectos artísticos enfocados al activismo social; específicamente utilizando la indumentaria como herramienta para dicho fin; la causa social que en este caso abordaremos desde el arte comprende a la promoción y enunciación de la autonomía y liberación de las mujeres, el conocimiento de sus derechos y la proyección del feminismo.

A través de artículos de investigación, tesis de grado, libros, artículos de revista y blogs de información, se obtuvieron referentes que facilitaron la contextualización del tema, la descripción y percepción del mismo, y finalmente la comparación con otras investigaciones de carácter similar, para detectar posibles fallas o contratiempos en el desarrollo del estudio.

Las principales fuentes de consulta, son de carácter primario y secundario, incluyen, mismos que más adelante definimos con más claridad:

- Libros y artículos de opinión con respecto a la forma en que se ha relacionado y ha trabajado el arte y la indumentaria, la injerencia en los campos de trabajo y la efectividad de estas interacciones para fomentar consciencia del ejercicio libre y autónomo de las mujeres y sus derechos.
- Ensayos, análisis y reportes que analizan y determinan panoramas, consecuencias, interacciones y necesidad de reforzar estas prácticas e interacciones multidisciplinarias.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Dichas fuentes de información fueron localizadas a través de gestores de búsqueda y diversas bases de datos como *EBSCO Host*, *Scielo*, *Google Academics*, *Google* y *Google Books*. Sitios que por el rigor académico que manejan, pueden ser consideradas como de excelente valor sustancial para el desarrollo y fundamentación de la presente investigación.

Las palabras clave utilizadas para revisión bibliográfica fueron *artivismo*, *feminismo*, *arte-moda*, *deconstrucción*, *mujeres-arte*, *arte feminista*; en español e inglés. Estas fueron de gran importancia para la localización de textos que permitieron la orientación y contextualización adecuada de la investigación.

Una vez que se dio paso a la revisión de la información, se seleccionaron las fuentes que establecieron:

- Cuáles son las interacciones entre moda y arte y el impacto social que dicha relación tiene.
- Los lugares en donde se han desarrollado con mayor frecuencia este tipo de investigaciones.
- Los objetos de estudio que se han abordado desde la moda y el arte.
- El arte como elemento transgresor del medio para fomentar el activismo social.
  - Los cruces e importancia de conjugar estos tres elementos (*arte-moda-activismo social*) para reforzar los mensajes transmitidos para el ejercicio con libertad y autonomía de los derechos de las mujeres.

En la revisión del estado del arte, se clasificó la bibliografía en 3 apartados necesarios para contextualizar la presente investigación; el primero de ellos brindó un panorama general del arte y activismo social, el segundo se enfocó en señalar la

relación del feminismo, el arte y la moda como herramienta activista; finalmente el tercero de ellas destacó ejemplos de este tipo de interacciones, análisis de la percepción de estas investigaciones y ejemplos que pudieron reforzar la importancia social de la investigación presente.

Brindar un panorama de lo general a lo particular, permitió profundizar acerca de las debilidades y oportunidades de investigaciones anteriores, asimismo visibilizar las fallas y elementos necesarios a contemplar para una investigación; pero sobre todo nos otorgó un conocimiento más amplio y completo sobre la situación actual entorno a este tema, la frecuencia con la que se ha explotado y el dominio de información que ha arrojado.

La pertinencia de agrupar la información de esta manera, radicó en que abordar la situación general, permitió contemplar aspectos no siempre visibles en el medio en que la investigadora pretendía aplicarlo; de un modo más particular, es esencial conocer que tanto impacto ha generado este tipo de proyectos, la presencia que han tenido en la comunidad y el impacto social generado.

Sin embargo, la fundamentación teórica que nutre a esta investigación, va más allá de la contextualización del estado del arte en un espacio y tiempo socio histórico, sino que también ha sido necesario recurrir a diferentes autores que permitan discutir, reflexionar, dialogar y enunciar la necesidad de una investigación de este tipo. Analizar de manera más profunda y detallada, la trayectoria y lo que se ha hablado históricamente respecto a estos temas, permitirá vislumbrar un panorama objetivo y amplio, así como reconocer lo que se ha teorizado respecto al tema.

La investigación, aborda tres momentos clasificados en tres capítulos diferentes, enunciando en cada uno diferentes percepciones de los conceptos centrales que la

atañen. El primer capítulo parte desde un punto de vista sociológico y de la comunicación, para esto, se discuten las ideas de distintos sociólogos para conocer como ha sido abordada la moda desde ese punto de vista en la sociedad, Bourdieu, es un claro ejemplo para este capítulo, pues fueron muy significativos los aportes que hizo al centrar su atención en un fenómeno tan amplio y complejo como es la moda en la sociedad. Este interesante autor, nos hablaba acerca de cómo funcionaba este tipo de sistemas para separar, controlar, y denostar que existía un grupo o una clase dominante en su libro *La distinción*, pues específicamente habla de cómo se imponen unos gustos sobre otros, universalizándose pero también como siempre se trata de lograr cierta distinción entre clases, grupos e individuos, aspecto que fervientemente la moda trata de impulsar.

Sin embargo no es el único que fijo su mirada en la moda y llegamos a perspectivas más nuevas como las ofrecidas por Lipovetsky en algunos de sus textos como de *El Imperio de lo Efímero*, en donde habla de las posibilidades de transformación y disrupción de la moda, de la indumentaria, pues este sociólogo, sobre todo localiza que la moda al poseer un aspecto de diferenciación, también posee una cualidad muy clara para romper con moldes establecidos socialmente.

Dentro de este mismo capítulo, la moda se aborda desde un fenómeno comunicativo, en donde funciona como lenguaje, como signo, como conjunto de signos que terminan por emitir mensajes. Uno de los mejores representantes para hablar de esta percepción, es Roland Barthes (1978), quien trabajo a lo largo de su texto *El sistema de la moda* cómo se transforma en algo tan complejo como interesante algo que a simple vista pareciera simple.

La moda, toma significados y connotaciones diversas, y este autor deja entrever con claridad de qué manera se van construyendo estos signos y cómo socialmente los vamos integrando y apropiando a nuestro entorno y vida social.

Para el segundo capítulo, que corresponde al cuerpo y sus relaciones con el vestido, el arte y el activismo se recurrió a distintas autoras y autores que nos posibilitaran una mejor construcción de los conceptos. Primero, era necesario definir que era cuerpo, desde dónde estábamos viendo tal concepto, por ello una de las autoras más significativas para este apartado es Rita Segato, en su libro *Contra-pedagogías de la crueldad* (2018), la autora habla de las connotaciones que adquiere el cuerpo de la mujer a a partir de las situaciones de violencia, convirtiéndose en “un territorio donde se inscribe la violencia”, (Segato, 2018). Las pedagogías de la crueldad, parten como una serie de prácticas que enseñan y constituyen sujetos en un discurso que naturaliza la calculabilidad de la vida como cosa explotable y sometible al consumo, y que como menciona Segato (2018) “un discurso que supone la ruptura de todo lazo social, la “disminución de empatía por los sujetos” (p. 16), la precariedad de la vida.

Este discurso el sistema patriarcal se ha encargado de repetirlo como paradigma de las formas de la crueldad y que se inscribe principalmente en el cuerpo de las mujeres, volviendo un territorio donde ejercen luchas de poder, dominio y opresión.

De la autora Judith Butler, retomo postulados, ideas y panoramas como los que plantea en su libro *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo y Deshaciendo el Género* (2002), conceptos importantes entorno a qué es sexo, qué es género, cómo se construye y cómo se va reforzando socialmente con distintos paradigmas.

Siguiendo en la construcción de este capítulo, Michael Foucault, en sus texto Vigilar y Castigar habla desde el sistema penitenciario acerca de cómo se crea distintas formas de regular, castigar y vigilarnos en constancia, siendo cada vez más sigilosas y también más complejas, pues desde lo propio existe una dominación, regulación y control constante que se ancla a lo que dictan las instituciones y el sistema.

Finalmente, como referente de la creación artivista feminista en Latinoamérica tenemos a Julia Antivilo, quien se ha destacado como referente de este movimiento en Latinoamérica. La autora chilena, habla con ejemplos, de cómo el artivismo ha sido una opción para posicionarse políticamente y a su vez ha sido capaz de visibilizar y crear nuevas acciones en pro del feminismo.

Ya para el tercer capítulo, la discusión teórica se encamina hacia la importancia del conocimiento situado y algunas técnicas de mediación artística para llegar al artivismo. Ascensión Moreno, es una de las mayores referentes en ese sentido, la autora, nos habla acerca de cómo los procesos de mediación ayudan a encontrar identidad personal pero también a crear comunidad, de ahí parte que los ejercicios se volvieran reflexivos y a la vez introspectivos. El conocimiento situado, lo abordamos desde la teoría del punto de vista feminista, en la cual, toda experiencia vista desde otra perspectiva ayuda a crear conocimiento enfocado y contextualizado, por tanto muy asertivo, destacando Donna Haraway como una de las primeras en postular estas ideas. Desde este panorama no se habla de la universalidad del conocimiento, sino de pequeños espacios que ayudan a crear nuevas realidades sobre todo por grupos que fácilmente han sido marginados, un poco retomando también lo que Paulo Freire enuncia en La pedagogía del oprimido, pero aplicándolo desde una perspectiva feminista.

Gracias a estos autores y muchos más se busca que la discusión y argumentación central del tema vaya en dirección a las relaciones de poder que se crean entorno a los cuerpos y la vestimenta, abordándolo desde un feminismo situado, asimismo este proyecto e investigación pretende determinar cómo incide la indumentaria y qué papel tiene en estas relaciones, para cuestionar si desde este espacio es posible crear espacios de resistencia trabajando a la indumentaria como una contra respuesta de arte activista feminista.

Estado del Arte

Sobre el artivismo.

Para contextualizar en torno al artivismo y su relación con la moda, se toma como referencia a varios autores, empezando con una conceptualización, se da paso a este apartado. Primordialmente debemos dejar en claro la función del artivismo y cómo se efectúa esta práctica; menciona Curcio (2014):

Un término reciente que se utiliza para hacer referencia a la fusión de arte y activismo, es el artivismo. No se trata de trabajos artísticos con tendencia política, sino que está bien ligado al arte callejero o urbano y se manifiesta en contra de las publicidades y de la globalización. Es una forma de activismo creativo que plantea el cambio social, muchas veces mediante el quebrantamiento de las normas (Curcio, 2014, p.21).

Entendido así, el artivismo debe transgredir para trascender, entre mayor sea la novedad de su propuesta, mayor será su impacto y penetración en el núcleo social. El artivismo como tal no puede permitirse ser remoto, en esencia debe ser creativo, propositivo y bien encaminado. Dentro de estas prácticas, es necesario entender que al defender distintas causas sociales, surgen distintos tipos de artivismo, uno de estos es el artivismo feminista que también va muy ligado al arte feminista.

Para lograr visibilizar el trabajo de las mujeres, se destaca la importancia de nombrar estas intervenciones efectuadas por ellas que tenían como propósito crear espacios de debate y discusión para hacerse participes activas de la sociedad y acreedoras de derechos; como retoma Curcio (2014):

A través de la historia se han conformado distintos grupos feministas. Uno de ellos, –de naturaleza artística y activista–, es el colectivo Guerrilla Girls que nació en New York en 1985 para promocionar la presencia de la mujer en el arte. El grupo cuyo nombre deriva de la elección de utilizar tácticas de guerrilla para impulsar su causa se manifiesta mediante performances, exposiciones y diversas

expresiones de tipo artístico tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica y en Europa. (Curcio, 2014, p. 21).

Es aquí donde el artivismo comienza a marcar de manera muy definida sus límites y exploraciones, indagando en causas sociales específicas. El arte ya no sólo busca rebelarse contra formas e ideas impuestas, sino que elige causas sociales de trascendencia que genera movimientos grandes y definidos entornos a ellas. Sus obras, sus proyectos o discursos comienzan a tomar diversos matices cada vez más comprometidos con el ámbito social. Las mujeres, para ser escuchadas, tomadas en cuenta, comienzan a hacer uso de estas herramientas, encuentran en el arte una nueva forma de decir las cosas, una manera pacífica y a la vez enérgica de hacerse escuchar, valer y notar.

Las manifestaciones artísticas y activistas que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, son cada vez más extensas y notorias, el acervo incrementa constantemente. Esta necesidad de expresar y exigir condiciones óptimas para coexistir en un mundo más inclusivo es claro reflejo del cambio y progreso que se requiere, pues las condiciones aún no son las mejores; pero también son ejemplo de que en cierta manera la mujer está explorando y recurriendo a nuevas alternativas, más transgresoras y a su vez pacíficas, encuentra en el arte esta manera de hacer visible lo que ya es obvio y la sociedad se niega a percibir, encuentra en el arte una salida para expresarse y hacerse respetar. El feminismo se apoya en el arte, ya que en cierto sentido tiene cruces muy similares al buscar (en ocasiones) fines muy parecidos. No sorprende pues, que el arte se convierta cada vez más en elemento recurrente para el activismo social en general, pues además de un medio de expresión, es un medio para fijar una posición.

La relación arte- activismo social, se hizo presente principalmente pasando los años 50 y desde entonces, por lo menos para lo que compete al arte feminista y activismo social, se ha creado una estrecha relación de colaboración entre estos tres elementos. Menciona Mato Sanz (2016): " Efectivamente, activismo y arte feminista se vuelven inseparables a principios de los setenta, y de ahí que si intentamos comprender este último será necesario remitir no solo a las principales conceptualizaciones de la teoría feminista, sino también a la historia de su organización". (p.8).

Esta intersección de disciplinas se mantiene e incluso refuerza hasta nuestros días, en la multidisciplinariedad se encuentra la manera de potencializar los proyectos, abarcar nuevos horizontes y por supuesto generar impacto más amplio y con cobertura más completa. Diversificando las áreas del conocimiento y la manera en que se conectan encontramos grandes alternativas en proyectos sumamente propositivos y novedosos, por ejemplo la indumentaria y el arte, o el feminismo y la indumentaria o estos dos con el arte, que es justamente lo que este proyecto propone realizar.

Sobre el Feminismo.

Acerca del feminismo, el arte ha sido propositivo para abordar este tema, los proyectos que genera y que se han creado han sido de gran importancia y notoria trascendencia para la proclamación de la autonomía de las mujeres y el ejercicio libre de sus derechos. Desde el arte, el feminismo ha podido reforzar su discurso, las mujeres han logrado ser escuchadas, hacerse notar. Con el arte se ha consolidado un panorama más inclusivo para la mujer y en el arte se ha encontrado una manera diferente y concreta de expresar, de emitir un mensaje y de externar. Haciendo mención a las exploraciones efectuadas por Curcio (2014):

El mundo del arte ha contado con tantas artistas activistas, tales como Ana Mendieta o la mismísima Virginia Woolf, considerada tanto la escritora feminista más influyente del siglo pasado como la pionera de la literatura moderna. Artistas y mujeres de nombres conocidos o de anonimato forzado, mujeres que han luchado por la igualdad y contra las injusticias de la humanidad (al igual que muchos hombres junto a ellas –y viceversa–). Cuán lamentable es haber perdido sus nombres y que no hayan sido perpetrados por ninguna pluma en algún papel. Puede que de todos modos, aquello que crearon continúe siendo vigente a través de la herencia y de la tradición. Para finalizar, los nombres pueden borrarse o no escribirse, pero las ideas, la percepción y legado no puede durar menos que la eternidad. (p.22).

La necesidad de continuar fortaleciendo estos lazos e interacciones entre el arte y el feminismo, recae en que el impacto que ha tenido ha sido efectivo, no en vano constantemente se mencionan a artistas que han trascendido con su obra, no sólo dejando un legado para el arte, sino también un aporte para la sociedad. Es gracias a estas interacciones y lucha social emprendida por artistas feministas, que el nombre de muchas mujeres comenzó a figurar en la esfera artística, gracias a esto las mujeres fueron ganando terreno y respeto, así como derecho a ser partícipes de las distintas actividades sociales.

Como menciona Sosa Sánchez (2010): " fenómeno que tiene su origen en los primeros movimientos de emancipación de la mujer y se desarrolla conforme transcurre el siglo XX, auspiciado por la incorporación de la mujer en las distintas esferas de la vida pública." (p.66). Es gracias a la incorporación en la vida pública que se permite a las mujeres, crear un espacio de expresión, donde se exige trato igualitario en todas las esferas en que se inmiscuye a la mujer, expresando de diferentes formas ese sentir latente que se posee. Una vez que dio la interacción, estos elementos han sido

sumamente explotados y necesarios en el ámbito artístico y feminista, pues ambos rubros han logrado nutrirse del otro para reforzar sus estructuras.

Continuando con lo expuesto por Sosa Sánchez (2010): " es en torno a la diferencia e identidad, procesos de emancipación femenina, problemáticas en torno a la creación, así como las relaciones de dominación que se presentan entre lo femenino y masculino." (p.68).

Se puntualiza entonces que el arte ya ha sido utilizado previamente y con total consciencia como escenario para el activismo social, específicamente para el feminismo, e incluso ha sido sumamente efectivo, pues en torno a esto se han creado grupos que en nuestros días prevalecen, se han creado proyectos que han trascendido en el rubro social e histórico y que han reforzado el feminismo de una manera significativa.

Se hace evidente la necesidad de continuar fomentando este discurso e interacciones con el arte, pues aunque las investigaciones partan de un ámbito general y se desarrollen en otros sitios geográficos; se puede vislumbrar que de alguna manera y con el enfoque adecuado puede ser igualmente efectivo en la comunidad que nos compete, puede ser insertado en cualquier contexto social. La relevancia que ha adquirido el arte en el activismo social, específicamente para el feminismo, se puede dimensionar en la gran mancuerna que han creado los diferentes grupos producidos a raíz de esto, así como la manera en que han servido de ejemplo para que otras acciones de carácter social se apoyen del arte para emitir su mensaje, arrojando incluso nuevas formas de hacer tanto arte como activismo. Tal como lo comenta Sosa Sánchez (2010):

En el empeño por acercar el arte al público y transmitir sus experiencias personales, junto con la disolución de las fronteras entre arte y vida, muchas artistas desarrollan un lenguaje plástico donde será común el uso de

procedimientos artísticos como el arte de acción, las performances, los happenings, etc. (p.69).

Ayudándonos de estos elementos es cómo se llegan a crear cambios importantes, proyectos trascendentales y propositivos, que siempre se mantienen explorando, fomentando la innovación y creatividad, ahora también con un sentido social; comprendiendo la importancia de utilizar nuevos elementos para los discursos artísticos y el activismo social, es como llegamos a nuestro tercer apartado.

Sobre la indumentaria, arte y feminismo.

Tomando como principal elemento el cuerpo de la mujer, el activismo feminista se ha propuesto resignificar el cuerpo y lo que este representa. La indumentaria como una segunda piel para el cuerpo, ha tomado gran relevancia en lo que propone, lo que denuncia. De esta forma el feminismo y el arte logran interactuar con la moda para proponer nuevas ideas que logren trasgredir el medio. Aunque la ropa no es un elemento nuevo o ajeno para el arte, es hasta la modernidad cuando se comienza a conceptualizar de manera diferente, menciona Chavarría:

Es ya desde el periodo moderno cuando aparece la fisura en el planteamiento artístico que se ocupa del traje, cuando aparece el traje como una potente arma de denuncia y desarticulación de los mecanismos sociales. Me interesa justamente cuando el artista usa el traje como una herramienta para desenmascarar la realidad del sujeto, más que para revestirla (Chavarría, 2007, p.5).

La indumentaria aquí toma un papel de denunciante, denuncia ante la sociedad un hecho, una injusticia o una barbarie que nadie quiere ver, usando a la ropa como un medio que hace evidente lo que no se desea ver. En relación con el feminismo, la moda siempre ha estado muy ligada a la mujer, reforzando con esto los constructos y cánones que debe seguir, menciona Chavarría (2007):

El mundo de la indumentaria en lo concerniente a su acervo cultural y sus funciones prácticas están ligados al mundo de lo femenino, y se asocia con las labores domésticas del hogar. Tradicionalmente las prendas de vestir en el entorno familiar, realizadas, arregladas o reparadas por las mujeres, eran artesanía por el primordial carácter funcional que estas tenían, y la estética o belleza ocupaban en muchos casos un segundo plano. Curiosamente, la ropa, cuando se desliga de lo popular, al separar la estética de la función, deja de pertenecer al mundo de la baja cultura y se convierte en un elemento de distinción de una determinada elite, la alta cultura, pasando entonces a ponerse en manos de los grandes modistos, que en general son hombres (p.9).

Tomando en cuenta lo anterior, se hace notar las intersecciones que existen entre la moda y sus prácticas; y resaltar la asociación que se da entre la moda y su inmanentemente atribución con la mujer. El uso de la ropa, como herramienta de denuncia social no es un recurso nuevo, pero sí que puede ser dimensionado de diferentes maneras y en diferentes planos, además localmente también es una nueva manera de contribuir a que el activismo social feminista sea aceptado de manera diferente en la sociedad. Chavarría (2007) lo articula de esta forma:

Feminismo, denuncia e identidad son tal vez los argumentos que se prestan mejor a la utilización de la indumentaria por los artistas contemporáneos, pero si la sustitución del sujeto por el traje puede tener estas connotaciones, también encontramos otra serie de artistas que utilizan la ropa para evocar el cuerpo ausente del sujeto. El caso que se nos viene a todos a la cabeza como ejemplo claro es el de Christian Boltanski, que ha utilizado las prendas de vestir como parte integrante de sus instalaciones, y las ha convertido en símbolos evocadores de gran densidad emocional (p.10).

Por ello, se entiende la connotación real de la moda y el papel tan importante que juega sobre la mujer, razón por la cual funcionaría como un buen elemento de denuncia social. Estos juegos y cruces que se dan entre la prenda, el arte y el feminismo, no sólo acaparan la atención, sino que detonan un cruce tan interesante como complejo, pues aunque ha resultado efectivo en muchos casos, no se descarta la posibilidad que

una inadecuada aplicación genere una errónea interpretación , por ende, una falla en la recepción del mensaje final.

Continuando con lo que menciona Chavarría (2007) " Hemos visto trajes que denuncian situaciones sociales y que ayudan al público a replantearse los roles establecidos. También hemos visto en qué medida el traje en la obra de arte contemporánea puede llegar a sustituir al sujeto, evocando el cuerpo ausente y haciéndolo revivir. " (p.13). De esta reflexión que se le atribuye a la prenda, atribuimos características esenciales para seguir utilizando la indumentaria no sólo como una respuesta a una necesidad o como parte de la industria cultural que nos sumerge en ella, sino que se le otorga otro sentido, uno más honesto, intuitivo y reflexivo; nos hace creer que no es necesario tener una percepción banal de la moda cuando se puede utilizar incluso como un medio, como una herramienta para crear conciencia social, para generar cambios y ser una herramienta para el activismo social en sí. En nuestra época, en esta contemporaneidad ya no es permisible limitar nuestras exploraciones a lo rígido, lo dice Chavarría (2007)

El arte contemporáneo utiliza las estrategias de la indumentaria, y de su extensión social y semiótica que es la moda, para construir los discursos que analizan nuestra realidad. A veces para criticarla, a veces para comprenderla, a veces, tan sólo, para mostrarla. (p.15).

Este panorama que nos ofrece, es generador de reacciones, pues frente a tales afirmaciones no es posible permanecer imperceptibles al entorno social en que se inserta; de esta misma forma la moda, crea puntos de atención, hace visible ese invisible y por tanto evidencia situaciones sociales complejas o problemas de gran índole, lo cual hasta hace algunas décadas hubiese parecido imposible, jamás se habría creído la

importancia que puede tener la ropa en la esfera social y económica de una región, mucho menos el poder de influencia en el activismo social.

La indumentaria se ha encargado de generar discursos que analizan la situación social de su época, es un claro referente de lo que ocurre en un contexto social y un elemento visible y tangible de problemáticas del momento. Chavarría (2007) menciona:

El traje es, en el arte, plataforma de la denuncia y de la reivindicación; es también la evocación del sujeto ausente e incluso la sustitución del mismo. El traje es la identidad negada al yo en un mundo globalizado y es la piel misma de un cuerpo hecho de restos de vidas vividas. Con el traje las diferentes figuras se muestran y conviven con la tolerancia que en el mundo real no es posible, en un continuo renovar disfraces. (p.15).

La importancia que cobra la forma de vestir es tan fuerte, que crea su propia crítica hacia lo que compete a problemáticas sociales, en este caso hacia el feminismo. “El traje, utilizado por los artistas, trasciende el espacio de su funcionalidad restringida para contar nuestra historia, nuestros sueños y fracasos. Por esto las obras que se han mostrado no hablan de moda, hablan del ser humano y su dimensión social, sus signos y mensajes, sus desajustes”. (Chavarría 2007, p. 15).

Esta manera en que se percibe a la moda, es precisamente la que el proyecto necesitaba para sustentar la viabilidad y nos contextualiza respecto a los cambios que atraviesa una vez que se utiliza fuera de su contexto, fuera de los constructos que se le han impuesto.

Sin embargo, esta no es la única manera en que se ha deconstruido la idea de moda, las alternativas para explorar el uso de la indumentaria son tantas gracias que ha sido un elemento importante para mostrar un mensajes de inclusión y respeto, así como de pronunciamiento en cuanto a temas políticos y sociales. Conocer la manera en que se ligan el arte y la moda, y revisar los elementos discursivos que comparten resulta

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

esencial para una correcta aplicación de la indumentaria tanto en el ámbito artístico como en el activismo social. Como menciona Luque Magaña (2015):

Hay que concretar qué elementos narrativos tienen en común los textos de arte y los textos de moda. Para empezar diremos que tanto el diseñador como el artista, están llamados a describir un sentimiento, una idea a través de un vestido, de un complemento, de un objeto, de una pintura, de una escultura, de una danza y un largo etcétera de posibilidades (p.32).

Con esta comparativa entre el diseñador y el artista, se denotan las características que comparten y cómo es que pueden ser unificadas para generar nuevos conceptos y propuestas, en este caso desde el artivismo. La versatilidad de una prenda, que sólo permite explotar la creatividad, sino que también denota rasgos y características sobre una época, un contexto social o un cambio, en la indumentaria se logra identificar con precisión la historia de la sociedad. Al respecto, Luque Magaña (2015) dice:

De esta forma podremos valorar la importancia de las transformaciones de la indumentaria para comprender los cambios artísticos, sociales y tecnológicos a lo largo del tiempo y poder construir una síntesis de los principales acontecimientos a lo largo de la historia, integrando conocimientos significativos de las principales líneas de la indumentaria en los distintos períodos (p.43).

Con el conocimiento de este contexto histórico y social, podemos definir y enfocar mejor nuestro estudio y proyecto, dar una correcta aplicación a la intervención y prevenir posibles fallas. Comprender el valor que ha tenido la moda en la construcción histórica de la sociedad, es imprescindible para asimilar la manera en que nos ayudará a que nuestros mensajes permanezcan a través del tiempo en la memoria social.

Otra de las características, por la que la indumentaria ha sido utilizada en el arte es precisamente por su versatilidad y capacidad ecléctica, la reinención es una de las características que de manera natural podemos aprovechar a nuestro favor para

reinventar las pautas sociales y generar mejores condiciones sociales que favorezcan los valores y respeten los derechos y condiciones igualitarias para las mujeres.

Ante esto, Luque Magaña (2015) advierte que "La moda testimonia el poder del género humano para cambiar e inventar la propia apariencia y éste es precisamente uno de los aspectos, de la empresa de los hombres: llegar a ser los dueños de su condición de existencia"(p.45).

Además añade que:

El progresivo y contemporáneo incremento de tendencias artísticas-estéticas iniciado en época de vanguardia ha permitido entre ambas disciplinas, un espacio plural abierto a la creación de un fuerte lenguaje interpretativo, no estructurado, tanto para el diseñador como para el artista (Luque Magaña, 2015, p.54).

Este lenguaje y forma de representar, que han planteado diferentes autores se puede ver de manera tangible ya en obras de diseñadores que más allá de una prenda, proponen enteras piezas de arte; tal es el caso de Hussein Chalayan, un diseñador que a través de sus propuestas ha reenfocado la manera de generar moda, menciona Cavero (2018):

Chalayan se inspira en teorías arquitectónicas, la ciencia y la tecnología. En su obra la memoria, la alienación y la fugacidad son temas recurrentes. A la manera de un ensayo, cada desfile propone una temática y plantea un interrogante que desarrolla. Es un enfoque muy orientado al proceso, no exento de cierta narrativa párr. 3).

Pero no sólo la forma en que crea sus diseños es novedosa e interdisciplinaria, también el discurso que esconde detrás de cada propuesta es esencial, tiene este tinte de activismo social impregnado en cada prenda pues, reitera Cavero (2015)

En 1998 produjo una serie de vestidos basados en el chador islámico tradicional como parte de una reflexión sobre el papel de las mujeres en las sociedades

musulmanas. Muchas piezas muestran su habilidad técnica y su profundo dominio del patronaje.(párr. 4).

El impacto que generan sus propuestas, se ve reflejado en sus desfiles también pues cada uno de ellos está cargado de poderosos símbolos y discursos políticos y sociales, que buscan más allá de presentar ropa, propiciar la reflexión de la audiencia, lo menciona Cavero (2015):

Chalayan ha ido sin duda más lejos que cualquier otro diseñador hasta convertir sus desfiles en eventos poéticos y conceptuales. Si bien, él no cree que en las pasarelas impere un discurso crítico, como ocurre en las artes plásticas; sin embargo el cuerpo representado es el mejor símbolo cultural. El diseñador de moda tiene la facultad de deconstruirlo, empaquetarlo y recontextualizarlo. Esto tiene enormes implicaciones políticas incluso si no se busca, es inevitable. Muchos diseñadores no son conscientes de este aspecto y es que generalmente no están entrenados como artistas. Chalayan se define como un artista que hace moda, un contador de historias, que crea procesos que implican una historia, o una manera de pensar, o una idea (párr. 5).

Con esto, queda muestra que una prenda puede ser más compleja que sólo ropa, que un discurso se puede esconder detrás de una camisa y que el arte no está exento de funcionar como medio de propuestas, que este puede ser puente conductor entre disciplinas, y pese a que no es su fin último, puede tener una funcionalidad que impacte en la consciencia social. No sólo a través de este tipo de propuestas es como se ha identificado a la indumentaria con el arte y principalmente con su relación en el cuerpo. El feminismo, en su discurso apela mucho a que se respeten y valoren los cuerpos, es enfático en la manera en que se vulneran con la idiosincrasia imperante; por otra parte, la indumentaria sirve como una segunda piel, cubre, protege o desprotege al cuerpo.

El papel central que juega el cuerpo en estas tres áreas (arte, feminismo y moda) es crucial para lograr una relación propositiva, que se complemente con las características más esenciales del mismo y conjunte estas tres áreas en un mismo fin.

Una de las autoras que ha explorado y jugado con estos elementos es Saltzman (2005) quien menciona:

El vestido es hábito y costumbre (...) es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y movimientos. Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad (p.9).

Saltzman (2005) reitera esta relación, para que se tenga presente que una no es muy funcional sin la otra, cuerpo y vestido se integran, hacen una especie de simbiosis en donde uno cobra un real significado hasta que se complementa del otro, la vestimenta significa una vez que se inserta en el cuerpo, ahí se reinventa. Vestido y cuerpo afianzan una relación que significa hasta que uno complementa al otro, ahí crean sus signos, significados y relaciones más estrechas, entre ello y entre lo social.

La manera como se han relacionado arte, moda y activismo en conjunto, brinda un amplio panorama de la gama de posibilidades que se tiene para trabajar desde estas 3 grandes áreas y con ello lograr intervenciones exitosas y fructíferas para el contexto social. En Latinoamérica, este aspecto no ha sido tan explotado como en Europa, sin embargo ya se cuenta con un acervo suficiente para proponer acciones ligadas a estos tópicos. La innovación en las propuestas de intervención es esencial, y aunque existan aspectos que ya han sido trabajados por distintos autores, se debe destacar que para nuestro país y entorno local es una propuesta novedosa y por ende la aplicación de conceptos tales como artivismo, puede generar una reacción muy distinta a las aplicaciones que han tenido proyectos similares en otros lugares.

Los contextos que envuelven a cada comunidad y entorno social son diversos y amplios; la manera de generar arte está cambiando tan constantemente como la sociedad misma, no sorprenda que estas nuevas propuestas estén ganando terreno, como menciona Pérez Santos (2018):

De un tiempo a esta parte, hemos visto cómo el arte urbano se ha constituido como un importante movimiento creativo para el desarrollo de diferentes procesos culturales y comunitarios. Ejemplos de ello los encontramos en diferentes festivales de arte urbano que se llevan a cabo en España como el Barrio del Oeste en Salamanca, MIAU (Museo Inacabado de Arte Urbano) en Fanzara, Castellón, *Bloop Festival* en Ibiza o *Madrid Street Art Project* en la capital. Además, en diferentes partes del mundo también encontramos ejemplos: Nueva Zelanda, Inglaterra, Croacia o Canadá. En todos estos lugares, vemos cómo cada vez más mujeres plasman sus reivindicaciones en los muros y con ello su particular manera de ver el mundo (p.167).

En esta exploración acerca del panorama general de la propuesta artivista, el feminismo y la indumentaria, encontramos pues que aunque ya existen postulados con direcciones similares, la versatilidad de estas disciplinas y teorías nos permite indagar con mayor profundidad para generar amplias interacciones y jugar con los elementos de las propuestas desde estas áreas para crear proyectos nuevos que reenfoquen y le otorguen nuevas herramientas y significados para seguir creando.

Sobre el trabajo multidisciplinario y sus aplicaciones.

Se puede decir entonces, que a través de lo investigado por distintos autores se ha comprobado que el trabajo multidisciplinario es un gran aliado para fomentar la creatividad y diversidad de ideas. El activismo social ha encontrado en el arte una manera clara, trascendente para sobresalir y que sus demandas sean sometidas a discusión y por supuesto visibilizadas, las propuestas que se han generado desde el artivismo han sido novedosas, propositivas pero sobre todo generalmente transgresoras.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Apoyándose uno en el otro, la indumentaria ha encontrado en el arte no sólo una fuente continua de inspiración y retroalimentación, sino también un frecuente apoyo para proponer innovación y propuestas memorables, y el arte ha encontrado en la indumentaria un medio para desbordarse y ser concebido en otros horizontes no siempre explorados.

Al unir arte, moda, activismo social, se espera que la investigación sea favorable para el contexto social en el que se está desarrollando, no obstante pese al optimismo que se puede tener por emprender una propuesta de este tipo, se tienen presentes las limitantes a las que otros proyectos de este carácter se han enfrentado, como una ambigua percepción del mensaje final o incluso una banalización del mensaje al partir desde la moda. Sin embargo, con un enfoque adecuado, apegándonos al plan de trabajo, a la metodología a seguir, se espera los resultados sean favorables.

La contextualización que se ha obtenido gracias a estas y estos autores ha servido para aprender de lo explorado y definir con más precisión el rumbo a seguir, así como las brechas que habrá que evitar. Es importante destacar la pertinencia de la investigación, pues el feminismo, es un trabajo constante y que por ha tratado de labrar un caminos de reivindicación y condiciones más justas para todas, en relación a nosotras mismas y nuestra relación con el mundo en el que nos colocamos, por tanto ofrecer alternativas para seguir reforzando los mensajes feministas, es esencial para que en un futuro se logre llegar a esa condición de igualdad, libertad y autonomía que tanto se está buscando. Por tanto, proponer desde la indumentaria, resulta necesario al ser un elemento tan determinante en nuestro entorno.

Metodología General

Procedimiento

El presente apartado, corresponde a la descripción de la metodología para la aplicación del proyecto “La indumentaria como propuesta activista feminista”, el cual se llevará a cabo por parte de la maestrante, mediante un taller teórico práctico en el cual se confeccionarán prendas de vestir como propuesta activista. Dicho taller, fomentará la concientización de los problemas de equidad y justicia, y la subjetividad de lo femenino en nuestro país, principalmente en el estado de Zacatecas. Propondrá una serie de reflexiones para conocer la situación de un grupo de mujeres de un sector específico, dando lugar a la discusión, exposición y posterior materialización de lo comprendido en la indumentaria.

Una vez determinado el tipo de intervención, se decidió dividir en 2 fases la aplicación del proyecto. La primera de ellas, corresponde a la implementación del taller, exposición de temas y creación de prendas; la segunda a la muestra de los productos finales y registro mediante fotografías.

Procedimiento

Se implementará un taller teórico práctico, en donde a través de un acercamiento al arte y mediante técnicas de mediación artística utilizando la indumentaria como elemento conductor, se buscará concientizar acerca de la equidad, justicia, vulnerabilidad del sujeto político mujer así como de las subjetividades y sujeciones de las mujeres, buscando su reivindicación y autonomía en México, principalmente en Zacatecas.

Mediante una convocatoria que será colocada en el mes de abril en el CECATI 130 de Guadalupe, Zacatecas; se hará extensiva la invitación a alumnas de los cursos de corte y confección, quienes por sus conocimientos previos en dicha área (corte y

confección) y debido al contexto social en el que se encuentran inmersas, son un público objetivo ya que poseen conocimiento de técnica pero no un acercamiento directo con cuestiones artísticas ni activistas.

En conjunto con directivos de la institución, se colocarán las convocatorias en diversos puntos del plantel y el registro de participantes se en las mismas instalaciones, por parte de los administrativos, mismo que después será evaluado por la maestrante para asegurar se cumpla con los requisitos.

Como parte de la dinámica, para incentivar a la participación se les otorgarán todos los materiales necesarios para trabajar dentro del taller. Estos, deberán ser obtenidos mediante gestiones realizadas por la maestrante ante diversas instancias o bien programas de apoyo y fomento a la cultura; siempre y cuando no irrumpen con los criterios que fija la maestría.

Cada sesión se compondrá de un segmento teórico de 1 a 2 horas y uno práctico de 2 a 4 horas, según requiera la actividad, a la par de la teoría se enseñarán técnicas de impresión, pintura textil, vinil textil, bordado, bricolaje, así como técnicas de confección, para ir construyendo en conjunto de las reflexiones la prenda, mismas que deberá reflejar la empatía y vínculo creado por las talleristas con los temas abordados.

Debido a las características de las técnicas de impresión y confección, las prendas probablemente no podrán ser utilizadas con la constancia de una prenda habitual, pero buscarán insertarse en el contexto social para resaltar en su entorno y hacer énfasis en la deconstrucción del sentido de la indumentaria. Una vez creadas las prendas, se dará parte a la segunda fase del proyecto, el cual consiste en un registro fotográfico y serán colocadas en un portafolio digital, con la posibilidad de ser compartido y explorar las reacciones de las personas ante estos procesos.

Participantes

La intervención del proyecto, se llevará a cabo por parte de la maestrante, una diseñadora de moda, y entre 10 y 12 mujeres, las cuales serán convocadas y las primeras 10 o 12 en atender la convocatoria serán inscritas como talleristas. Los intereses de la convocatoria estarán dirigidos a quienes:

- Manifiesten interés por ser promotoras de la visibilización del trabajo colectivo de mujeres en su entorno.
- Se interesen en reconfigurar y debatir en torno al cuerpo de las mujeres y la potencialidad de sus derechos.
- Manifiesten interés en un acercamiento al arte mediante técnicas de impresión y confección, partiendo del discurso del art feminismo.
- Manifiesten deseo por ser activas en la conformación del discurso artístico feminista.

Atendiendo a los criterios antes mencionados, se espera que la respuesta a la propuesta artista sea satisfactoria y las talleristas participantes generen vínculos que les permitan permear con su pro actividad en la sociedad, asimismo que se vinculen y generen empatía con el discurso feminista y la potencialidad de este para cambiar situaciones sociales recurrentes.

Espacio temporal

Se contempla la intervención durante el segundo trimestre de 2019, para obtener un total de 10 sesiones sabatinas de 4 a 5 horas cada una.

Total de días: 10

Total de horas: 40 - 50 horas

Escenario

En el plantel del CECATI 130 en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, con dirección Calzada de la Revolución Mexicana s/n, esq. Camino a Saucedá de la Borda. Colonia la Fe, con código postal 98615. En los salones de corte y confección de las instalaciones mencionadas.

Herramientas de Evaluación

Para evaluar la intervención y resultados del taller se hará uso de las siguientes herramientas:

- Evaluación de portafolio de evidencia, que integrará fotografías, bitácoras y muestras de los avances por sesión, tanto de la prenda, como de lo aprendido por las participantes.
- Análisis de retroalimentación por parte de las participantes, mediante un breve cuestionario, en donde cada semana se les preguntará qué aprendieron en el día, cómo se sienten con el conocimiento obtenido, si presentan dudas y de qué manera se podría reforzar la siguiente sesión, también se les preguntará como se sienten con el tema expuesto en la sesión, que experiencias han tenido entorno a dicho tema y si de alguna manera se habían percatado del problema o la vulneración de sus derechos.
- Entrevista, al final del taller, para determinar el impacto que obtuvieron con el taller.

Desglose de la propuesta del taller y Procedimiento.

El presente apartado, corresponde a la descripción de la metodología para la aplicación del proyecto “La indumentaria como propuesta activista feminista”, la cual se llevará a cabo mediante un taller teórico práctico en el cual se confeccionarán prendas de

vestir como propuesta activista. Dicho taller, fomentará la concientización de los problemas de equidad y la subjetividad de lo femenino reflexionado desde un contexto situado en nuestro país, principalmente en el estado de Zacatecas. A partir de reflexiones del cuerpo, los constructos sociales creados entorno a la feminidad, la violencia y la resignificación y lo que se identifica como parte de ser mujer, se crearán conceptos de prendas que permitan visibilizar esas ideas¹.

Una vez determinado el tipo de intervención, se decidió dividir en 2 fases la aplicación del proyecto. La primera de ellas, corresponde a la implementación del taller, exposición de temas y creación de prendas; la segunda a la muestra de los productos finales y registro mediante fotografías colocadas en portafolio digital intervenido con discurso feminista. Se implementará un taller teórico práctico, en donde a través de un acercamiento al arte, se buscará concientizar acerca de la equidad, justicia, vulnerabilidad, subjetividad de lo femenino y empoderamiento en el contexto contemporáneo de México, principalmente en Zacatecas.

Metodología del taller

Retomando algunas de las bases del texto denominado Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire (2005), se decidió plantear un espacio de dialogo y reflexión en el cual el conocimiento se construirá en conjunto, en un entorno de dialogo y horizontalidad.

Freire (2005) resalta que se debe trabajar en la teoría dialógica para lograr que la comprensión de conocimiento resulte efectiva, pues el diálogo en donde ambos compartan y se expresen libremente, es el camino para la superación de las diferencias de luchas de clases y lograr una acción liberadora por tanto menciona:

---

¹ Consultar anexo 1

Explicar a las masas su propia acción es aclarar e iluminar la acción por un lado, en lo que se refiere a su relación con los datos objetivos que le provocan y por otro lado en lo que dice respecto a las finalidades de la propia acción”. (Freire, 2005, p. 33).

Revisar nuestras propias acciones, concientizarlas y hacernos cargo de ellas, es la clave para un cambio significativo en nuestro actuar y pensar. El diálogo, permite reflexionar en torno a situaciones de opresión, sin imposición por parte del educador, la comprensión resulta más efectiva. La división a partir del no diálogo, permite proliferen las condiciones de opresión y desigualdad.

Por tanto los educadores, deben asumir una actitud revolucionaria, que permita romper con los paradigmas impuestos, pues como menciona Freire (2005): “cuanto más descubren las masas populares la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual deben incidir su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente”. (p.33).

Entre más consciente se esté de las condiciones en que se vive, más se puede asumir una actitud transformadora y mayores son las posibilidades de cambio, y en palabras del autor: “de este modo estarán activando conscientemente el desarrollo posterior de sus experiencias” (Freire, 2005, p.34).

Por ello, la gran diferencia está en no sólo explicar las condiciones, sino también dialogar sobre ellas para que de este modo se asuma e interiorice una actitud de cambio y acción. Por tanto “la pedagogía del oprimido es la pedagogía del hombre que se empeña en la lucha de su liberación”. (Freire, 2005, p.35).

En esta pedagogía se identifican dos momentos de asimilación y comprensión, el primero cuando se descubre que se ha estado sometido ante la opresión, es ahí cuando las prácticas se van afianzando para lograr transformar esas condiciones; y el segundo,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

cuando una vez asimilado, el hombre toma una postura de una constante liberación a partir de procesos constantes de cuestionamientos y reivindicaciones.

Sin embargo, estas reflexiones que propone Freire, no son utilizadas tal cual las refiere el autor, sino que se aterrizan más hacia los grupos de experiencia que desde las primeras prácticas feministas realizaban artistas como Maris Bustamante o Mónica Mayer, entendiendo que estos grupos van como un acompañamiento que nombra y describe una serie de prácticas o trabajos a través de las cuales, las mujeres que son parte de éste, se solidarizan con la experiencia de la otra y en conjunto con la propia se va construyendo una serie de reflexiones. Acompañarse, brinda a las mujeres que son parte un vínculo y experiencia compartida que les permite ganar mayor empatía y otras perspectivas de hechos similares enfrentados por sus compañeras, encontrando mayor fuerza en la diversidad, fuerza que se materializa en los saberes del cuerpo y experimentación.

Es por esto, que esta dinámica es justo lo que se pretende obtener con el taller, un proceso de identificación, asimilación, comprensión, acción y transformación constante para romper con las imposiciones arraigadas en una constante examinación de las acciones. Por ello, la pedagogía de Freire se ajusta a los objetivos en el sentido de propiciar espacios de construcción a partir de la deconstrucción.

A raíz de esto, se propone *Disruptivo: Taller teórico/práctico de deconstrucción de indumentaria y feminidad*. El cual plantea analizar los conceptos en los que se ha construido la mujer, romper con los constructos que se han impuesto, resignificar los discursos y desde ahí construir nuevas alternativas desde la indumentaria, siendo esta una extensión de nosotros mismos, como menciona Saltzman (2005).

Las sesiones², han sido diseñadas para que en cada una de ellas se exploren conceptos asociados a la mujer, a sus espacios, tareas, labores e historia y posteriormente desde esos espacios reivindicarlos y romper con lo establecido social y culturalmente. No se pretende crear una anti moda, sino una moda reflexiva, crítica y representativa.

---

² Consultar anexo 2

Capítulo 1. Moda e indumentaria: aportes a la construcción socio cultural, feminidad y sus posibilidades desde la perspectiva artística.

1.1 La moda e indumentaria: Diferencias y reflexiones

1.1.1 Diferencias y relación entre moda e indumentaria

Moda e indumentaria, aunque términos relacionados son también diferentes, moda como tal, no sólo compete al ámbito de la industria del vestir pues también se refiere a un valor, imagen o aspecto que se repite constantemente en una muestra o un grupo. En la indumentaria, la palabra moda se ha relacionado tanto con cuestiones del vestir y la imagen que inmediatamente se hace la asociación de estos conceptos y se dificulta su lectura por separado.

La moda posee un carácter de efímero, pasajero u ocasional y en ocasiones repetitivo en un contexto específico y temporal. Esta propiedad se ha trasladado inmediatamente a la industria del vestir debido a que asume esas características para sí misma; por tanto, se han convertido en elementos tan dependientes uno del otro, que no existe una clara diferenciación y la industria de la moda se convierte en la industria del vestir.

Cuando se habla de moda, lo primero que conceptualizamos es la idea de algo pasajero, cambiante y de poca trascendencia, asimismo atribuimos percepciones sobre algo banal y hasta cierto punto de poca incidencia social, pues se cree que al ser algo tan pasajero no tendría el tiempo suficiente de permear en la sociedad, ni en el entorno donde se inserta.

Sin embargo, pocas cosas de tan corta duración y transitorias influyen tanto en la construcción cultural de una sociedad como es la indumentaria. La moda, la industria del vestir, particularmente en la sociedad occidental, ha cobrado gran relevancia pues el

peso que proviene de esta y de la imagen que proyecta es tan fuerte, que basta con mirar alrededor para resaltar las líneas de incidencia que toman en la construcción de la sociedad, sus relaciones y jerarquización; por ejemplo: a lo largo del tiempo, la indumentaria suele decir mucho de una época específica, o bien, cuando existe un primer acercamiento hacia alguien, la imagen y su construcción desde la vestimenta nos hace atribuirle ciertas características a la persona.

Definir la palabra moda no es sencillo, pues gracias al contexto en el que se inserte y atendiendo a todos los factores sociales involucrados, es como actualmente la relacionamos de entre otras cosas con la vestimenta. La moda, funciona como un mecanismo que orienta y refuerza nuestras decisiones, pues dicta los objetos de consumo, uso o acción y permite crear identificación de un sujeto o grupo de individuos.

Moda, también nos habla de la interioridad de una sociedad, valores, gustos y sentidos imperantes; por ello es importante dimensionar la palabra en un sentido más amplio para no perder de vista su diversidad; sin embargo, para los fines que competen a esta investigación es necesario abordar el sentido que la moda como fenómeno puede poseer en su cercanía con la indumentaria y el cuerpo, entendiendo que como sociedad estamos dentro de un sistema de cuerpos vestidos, y es a partir de ahí que las declaraciones de identidad, pertenencia y hasta diferenciación se enuncian.

La manera en que se adhiere el concepto de moda con la industria del vestir, posibilita un funcionamiento constante y estable que paradójicamente se sustenta en el cambio y la constante transformación, apelando por supuesto a los aspectos de identificación, temporalidad y gustos colectivos, acciones que son propiciadas por las características y circunstancias del momento, y se refuerzan a través de diversas

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

estrategias (como en este caso la ropa) para desembocar en el deseo implantado de ideales de vida, estilo o pensamiento.

Para colocar una tendencia o lograr que algo se convierta en moda, es necesario existan las condiciones sociales para que esta se acepte o se integre; en este caso esas condiciones pueden ser creadas o implementadas. Saber interpretar las necesidades sociales es clave para esta industria, lo que posteriormente permite crear nuevas necesidades para proseguir en este sistema de consumo. Esa es una de las grandes estrategias que la industria del vestir ha sabido manejar: ha logrado de cierta manera interpretar a la sociedad, anticiparse a algunos hechos y crear condiciones para una correcta recepción de sus propuestas o bien, directamente ha creado necesidades.

Como fenómeno social la moda se manifiesta en casi todos los sectores sociales y siempre está orientada a gustos y necesidades creadas. La temporalidad es clave en la moda, pues lleva en su esencia una duración determinada y que de acuerdo a los avances que se tienen en la actualidad, las grandes producciones en masa y la accesibilidad para estar conectados, ésta se vuelve cada vez más efímera.

Para el filósofo George Simmel, la moda es la mejor representación de la modernidad, por la fugacidad, instantaneidad y rapidez que implica, en su libro *Sobre la Aventura* (1988) él define a la moda como

“imitación de un modelo dado que proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse”. (Simmel, 1988, p. 28)

Las necesidades como integración, aceptación, seguridad, reconocimiento son parte esencial del ser humano, de una u otra manera se mantiene tratando de

autoafirmarse y ser reconocido a través de sus acciones y en ese constante juego de integración. La reinención de él mismo es parte de sus herramientas para satisfacer esas necesidades, parte de ello es a través de su imagen o aspecto.

Pero gracias a todas las construcciones socioculturales creadas entorno a la ropa, accesorios y ornamentos del ser humano, la moda influye directamente en integración, aceptación y participación dentro de la sociedad; es por ella, que las personas sienten más afinidad hacia un grupo, aspiran a integrarse en ciertos círculos o deciden de qué modo tratar a los demás con base en lo que perciben de su imagen. Más allá de una autoafirmación relacionada con una plenitud y validación personal, la moda se convierte en un fenómeno de legitimación por parte de los otros, aceptado o rechazado a raíz de otras miradas, generalmente de quienes suelen integrar los espacios de mayor poder. Ahí radica una importante característica de la industria, que resulta apremiante y opresora, a la vez que se deja percibir como liberadora. Una dicotomía bastante compleja que va muy anclada a una de las características más importantes de la moda: La moda es un mecanismo de control social y un sistema multidireccional con posibilidades reivindicativas amplias.

1.2 Perspectiva social de la indumentaria: ¿Qué papel ocupa en la construcción socio cultural?

Realizando un breve análisis sociológico hasta nuestros tiempos, podremos vislumbrar que la moda, atiende a diferentes ideas y ha representado diferentes valores en el tiempo, sin embargo existe una constante: la reafirmación del poder.

Desde la sociología clásica, distintos autores hablan acerca de estas situaciones de imposición y dominación. Según Herbert Spencer, la moda actúa más como un factor de distinción social, para resaltar las diferencias entre superior e inferior; a partir de estas

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

diferencias también se llega a un momento de imitación, pero este toma un sentido de competencia o de subordinación, según la manera en que se adopten los códigos. Al adoptar un sentido de competencia, se trata de demostrar a través de una imitación que son iguales, que tienen el mismo poder o se encuentran en la misma categoría, mientras que al inclinarse por el sentido de subordinación, la imitación se vuelve más un homenaje y un acto de acatamiento y reconocimiento de la autoridad.

Para Simmel por ejemplo, la moda presenta un fenómeno antagónico y de acción unitaria en la persona: la igualación y la diferenciación. El primer impulso nace casi como una necesidad psicológica de pertenencia, pero cuando se quiere lograr la diferenciación personal, la igualación social constituye un problema y por ende al estar interactuando constante e ilimitadamente en el mismo espacio, el entorno se vuelve en un campo de batalla.

Continuando con el recorrido, la obra de Veblen, *Teoría de la clase ociosa*, explica el fenómeno de la moda más relacionado como parte de un proceso estructural, es decir que las necesidades que se presentan en la moda, atienden más a una estructura social que a necesidades naturales. De esto, surge un término que él reconoce como el derroche-ostensible, acción que se encarga de reforzar a través de los objetos consumidos la reputación social. Vestir, radica en el hecho de cuanto engrandece su imagen.

Luego aparece Braudillard, en su obra *El sistema de los objetos*, parece reafirmar lo propuesto por Veblen, al inclinarse por decir que la moda cumple una función social, sobre todo en el sentido distintivo de los objetos, para que, a través de ellos, se re signifique y recoloque el poder. En ese sentido podríamos decir que se desmitifica el hecho de que el consumo es utilitario, pues más bien se torna simbólico. Lo que se

consume no se hace en razón de su valor de uso sino de su valor de cambio, es decir que significado se le traslade a ese objeto. Tener lo más nuevo representa distinción y de ahí parte una competencia de clases.

Para Bourdieu, a quien más adelante retomaremos, la moda es un generador de estilos diferenciados, en los que cada objeto o prenda, pretende dar cuenta del capital cultural al que cada clase o individuo accede. Por ello, la apropiación cultural en ese sentido, se observa como una muestra de imposición de poder, es un poco decir esto no vale hasta que alguien que es portador de valor lo tiene.

Pero en la sociología contemporánea, se comienzan a hacer notar esas posibilidades reivindicativas de la moda, por ejemplo, para Lipovetsky la moda se traduce como “un sistema original de regulación y de presión sociales. Sus cambios presentan un carácter apremiante, se acompañan del deber de adopción y asimilación, se impone más o menos obligatoriamente a un medio social determinado”. (Lipovetsky, 1990, p.42), es decir reconoce esta facultad sin desconocer posteriormente sus otras posibilidades.

El sistema de la moda funciona desde diferentes enfoques, a veces creando y atendiendo necesidades; produciendo deseos e ideales para la sociedad y fomentando espacios de representación individual y a su vez de mimetismo social. Estas adaptaciones de la moda, que logran hacer que el sujeto se mimetice con los espacios, van desde representaciones fieles del entorno o hasta interpretaciones de lo que se percibe, posibilitando adaptaciones más reflexionadas.

Por ello, en sociología, muchos son los autores que percibieron el valor y significado de la moda dentro de la sociedad, como un objeto de estudio importante para para entender los cambios que ocurren en la misma. Pierre Bourdieu (1998), quien

aborda que la moda está ligada principalmente a la apariencia, ya hacía énfasis en que no para toda la sociedad significa lo mismo, si bien, algunos absorben la moda para expresarse o identificarse, otros no la utilizan de dicha manera. Los significados que cada disciplina apunte a la indumentaria y la moda, serán de acuerdo a intereses y contextos, sin embargo, fuera de esta diferencia de percepción sí existen patrones establecidos y culturalmente impuestos entorno a las prendas, una especie de código o reglas creada para regular sus relaciones sociales.

Un común denominador al que en mayor o menor medida atiende la moda es la imposición de patrones, control, dominio y relaciones de poder. Primero, hay que destacar que la moda se remite a un factor repetitivo para colocar tendencias, al ser repetitivo es reiterativo e integra reforzamientos de ideas, constructos, cánones y patrones que se impregnan a niveles profundos en la sociedad y gracias a ese tipo de construcciones es que crean las estructuras socioculturales y las normativas de regularización social. Desde esa perspectiva, es que se alude a que la moda es entendida como una estrategia o mecanismo de control y regulación, algo a lo que desde la perspectiva de Michel Foucault, en su libro *Nacimiento de la Biopolítica* (2007), son estrategias de biopolítica, pues el cuerpo es una entidad biopolítica en el que se coloca el biopoder; y la ropa, la moda o la indumentaria sin duda es algo que atraviesa y cobra principal sentido y relevancia en el cuerpo.

Al ser la indumentaria un elemento relacionado directamente con las mujeres, debido a que es una actividad textil y que por mucho tiempo este tipo de actividades han sido consideradas de menor importancia, y al ser las mujeres uno de los grupos reconocidos históricamente como oprimidos, la moda incide particularmente en el control y opresión de los cuerpos femeninos o feminizados.

Es indiscutible que la moda diferencia, estratifica, regula y separa, pero sujetarse únicamente a dichos conceptos impediría observar y reflexionar sobre las posibilidades de libertad, autonomía y emancipación que de ahí provienen. En ese sentido, al tener esta otra visión, podríamos decir que en la moda también existen, como mencionamos, posibilidades de reivindicación.

La moda es:

“Institución que registra las barreras rígidas de la estratificación y de los ideales de clase, la moda es, sin embargo una institución en la que se puede ejercer la libertad y la crítica de los individuos” (Lipovetsky, 1990, p.46).

Una libertad, más limitada pero que sin duda existe y posibilita espacios de discusión y disrupción social.

La moda presenta un ir y venir constante entre identificación personal e integración social; sin embargo es gracias a la moda, que se construyen sentimientos de pertenencia a un espacio, a un grupo o un sector social, con quienes se comparte no sólo vestimenta, sino también, una serie de ideas, culturas o políticas similares, construyendo desde ahí relaciones que generan signos y significados.

Coacción colectiva, la moda permitió una relativa autonomía individual en materia de apariencia e instituyó una relación inédita entre el átomo individual y la regla social. Lo propio de la moda ha sido imponer una norma en conjunto y simultáneamente, dejar sitio a la manifestación de un gusto personal: hay que ser como los demás pero no absolutamente como ellos, hay que seguir la corriente pero significar un gusto personal (Lipovetsky, 1990, p.47).

Mimetismo e individualismo interactúan en todas las esferas donde la moda incide, pero específicamente es más visible en los aspectos a que imagen corresponden

sobre todo en los signos de peinado, maquillaje y principalmente traje, siendo estos los signos más perceptibles de la afirmación de la esencia personal.

Sin embargo, la moda se impone de cierta manera, y ésta no depende tanto de un gusto colectivo como de una imposición personal, es decir se institucionalizan para todos, pero parten de un gusto de alguien o algunos en particular. Por ejemplo, situémonos en la Edad Media, cuando el sentido de la moda era más cercano a ser expresión del gusto de los monarcas y grandes señores, el atuendo no pertenecía a un gusto colectivo, sino a gustos individuales de los más poderosos y los soberanos, mismos que después se integraban al resto de la sociedad.

Traducido de otro modo, en la moda podemos encontrar un gusto, ideología o lineamiento personal, que luego es trasladado de forma tal que se asume como un gusto colectivo y que tiene por objeto continuar reforzando usos, formas y costumbres mismos que se reflejarán en las formas, colores y volúmenes que asuma la prenda.

Como parte de algo actual y novedoso, la moda gusta a la mayoría en un momento determinado, y los elementos distintivos de las prendas y accesorios como el color, la forma, etc. se llevarán por parte del que mayor representación posea; grupo con una capacidad más amplia de influir en el resto de la población y que seguramente sentará los patrones para llevar la moda.

Como elemento cultural, la moda es capaz de expresar mucho acerca de determinado periodo, que van desde situaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Como producto social, dota de otros valores a la prenda, de aquellos que como sociedad hemos creado en el imaginario, también de creencias personales que se han colectivizado y que se han insertado e interiorizado como parte integral de la

comunidad. Larrain sostiene que la asimilación de un estilo externo como es lo que se propone desde la moda, puede llevar consigo a la asimilación de una ideología.

Para Bourdieu, el espacio social se define “por la exclusión o distinción de las posiciones que lo constituyen, como estructura de yuxtaposición de posiciones sociales constituido por campos diferenciados que tienen una autonomía relativa” (Bourdieu, 1997, p. 178). Estos campos se perciben como estructuras de posiciones que tomarán su poder de acuerdo a las interacciones con el resto del espacio. Estos espacios se mantienen en constante tensión entre quienes ostentan el poder y quienes desean integrarse como partícipes del mismo y mantienen esa dinámica constantemente a través del tiempo, pues no son estáticas y por tanto tienden a estar sometidas a transformaciones significativas.

Abordada desde diferentes perspectivas teóricas, menciona Bustingorry que la moda:

“está articulada a procesos sociales e históricamente situados, da cuenta y expresa los cambios en los gustos de los sujetos, las formas de apreciación del mundo, de la estética y lo que se considera “dentro” o “fuera” de lugar”. (2015, párr.1).

En anteriores épocas, los cambios eran más graduales y por tanto los procesos de asimilación e interiorización de las ideas eran más propensos a efectuarse.

El mayor conflicto en el siglo XXI proviene precisamente también de su mayor ventaja: Actualmente la evolución tecnológica y los procesos de comunicación más ágiles, nos han permitido mostrar con mayor inmediatez las cosas, pero gracias al constante flujo de información y la tendencia a estar siempre a la vanguardia, los eventos, hechos o situaciones tienen menos durabilidad en su exposición, pero más alcance en cuanto a visibilidad y la moda deja entrever que posee esa capacidad de ir

incorporando gradualmente los cambios, haciendo más armoniosas las transiciones conectando pasado y futuro; sin embargo para dar paso a esa ruptura de control a través de esta, se debe evitar preservar las viejas perspectivas de la indumentaria y apostar por la dislocación de los discursos y la integración de nuevas perspectivas, para una real transformación en la percepción.

La moda forma parte de una estructura, y como tal es el fenómeno socialmente más aceptado y uno de los más influyentes en la sociedad al ser también uno de los más familiares para cualquier sector de la población. También es uno de los menos cuestionados, pues se aceptan tendencias, formas y gustos sin reflexionar acerca de ellos, sin profundizar acerca de lo que dicen y hacia donde se dirigen. Se adoptan, se integran y se usan por el periodo que se indica, cuando alguien sale de esta dinámica, inmediatamente se considera fuera de moda, lo cual socialmente no es bien recibido pues generalmente denota que al encontrarte fuera es porque no posees las condiciones económicas, sociales o culturales para pertenecer.

Las relaciones entre tendencias y el sentido que se construye a su alrededor son los mecanismos que terminan por legitimar el valor, usos y formas de la moda. Esta pues, se mantiene sujeta al juicio y escrutinio de quienes integran las esferas de poder para ser validada, integrada y aceptada en la norma social, ya que la moda en una sociedad se transforma y cumple funciones de control y orden social (Blumer, 1982).

Tendencia se define en el diccionario de la Real Lengua Española (2020) como dos cosas:

- “1.- Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada.
- 2.- Idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o artístico, que se orienta en determinada dirección”.

Evidentemente, en la industria de la moda la tendencia se adopta en ambas formas, pues aprovecha las condiciones humanas para introducir algo (su tendencia a la disposición) e inserta una idea en determinada dirección, logrando apelar a la capacidad de identificarse con ciertos temas que desde la indumentaria se hablan. La tendencia pues, hablará sobre una idea y terminará por reforzarla con la constante exposición hasta ser asimilada.

Este proceso de asimilación además de la constante exposición, también se refuerza con los ideales que crean entorno a ellas. Posición socioeconómica, lugar, género, etc. Son algunas de las características que se suelen utilizar para incidir en el gusto del consumidor y fomentar la interiorización de ideología o ideas, logrando afinidad con ellas.

Estar en tendencia, es validar como actual algún concepto, idea o prenda. Como parte del crecimiento global y el hecho de estar interconectados de manera inmediata estar en tendencia es prácticamente un requisito exigido por la sociedad para estar dentro de los parámetros creados y legitimados, de lo contrario llega la exclusión y el rechazo social.

Por todo esto, es que la moda en un sentido positivo o negativo ha tratado de crear un reflejo de quién es el portador de la prenda, de comunicar nuestro aspecto más individual pero al mismo tiempo de integrarse e identificarse como parte de una sociedad. La mayor parte de estas funciones explicadas desde la sociología, son funciones latentes, es decir que no tenemos tan conscientes, mientras que las funciones más expresas, son las que parten desde la posibilidad de manifestar o hacer notar la identidad personal, son funciones más denotativas y que desde ahí es donde conecta la posibilidad de resistencia desde la indumentaria.

Por ello, en algo que en apariencia es tan simple como una prenda, es que se pueden identificar relaciones más complejas, en donde se encuentra una lucha vertical del poder y las posibilidades reivindicativas desde una visión más anclada a los cambios sociales, en un trabajo más horizontal y como apoyo o soporte de la transformación. La moda se consolida como un sistema dicotómico en constatación de sus antagónicas partes, y es esta ambivalencia la que impide a la moda actuar sólo como sistema unidireccional.

Es importante que entendamos el fenómeno de la moda como agente en la percepción y construcción socio cultural de las mujeres, así como medio para la comunicación, difusión, construcción de esquemas de orden social, diferenciación y categorización.

1.3 Los códigos y constructos entorno a la vestimenta: Género y su especial incidencia en la vestimenta femenina

La indumentaria, está construida con bases simbólicas muy fuertes, las prendas al ser algo tan visual pero también social, están integradas por diferentes elementos que les atribuyen significados y categorías diferentes. La moda no sólo propone diferencias entre clases, etnias o grupos específicos, sino también y como uno de sus elementos más básicos diferencias de género o sexo, imponiendo características particulares a las prendas de hombre y de mujer (pues cabe mencionar que las propuestas en la industria del vestir mayormente han diferenciado de manera binaria y heteronormada). Como mencionamos, los mecanismos de control en la moda, son más inherentes en cuanto a lo femenino se trata, pues esta se ha relacionado muy directamente con las mujeres, por un lado gracias a la poca importancia que se ha dado en la sociedad y por otra, al creer que es una actividad meramente intrascendente y superflua.

Los juicios y valores, así como las actitudes morales, juegan un papel importante en las connotaciones que la indumentaria femenina tiene, una de las principales va asociada a la sexualidad, es decir a valores acuñados a partir del recato o desecato sexual. Esta percepción encuentra algunas de sus bases en los relatos creacionales y el cristianismo, ya que según vestigios de pinturas o prendas encontradas con respecto a otras culturas como los egipcios o griegos ahí no existía esa idea de recato sexual pues el cuerpo desnudo no se consideraba impúdico, más bien la idea de adjudicar pudor y recato proviene ya de la tradición judeo-cristiana, es ahí donde encuentra esas bases. Hay incluso, quienes creen que el ocultamiento deliberado de ciertas partes del cuerpo se originó no para moderar o reprimir el interés sexual, sino como un audaz mecanismo para incentivarlo. El vestido, no se limita a una única función, se desplaza de lo higiénico a lo estético y en este caso a lo púdico.

Pero bajo esta visión patriarcal, la indumentaria ha tomado dobles sentidos, un ejemplo de ello se hace notar en el juego de las prendas destinadas a cubrir partes humanas con connotación sexual, la prenda o el patrón de la misma termina atrayendo la atención hacia dichas partes, destacando este sentido de la ropa principalmente en las prendas femeninas. “El cuerpo desnudo, sin adornos, no es intrínsecamente muy excitante, especialmente cuando el desnudo es mayoritario”. (Lurie, 2013, p. 236).

Frecuentemente, el cuerpo humano desnudo y carente de ornamentaciones, se traduce en menos excitante que uno vestido y como aborda Lurie las prendas que se tornan más excitantes “son aquellas que al mismo tiempo ocultan y revelan”. (Lurie 2013, p.237). Un juego constante al que alude la indumentaria y que fervientemente suele utilizar en mayor medida el cuerpo de la mujer para manifestar esos deseos. ¿De qué nos habla entonces algo que se pudiese llamar una identidad femenina si esta no ha

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

estado sujeta a la visión de la mujer sino a la del varón? Sin lugar a dudas, sólo de un falso reflejo construido a partir del imaginario masculino que enfatiza la diferenciación sexual, para minimizar las capacidades y posibilidades de la mujer para ser sujeto de acción y no objeto de atracción; direccionando estas imposiciones hacia el control y dominio de las mujeres y no hacia su autonomía, libertad y apropiación.

Por ello la identidad que proviene de una prenda, no es siempre la identidad que se quiere manifestar, sino una impuesta, una previamente construida por agentes externos y que se suele colocar como una característica aspiracional y condicionante.

La socióloga argentina Susana Saulquin (2006), señala en su libro *La historia de la moda Argentina*, que:

"La relevancia de este vínculo, entre vestido e identidad, varía según las épocas, ya que depende de las relaciones de poder que la misma sociedad quiera o necesite enfatizar." (Saulquin, 2006, p. 315).

El mayor problema con esta característica de la moda, radica en que a través de la historia podemos remitir que las relaciones de poder que más se desean reforzar van encaminadas al sometimiento de los grupos considerados más vulnerables, mujeres por supuesto y de ahí según las intersecciones de sus condiciones, el sometimiento se vuelve mayor.

La indumentaria, comienza a diferenciar género entre hombre y mujer a partir del siglo XIV, pues incluso a inicios de ese siglo aún se vestían con largas túnicas que eran casi idénticas para ambos. Como muestra en diferentes pinturas del siglo XIII que evidencian ese uso, no fue hasta el XIV y XV que la diferencia se hace notoria y los mismos vestigios de obra dan cuenta de ello. (Riello, 2012).

La moda, a partir del siglo XVII cobra especial relevancia en el sentido de diferenciar y atribuirle más con lo femenino, sin embargo desde la edad media ya se

acentuaba que la relación moda y mujer, pues se le consideraba a esta, un ser débil propenso a caer e caer en ella al dejarse atraer por la vanidad, debido a las leyes suntuarias la persecución y juicio que se hacía de la mujer y su vestimenta se dirigía a mantener el recato, pero sobre todo a evitar la vergüenza del hombre ya sea padre, hermano o esposo que le acompañaba. La mujer precisamente no participa en la elaboración de estas leyes pero siempre es el objeto de las mismas. (Riello, 2012) en ese sentido, es muy similar al diseño de la indumentaria, se dirigen para ser consumidas por ellas pero nunca pensadas desde ellas.

En el siglo XVI según Riello (2012) al cambiar el sentido de la ostentación al plano intelectual el hombre renuncia a lo mundano a lo exterior, para estar en miras de algo más trascendental, y las actividades de esa índole se trasladan a la mujer, la moda pues se construye desde ese tiempo dirigida con especial predilección al rubro femenino, esto gracias a que la situación propiciaba que la moda se considerara por un lado como una actividad menor y banal y este tipo de tareas eran destinadas y asociadas a las mujeres. Por otro lado, también la moda se había encargado de reforzar de una u otra forma características para que la mujer adoptará formas para verse y lucir mejor, incluso para contrarrestar características de los varones, por ejemplo los sacos utilizados por los hombres se volvían cada vez de cortes más rectos y voluminosos en la parte superior, para compensar las características que iban desapareciendo por ejercer menores tareas físicas (fuerza y volumen) y las mujeres debían someterse a prendas como el coserte o telas vaporosas que las pusieran en posiciones de vulnerabilidad y fragilidad y que dejaran paso para resaltar la virilidad masculina a través de la contraparte femenina. (Lurie 2013).

Debido esa dirección que tomó la moda, esta se asoció casi como forma intrínseca a la mujer y de ahí se encargó de construir y reforzar las ideas creadas entorno a la feminidad. Características tales como belleza, ligereza, fragilidad, delicadeza, entre otras han sido de las más presentes en la moda femenina, contribuyendo a la idealización de éstas como un esencial dentro de las mujeres. Por ello, las exigencias entorno a la presentación de una mujer y lo que se ha definido como feminidad se nutren y hacen uso de estos elementos, pues según lo que dictan, es a través de una pose, un adorno o una forma física estereotipada que se garantiza a la mujer las condiciones para ser aceptada por ella y por la sociedad. Todas estas construcciones vienen de características que se asumen como naturales en la mujer, como si al haber nacido existieran todas esas construcciones dentro de nosotras, y recordemos que como dijo Simone de Beauvoir en su libro *El segundo sexo*:

“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino”. (Beauvoir, 1949, p.87)

Estas características atribuidas y socialmente construidas entorno a la mujer sólo enfatizan un ideal de belleza impuesto por el sistema en el que nos desarrollamos, la delgadez y la juventud siguen siendo los rasgos imperantes a atender para ser considerada bella. Con la revolución sexual de 1960 la mujer tuvo más dominio de su cuerpo, de su sexualidad, pero la industria capitalista vio en ello una posibilidad de explotación, de sexualización y mercantilización de la mujer: El cuerpo femenino cobró un inusitado efecto de demanda para ser consumido.

El concepto de feminidad, se ha encargado de reforzar que la mujer sea concebida como objeto de consumo, pues gracias a estas características estéticas que se

le atribuyen, la mujer se convierte en portadora de mensajes inscritos en sí misma que no necesariamente la representan, pues no se definen desde su persona, sino desde la mirada de otros.

En el *Eterno Femenino*, Rosario Castellanos, habla de manera irónica acerca de lo que siempre se asocia con ser una mujer, un inalcanzable que siempre está en constante contrariedad una de otra, en los protagonistas identificaremos los estereotipos más arraigados entorno a la mujer y lo que se ha construido e instaurado alrededor del concepto de feminidad: abnegación, pureza, lealtad, vanidad, entre otros

Resulta muy cuestionable y de interés notorio, que dicha literatura se escribió hace más de 40 años y aún en nuestros días, esos constructos y estigmas asociados a lo que deben ser las mujeres siguen estando vigentes. En mayor o menor medida, se sigue fomentando un ideal de feminidad, un inalcanzable que exige la construcción de una mujer para las necesidades de otros.

La moda, en ese sentido ha ayudado de manera rigurosa a fomentar lo que una mujer debe ser, cómo debe lucir, qué debe sentir o cómo tiene que actuar. Con cada cambio de temporada y nueva tendencia, la indumentaria propone no sólo patrones aplicables a telas, sino forma y maneras en que estos deben ser portados. Para cada prenda confeccionada, existe un modo en que debe ser llevada, un tipo de cuerpo que la hará lucir mejor o un ornamento que dotará de mayor belleza a las piezas y a quien las porte.

Resaltar características corpóreas que identifican a la mujer es clave dentro de la moda y aun cuando existen prendas que logran romper con el molde, éstas terminan adecuándose de manera diferente para que la mujer perpetúe las características que según se ha dicho la hacen parecer mujer, por ejemplo, cuando la ropa propuso un estilo

más relajado, con el uso de pantalones o sacos, muchos de estos se comenzaron utilizar a lo que hoy conocemos como *oversize* es decir más grande de la talla que se adecua, estas prendas (pantalones y sacos) tan asociadas en los varones al ser utilizadas por la mujeres en tallas mayores se interpretaban bajo la mirada masculina como una manera en la que por más que lo intentaran nunca iban a “llenar” los espacios que ellos tenían, menciona en cierto modo Lurie (2013).

Por tanto, se puede percibir cómo la indumentaria ayuda a reforzar patrones, ideas, sistemas, prejuicios, ya sea invitando a la sexualización de la mujer, relegando su posición en la sociedad frente al varón o amoldando las telas para exaltar u ocultar ciertas características; la moda dirigida a la mujer y que considera a esta su mejor potencial cliente, realmente nunca se piensa para esta, sino para el beneficio o deleite del otro.

Sin embargo, su poder es tan fuerte que aunque no se logre una identificación con la prenda, existe esa presión social que guía a la mujer para que termine sometiéndose a los lineamientos impuestos por la mirada y escrutinio de un externo.

Menciona Cortes en Pérez, *La certeza vulnerable: cuerpo y fotografía en el siglo XXI*:

“Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres miran como son miradas. Esto determina no sólo la mayor parte de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas”.(2004, p.65).

Eso determina la manera en que se sigue definiendo a la mujer.

Basta con voltear la mirada al pasado y nuevamente al presente para observar como las ideas de mujer interesada, vacía, dominada por lo mundano o la fragilidad y delicadeza se siguen fomentando desfile tras desfile, cada año en el mundo de la moda.

Aunque la moda se torne cíclica y tome como inspiración épocas pasadas, no podemos retomar los viejos discursos, pues implicaría un enorme retroceso en la lucha que aún en día efectúan las mujeres, pues la apropiación es el paso más importante para la autonomía y la libertad; sin esta, la capacidad disruptiva de las prendas se ve restringida.

1.4 La comunicación desde la indumentaria

Como lo hemos mencionado, hablar de moda compete a múltiples miradas y direcciones, lineamientos complejos e incluso transversales. Vista desde muchas perspectivas teóricas y atravesadas por elementos de naturaleza antropológica, cultural, social y condicionada por ideologías, credos o estilos de vida, es imposible negar la capacidad de incidencia que tiene en diferentes campos.

La moda, se integra por diversos elementos, como objetos de ornamentación y complementos a las prendas, lo que en conjunto crea diferentes discursos; la moda es comunicación, sobre todo visual y que se apega a un lenguaje no verbal pero sí cargado de signos, códigos y símbolos. Por ello, como forma de autorreafirmación e identificación, desde ese espacio también se crean discursos y se emite mensajes.

Como bien sabemos, existen muchos tipos y variantes de comunicación, las cuales se clasifican desde lo más básico como la comunicación verbal y no verbal; una categorización más proviene gracias al número de participantes en las que se desarrolla el proceso comunicativo, o bien según el canal sensorial del que provenga, el canal tecnológico (medio utilizado) uso o finalidad, etc. Hablar de comunicación es hablar de uno de los universos más complejos del ser humano, el campo que abarca es tan amplio, que sería demasiado sesgado pensar que nuestras elecciones al vestir no forman parte de este universo y que quedan exentos de comunicar.

La comunicación sin duda propone una significación, y a pesar de esa disparidad que representan una la otra, la comunicación sí se remite a un significado más allá de lo que expresa. Con los mensajes que se emiten, a través de las prendas, se trata también de buscar el tratamiento al que queremos ser sometidos, es decir visibilizarnos de cierto modo para recibir determinados tratos o encajar en ciertos grupos o espacios, asimismo informar de manera personal o social algo que se considera importante para el entorno.

La información que compartimos con nuestra ropa, abarca desde espacios geográficos, situaciones climatológicas y en cuanto más se carga de elementos, más social se vuelve el significado, es decir cuando está ya se inserta para atender ciertas convenciones, ritos o lugares, también se informa acerca de gustos personales, clases sociales “reales” o percibidas, afinidades ideológicas, políticas o de pertenencia a un grupo o estamento. Resalta pues, que se comparte no sólo una manera de vestir, sino un conjunto de códigos y signos que tratan de integrarnos en un determinado grupo y a la vez identificarnos dentro de él.

La imitación para lograr diferenciación, se presenta ampliamente en la industria de la moda, pues como seres sociales y en el afán de pertenecer, la imitación se convierte sin duda en un elemento que permita la integración y a la vez te distinga de otros grupos sociales.

Por todas estas características, es que se pone especial atención en la moda, pues al ser un proceso tan sencillo de percibir tanto por los sentidos como por la fluidez que posee para permear en el ámbito social, se ha convertido en uno de los instrumentos de comunicación más notorios y fáciles de percibir en casi cualquier sociedad. Actualmente, el peso específico y el gran impacto económico que posee esta industria,

ha detonado que los focos de atención se dirijan hacia ella y por tanto ha despertado una opinión pública más compleja y diversa a su alrededor.

En tanto que la moda, es un conjunto de signos, se habla también que posee su propio lenguaje, de aquí parten las observaciones formuladas por Umberto Eco en *Tratado de semiótica general* (2000); para este autor cada proceso de comunicación refiere también a la significación, por eso la semiótica no se debe limitar sólo a la comunicación intencional, sino que debe abarcar todo aquello que posea intención para entender su significación. Semiótica tiene que ver con cualquier cosa que entendida como un signo y dentro de la moda, existen muchos de estos signos.

Eco, logro las posibilidades comunicativas del vestido en un marco más amplio, en el marco de la vida en sociedad, gracias a esta perspectiva de que toda intención posee significación y la significación se traduce a comunicación. Es notorio que el hombre comunica mediante emisión de sonidos articulados, a los que se atribuyen determinados significados; esto es lo que entendemos como "lenguaje verbal". Pero no podemos olvidar que también se comunican mediante muchas otras formas o señas como la gesticulación del rostro, la mirada, el movimiento de las diversas partes del cuerpo, las posturas, el uso del espacio, el tono y volumen de la voz, etc. Por eso, si la comunicación se expande a múltiples niveles, no habría que extrañarse del interés de entender a la moda como comunicación, y que observe en el vestido un amplio lenguaje visual, complejo y articulado. Es Eco, quien sitúa a la moda/vestido dentro de los fenómenos de comunicación como un sistema de signos visuales, cada forma de vestir, cada elemento que se integra en la conformación de un atuendo posee un significado específico, el cual también puede variar según el receptor.

Otro de los autores en indagar acerca de la moda y su significado fue Roland Barthes (1967), en su libro el *Sistema de la moda*. Pues observa en la moda un objeto de inmersión sociológica importante.

Godart, por su parte ya enmarcaba también el sentido de la moda como algo importante: "La moda constituye un sistema de los signos al que se pueden aplicar los modelos de análisis lingüístico." (Godart, 2012, p.91). Comprende a la moda como un relato poseedor de símbolos, y que logra contarse a través del vestido, un poco retomamos la idea de que hay algo que expresar y el lenguaje es nuevamente la prenda. En la moda, cada una de las creaciones comunica algún concepto o idea en particular

Por su parte, Barthes ya mencionaba la importancia de observar en la moda no su contenido, sino su sentido, un sistema que congrega significados para quien los percibe.

El sentido que adquiere la indumentaria proviene precisamente de todos los constructos implantados en nosotros y reforzados con el tiempo; por ello existen prendas que al momento de ser pensadas inmediatamente las ubicamos en determinados espacios, personas o tiempos. Pensemos en el momento en que se habla de etiqueta de gala, inmediatamente muchas personas se remitirán a vestidos largos o trajes oscuros, otras pensarán en lujo o espacios ostentosos; pero difícilmente alguien pensará en pantalones de mezclilla de ver a alguna persona utilizando esto en un espacio destinado para gala, inmediatamente parecería no tener sentido.

El sentido de una prenda, se lo hemos dado nosotros, pues hemos insertado a la moda en diferentes contextos, hemos creado espacios específicos para prendas específicas y adecuado normas para vestir en determinadas situaciones.

El concepto de sentido, sin duda será trabajado por la semiótica, ciencia encargada de investigar los signos y sus representaciones y significados con quien los percibe.

Para Eco, los signos son sustitutos significativos de alguna otra cosa, entonces la semiótica e la moda puede dotar de significados interesantes lo que a simple vista pareciera insignificante.

Poner a la moda en el área de la semiótica, se debe principalmente a que los distintos elementos que la indumentaria posee son mucho más visuales y subjetivos, y pueden estar cargados de significado para quien lo percibe, significados que socialmente se han atribuídos atribuido y terminan por definir identidades sociales o crear y modificar patrones de comportamiento y consumo social.

Concretamente, respecto al lenguaje visual del vestido, es necesario establecer una jerarquización en cuanto a impacto y percepción de los códigos que ahí interactúan; distinguiendo así, que algunos códigos tendrán más fuerza y otros sin duda serán más débiles y menos perceptibles.

“Son códigos fuertes aquellos que están definidos por un sistema de sanciones e incentivos bajo pena de verse condenados por la comunidad; Sin embargo, sería inexacto decir que un código es débil cuando no prevé en ningún aspecto suyo la modalidad de una comunicación determinada; sino que un código es débil no tanto porque no esté bien estructurado en un momento dado, sino porque se modifica con rapidez, y antes de que se le pueda captar y describir, ya ha cambiado”. (Martínez, 1996, p.115)

Discernir en este tipo de códigos, propiciará que la dislocación de discursos se encamine hacia el punto correcto, pues a través de la transformación de lo que se

denominan códigos débiles, se puede incidir en transformar la percepción de los códigos más fuertes, y esta sería una forma de incidir en los discursos para en algún punto dislocarlos.

Pongamos por ejemplo la minifalda, cuando ésta se utilizó por parte de las mujeres en contextos distintos a los que se acostumbraba, para proclamar un grito de emancipación y autonomía desde su cuerpo y su forma de vestir, el sentido de la prenda cambió y las connotaciones negativas asociadas a la prenda socialmente, se fueron destruyendo con el tiempo, hasta el punto en que dicha prenda se transformó en un símbolo, la minifalda pasó de ser una prenda que causaba escándalo, a un símbolo de rebeldía a una prenda común y habitual en el guardarropa. Una pequeña transformación, dio el giro a un gran cambio en su percepción.

Para Margarite Rivière la moda por sí sola directamente no comunica nada ni nos dice nada acerca quien la porta, pero si nos habla del porque lo que usa está de moda, es decir quién o que incidió en que determinada prenda estuviera en boga. Indirectamente si puede comunicar más. El vestido en cierta forma es vehículo de información (Rivière, 1977, p.11)

Son tanto los elementos que confluyen en la moda, que negar su capacidad comunicativa, negaría el paso a un canal de percepción y difusión alterno.

1.5 Perspectiva artística de la moda

La posmodernidad ha dificultado fijar parámetros para concretamente emitir una definición legitimizada acerca del de arte, es debido a la imposibilidad de una verdad absoluta que se posibilitan miradas y expresiones amplias, casi infinitas. En la búsqueda de expresión, identificación y realización, los seres humanos buscan una forma de traducir esto a un lenguaje más común haciendo uso de su capacidad de creación.

La pluralidad y diversidad de lo que se ha conocido como las técnicas artísticas convencionales han comenzado a convivir e incluso dar paso a nuevos estilos y propuestas, el arte se vuelve relativo y su interpretación es tan inmensa como las miradas a las que es sometida.

La moda y el arte, convergen y se encuentran en un plano que muchas veces inspira o atraviesa a la otra. (Aras 2012). Pero el arte, ya no sólo es fuente de inspiración para la moda, sino que ha encontrado en él puntos de fusión en su constante búsqueda de nuevos escenarios que enaltezcan la creatividad y fomenten la venta.

Una de las primeras coincidencias que se encuentran entre arte y moda proviene de esa incansable búsqueda que ambos comparten por materializar la belleza. En la filosofía moderna se ha podido establecer, gracias a reflexiones como las de Kant, que la belleza artística proviene de lo subjetivo de los gustos y se valida con la universalidad de estos. En la moda, la belleza procedía como parte de un arte menor, resultado de una correcta técnica y la capacidad de vincular diseño, formas y texturas.

Otro de los puntos de fusión procede en la interacción de espacios y tiempos; el arte se abre gracias al espacio más asociado a la legitimación que es el museo a nuevas expresiones, entre estas incluida la moda, generando una estrecha relación entre ambos universos. Para muestra de esto, actualmente existen varios museos dedicados exclusivamente a mostrar en sus espacios indumentaria, por nombrar algunos de los más destacables tenemos *ModeMuseum, Antwerp, Bélgica, Anna Wintour Costume Center at the Metropolitan Museum of Art. Musée Galliera en París, Victoria and Albert Museum, FIDM Museum and Galleries, Los Ángeles; Bunka Gakuen Costume Museum, Tokyo. The Museum at FIT, New York. Musée des Arts Décoratifs, París.*

Una de las relaciones que parecen sumamente significativas, es también la clasificación en el arte y la moda. Por mucho tiempo, la idea de una alta cultura, fielmente eurocéntrica ha prevalecido y se mantiene como una de las características necesarias para legitimarse como arte. De esta misma forma, en la moda existe una categoría similar, llamada alta costura la cual también surge y se legitima entorno a Europa. El resto de la ropa, pertenece a lo que quizás en el arte denominaríamos industrias culturales, dirigidas a las masas y preocupadas por la producción constante, y que del mismo modo no quedan exentas de propias interpretaciones y formas de asimilación.

Sin embargo, es bastante interesante observar como la moda ha tratado de parecerse al arte en ese sentido, como hasta en algunas formas de organización y jerarquización trata de adecuarse a este. Tanto arte como moda, han sido elementos importantes para indagar sobre las sociedades, gustos, intereses y situaciones; y en cierto modo, gracias a ello han permitido la obtención de información similar tanto política, económica o social.

Las relaciones entre moda y arte se han consolidado de tal manera que más allá de llamarse colaboraciones, se logra (en ocasiones) ver al diseñador como artista, Felisa Pinto (2012), analiza cómo estas incursiones de artistas y diseñadores provenían desde ya hace tiempo como por ejemplo con Elsa Schiaparelli en 1938 con sus creativas propuestas e invitaciones a reconocidos artistas como Dalí a colaborar, observando a la prenda como un lienzo de trabajo.

La prenda, al igual que el arte busca despertar deseo, identificación o alguna sensación; es decir posee un mensaje intencionado. Asimismo, no olvidemos que la teoría se compone de lenguaje y de discurso, y como hemos visto la moda puede ser

poseedora de estas dos características. Por un lado comunica, por otro está cargado de ideología, entonces aquí observamos otra posibilidad entre la moda y el arte: la posibilidad de un arte dislocativo, disruptivo y que proponga romper paradigmas. Un arte posicionado y con reflexiones en su haber, así una prenda también puede ser contestaría y subversiva.

El arte activista podría ser una de las categorías en donde se pueda insertar esta manera de percibir. Para el arte activista o el llamado artivismo las posibilidades de trabajo son enormes. No se limita únicamente a técnicas tradicionales, hace uso de herramientas comunes, espacios cotidianos e incluso lo más personal; el cuerpo. La posibilidad de insertar a la indumentaria aquí es entonces bastante elocuente.

La indumentaria, la prenda posee una versatilidad tan amplia como el arte mismo. Puede transformarse, mutar, cambiar y hablar de determinadas situaciones. Una moda reflexiva y disruptiva, podría ser lo más parecido al artivismo si mantuviera un posicionamiento político.

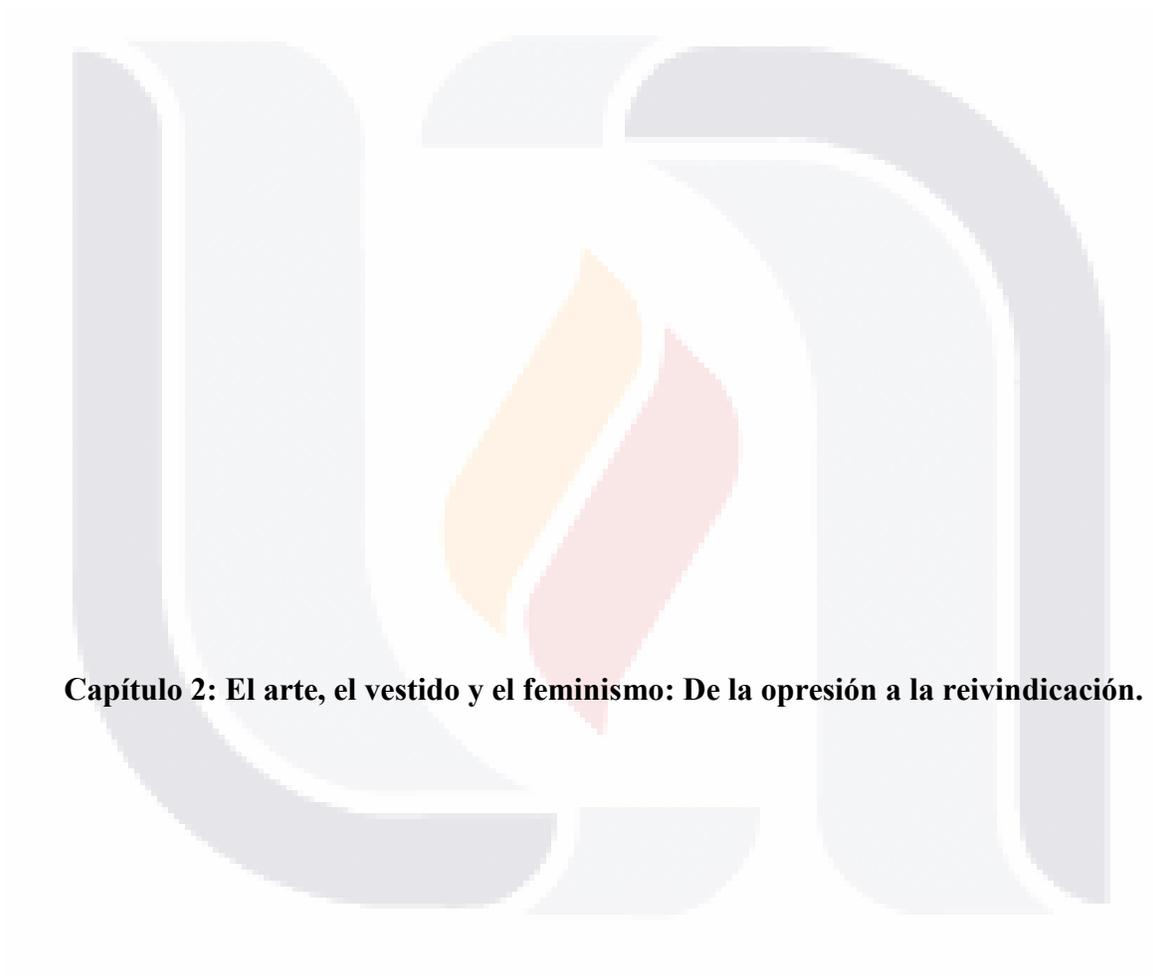
El arte activista, según Nina Felshin (2001) es ese híbrido entre arte y activismo político y la organización comunitaria, centrando su objetivo principal en el desarrollo de propuestas que propicien específicos cambios sociales; en otras palabras es apelar a las emociones, sensaciones y acciones que devengan de la práctica artística para incidir de manera reflexiva en situaciones sociales apremiantes y complejas.

Para el arte feminista parte del arte activista y ha sido su principal soporte el uso; los materiales que utilizan en ocasiones van muy ligados a telas o textiles y elementos cotidianos, ya que debido a la manera en que por tanto tiempo se mantuvo a la mujer al margen de la producción artística, orilló a que la construcción de sus piezas fueran con base en elementos simples y sencillos de conseguir, pero no por ello demeritan el trabajo

o labor de su creación. Por el contrario, es interesante, como con elementos tan sencillos, lograron figurar y hacer obras con discursos fuertes, técnicas impecables y hasta cierto punto adelantándose a lo que la época dictaba.

En el arte feminista, la prenda encuentra posibilidades de existir, ya sea para crítica, como material de trabajo o bien como centro del discurso es un espacio que ha posibilitado se visibilicen y expandan horizontes del quehacer artístico.

No es sólo porque el textil sea uno de los elementos más utilizados en el arte feministas, sino porque la indumentaria es también una de las cosas que más nos que más nos atraviesan, oprimen y condicionan. Así pues sabremos que las razones que definían a una prenda como arte, serán tan complejo y diversas como las percepciones mismas, sin embargo el reconocer esa posibilidad ya nos crea un espacio de trabajo diferente, amplio y con grandes posibilidades de trabajo.

Capítulo 2: El arte, el vestido y el feminismo: De la opresión a la reivindicación.

“El mito de la belleza, o habla para nada de las mujeres. Habla de las instituciones, de los hombres y de su poder institucional.”.

-Naomi Wolf 1992, p. 215-

Paris Fashion Week es uno de los eventos más esperados año tras año para la industria de la moda, las propuestas que ahí se presentan son referente principal para definir tendencias (o por lo menos es la línea que los editores han manejado en diferentes revistas de moda). Uno de los más esperados es siempre el desfile de la casa Chanel, pues la creatividad que se le atribuye a Karl Lagerfeld tanto para crear la ambientación del espacio y los diseños de indumentaria y accesorios, genera siempre gran expectación. Año 2015, la pasarela de la temporada Primavera-Verano de dicha casa de modas comenzaba, la gran obra: El desfile feminista de Chanel.

Ese fue el nombre que recibió el desfile, la pasarela se convirtió en un boulevard parisino titulado Boulevard Chanel No.5, el llamado “káiser de la moda” se inspiró en la protesta de mayo de 1968 donde cientos de mujeres salieron a la calle a marchar según la revista *Marie Claire* “contra el capitalismo”. Visualmente era todo un espectáculo, mismo que fue celebrado por cientos de adeptos de la casa Chanel, bloggers y público en general; la misma revista *Marie Claire* mencionó al diseñador como un “*feminista y revolucionario*”; sin embargo la realidad era otra, posterior a ese evento cientos de marcas utilizaron el referente feminista para crear playeras, chamarras, jeans, faldas, entre muchas otras prendas con mensajes “feministas”.

El diseñador de la casa Chanel, en anteriores entrevistas se había pronunciado contra algunas mujeres por su cuerpo, raza y posición socio económica; incluso seguiría con estas mismas insinuaciones en 2018, cuando para la revista francesa *Numero*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

mencionó que estaba “harto del movimiento #MeToo” y de las acusaciones en las varias modelos también habían participado; el diseñador afirmó: “¡Si no quieres que te bajen los pantalones, no seas modelo! Únete a un convento de monjas, siempre habrá allí un lugar para ti. ¡Incluso están reclutando!” (El País, 2018).

Ante tal situación surgen algunas inquietudes; en primer lugar por qué alguien como Karl Lagerfel, (quien evidentemente había tenido frecuentes manifestaciones contra las mujeres) era celebrado como feminista; en segundo lugar, analizar el impacto que se creó en torno al feminismo gracias a un evento de esta índole y la manera en que algunas mujeres comenzaron a identificarse (por lo menos en lo que a su indumentaria corresponde) como feministas y la vez terminaron asociando este término con una casa de moda como es Chanel; y tercero, la cuestión de plantearse que es realmente una prenda feminista, cómo se logra una identificación de la industria de la moda con el feminismo o bien si existe o es posible una simbiosis entre estos dos conceptos que parecen tan ajenos entre sí y a la vez tan relacionados.

Para una industria que es beneficiada mayoritariamente por mujeres, sería prescindible contemplar las necesidades reales de estas. El 80% de quien trabaja en la industria de la moda es por parte de mujeres, sin embargo, sólo un 17% de estos puestos corresponden a ejecutivas de alto rango, llamémosle vicepresidentas, directoras, etc; esto según el informe Actionaid (2015). Por otro lado, según Daily Mail (2016) “las mujeres gastan hasta 4 veces más en la industria de la moda que los hombres”; la casa Chanel, está valuada aproximadamente en 9 billones de euros; el pago que recibe una modelo por participar en pasarelas de marcas de renombre oscila entre los 600 u 800 euros (si no alcanzado una categoría top), elevando el rango, pueden ganar hasta 30,000 euros; según sea su grado de influencia, reconocimiento y longevidad de su carrera, de acuerdo a

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

informes de El País (2015). Por supuesto, esto queda sujeto a disposición de si la casa de moda no decide “pagarles” con publicidad, prendas o algún otro objeto que ellos consideren suficiente por su participación dentro del desfile, datos determinados en un contexto Europeo, en Latinoamérica las cifras son diferentes y existe poco registro de ellas.

Este panorama muestra una gran brecha entre lo que se espera de la industria y lo que está ofreciendo, por tanto sería indicado cuestionar si se está trabajando realmente para quienes tienen mayor incidencia en ella. Buscar una perspectiva de la industria, encaminada a pensar en las necesidades de las mujeres parecería una utopía, sin embargo, desde algunos espacios ya se está propiciando.

La historia del feminismo y sus distintas corrientes y líneas teórico-prácticas, buscando esa igualdad de derechos tanto laborales, humanos y civiles, ha cuestionado y visibilizado desde diversas perspectivas los juegos de poder, intereses y constructos que se gestan en este afán de continuar con la prevalencia y dominio sobre la mujer, y que permite, se mantengan los privilegios del patriarcado. Por tanto, sería importante comenzar por definir el término feminismo al que me refiero en la investigación. Primeramente, hablar de feminismo compete a buscar condiciones equanimes entre hombres y mujeres, a la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo y decisiones, a las diferencias socio culturales que como mujeres se enfrentan en cada región y a la reivindicación de los roles y constructos de género forjados. Estamos hablando, pues, de un feminismo que refleja esa necesidad de otorgar a la mujer condiciones igualitarias en todos los ámbitos de su vida, donde prime su voz por encima de los intereses e ideales de los otros.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Es entonces un feminismo situado, que se inserta en un espacio latinoamericano, en un país como es México y en un estado que refleja índices de participación de la mujer en la vida económica, cultural y social rezagados, y que aunado a esto los índices de violencia continúan a la alza. Zacatecas es uno de los 18 estados que mantienen la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (ocupando el puesto número 13), implementada a partir de 2017 debido a la violencia con la que se efectuaron crímenes en contra de mujeres en los municipios de Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jalpa, Juan Aldama, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Sombrerete y Zacatecas, principalmente; alerta que ya fue extendida a todo el estado (Congreso de diputados 2015). Los principales tipos de violencia que se ejercen contra de la mujer en dicho estado son de carácter económica, física y sexual. En el periodo de 2017 al primer trimestre de 2018 se contabilizaron 24 feminicidios, 209 denuncias por violación y 200 casos de hostigamiento sexual. En un estado donde la migración es una constante, la mujer se ha convertido en cabeza de hogar debido al abandono por parte del padre. Guadalupe, es el segundo municipio más poblado del estado, con 187,918 habitantes, siendo más de la mitad mujeres (Secretaría de la Mujer de Zacatecas, 2017). Con un panorama de este tipo, es necesario plantear reflexiones puntuales en un sector que se ha mantenido hasta cierto punto excluido.

2.1 El cuerpo

El control y las relaciones de poder sobre las mujeres, las cuales se reflejan en la esfera social, familiar, laboral, etc., inician desde lo más personal, desde lo que debería ser propio: el cuerpo. Menciona Susana Rioseras (2009) que “en 1855 la sufragista Lucy Stone decía: significa muy poco para mí, tener derecho al voto, a la propiedad y demás, si no puedo mantener mi cuerpo y su disponibilidad como derecho absoluto”. (Stone, en

Rioseras, 2009, p.4). Años más tarde, cuando las mujeres ya podían ser partícipes de emitir el voto, seguía a consideración que probablemente aún pasarían suficiente tiempo antes de que las mujeres pudieran expresarse libre y autónomamente con y acerca de su cuerpo.

Dice Tuñón (2008): “Enjaular los cuerpos. Vigilarlos, controlarlos, legislarlos. Al hacerlo: conocerlos; para hacerlo: nombrarlos, integrándolos o excluyéndolos del orden social” (p.11). La reflexión que surge de lo propuesto por Julia Tuñón, ejemplifica cómo se maneja el sistema en torno a la mujer, y a su vez refleja lo poco que se han transformado estas relaciones, ya que sus reflexiones que parten desde un análisis del siglo XIX continúan vigentes en muchos sentidos aún en el siglo XXI; en materia de derechos y oportunidades laborales se han concretado mejores condiciones en algunas regiones, sin embargo, la libre decisión, autonomía y dominio del propio cuerpo aún parece lejano de ser obtenido.

Ella también menciona que “el cuerpo no es una materia inerte, sino que se construye al significarse, al simbolizarse”. (Tuñón, 2008 p.31). en ese sentido, es cierto que el cuerpo no está libre de discurso, ni de simbolismo; al contrario posee una carga epistémica potente, desde el cuerpo se controla, se impone, se juzga y se crea; los constructos socio culturales ponen especial énfasis en el cuerpo, precisamente por las capacidades y el poder que de él desprenden; por tanto el cuerpo femenino o el feminizado que de acuerdo a lo que nos menciona Segato en *Contra-pedagogías de la crueldad*, son esos cuerpos asociados con la fragilidad, cuerpos no guerreros en los que se depositan los signos de violencia y se transforman en el territorio de conquista, resultan ser de particular interés para quienes ejercen el control. Durante mucho tiempo se ha inscrito en el cuerpo de la mujer un lenguaje de dominio y de poder, que al verse

amenazado, se muestra rechazo a la emancipación del mismo, a la autonomía y la liberación. Pero este siglo no debe continuar así, como menciona Sussana Rioseras (2009) “el siglo XXI debe ser nuestro o no será”. (p.8). Por otra parte, Tuñón destaca que:

El cuerpo es el primer argumento para simbolizar la sociedad. Al enculturar al cuerpo humano, se carga de “genero” y se jerarquiza. La asociación de lo femenino con el cuerpo y lo masculino con la mente, equivale a asociar a la mujer con la naturaleza y al hombre con la cultura; a la primera con lo pasivo y al segundo con la actividad creadora; potenciando la exclusión de ellas: a la decisión entre alma y cuerpo se le suma la asignación por diferencia sexual”. (Tuñón, 2008, pp. 32,33).

Estas asociaciones hechas en torno a la mujer, no sólo propician se minimice su presencia e impide su visibilización en las esferas sociales, sino que también propicia espacios de violencia, en los que por mantener el dominio de lo que se supone es pasivo, se actúa con dolo, agresión e incluso odio hacia la otredad. Dotar de características superiores al hombre, pone en clara desventaja a la mujer para actuar con libertad y ejercer su autonomía. Considerar que la mujer es débil y limitada para razonar, decidir y cuidar de sí misma limita los espacios para desenvolverse, excluye su participación y restringe sus capacidades de acción.

Lo expuesto, puede sintetizarse en el discurso de Tuñón (2008): “Si hombre simboliza razón y humanidad, mujer materia, y supondría que el segundo requiere del primero para ser controlado en su caos”. (p.33). Por tanto, este sistema que evidentemente sólo se rige bajo las dinámicas de someter y vigilar, deja sin espacio a la mujer como ser autónomo, pues se ha encargado de reforzar, con acciones, conductas y reglas lo que una mujer debe ser para encajar, por tanto, también pone a cuestionamiento

su capacidad cognitiva, intelectual y de producción y otorga clara ventaja al hombre como creador del saber y del ser.

El control y dominio que se tiene sobre los cuerpos femeninos o feminizados es evidente, como menciona la antropóloga Rita Laura Segato en Foro CLACSO (2018) este control es un reflejo de la fragilidad de la estructura en la cual se sostiene un discurso, por ello la relación que existe entre los países con más deficiencias en su sistema son también los más interesados en controlar el cuerpo, para ejemplo el vientre de la mujer. En el cuerpo femenino o feminizado, no sólo denota un lenguaje de dominio, opresión y control, es también como desarrolla Rita Segato (2017) en entrevista con Mariana Carbajal: “un acto en el que los hombres obedecen a un mandato de masculinidad, que es un mandato de potencia, prueban su potencia mediante el cuerpo de las mujeres”.

Los tipos de violencia que se ejercen en torno al cuerpo femenino y/o feminizado, prolifera y permea hasta los niveles más complejos de nuestra estructura social. En este afán de mantener el dominio de la mujer y de su cuerpo, las acciones que se crean son cada vez más radicales y de mayor fuerza. Las agresiones que se hacen contra las mujeres, son reflejo del odio, división pero sobre todo de la nula condición igualitaria entre ambos, pues muestran mediante esta, la urgencia por comunicar entre pares que uno es más fuerte y potente que otro. Hacer alarde de supremacía.

Todas estas prácticas de violencia, marginación y exclusión son aprendidas, constantemente reforzadas por conductas y discursos que promueven el poder de unos sobre otros, la segregación como parte del dominio, del poder y por supuesto la condición de inferioridad de la mujer en cuanto al hombre respecta y en cuanto a sus capacidades corresponde.

Una pregunta determinante para entender el papel que se ha impuesto a la mujer, es la que se realiza Antivilio (2013): ¿Cómo a través de las mentalidades el cuerpo femenino se ha transformado en el depositario de todas las formas de violencia patriarcal?, es imprescindible poner atención a esto, pues en las prácticas y actitudes que se han construido alrededor de la figura de la mujer se potencializan y refuerza el lenguaje que se inscribe mediante el cuerpo de la misma. La forma en que se construye el pensamiento propiciará los cambios que el contexto social exige. Así como el cuerpo no sólo es materia, el pensamiento no está dado por naturaleza, este se crea, se trabaja y se difunde desde el contexto social que lo envuelve.

¿Por qué es el cuerpo femenino o feminizado siempre es el más expuesto, el más vulnerable? ¿Por qué las reglas que normativizan al cuerpo son diferentes e incluso más exigentes con el femenino? Estas preguntas, han sido motivo de debate a lo largo del tiempo y fundamentos sólidos para generar movimientos de resistencia ante tal situación.

En su libro *Cuerpos que importan*, Butler (2002) retoma el debate entre el sexo y el género para comprender cómo las exclusiones que se realizan a partir de lo que se entiende con respecto a sexo, incide endurecidamente en las construcciones y símbolos que hacen que unos cuerpos sea entendido con mayor importancia que otros. Así se apunta a mostrar la manera en que las restricciones del poder delimitan y ajustan materias y contornos físicos, que marcan un dominio de cuerpos impensables, abyectos, invivibles. Así pues queda claro, que el pensamiento socio cultural en el que estamos inmersos ha creado todo su simbolismo y significado sin pensar en lo que representa lo excluido, pues al ser construido así, lo segregado obtiene un significado de menor valor, poca relevancia y por supuesto invisibilización.

Sin embargo, dentro de esta exclusión, aún se maneja ese poder y dominio, pues al separar por jerarquías a los cuerpos, se deja en clara desventaja a los que se consideran de menor valía,” quedando más expuestos y vulnerables; al someterse a esto, se entra en una dinámica donde “los más fuertes” no sólo dictan lo que deben hacer lo más débiles, sino que también, determinan lo que deben ser. Por ello se pone especial énfasis en conceptualizar al cuerpo algo más complejo que parte de lo social y que encarna constructos sociales y culturales, y que proyecta todas las estructuras que pesan sobre él, de carácter económico, demográfico, simbólico, entre otras.

Este constructo social del cuerpo, se refuerza así con las prácticas dictaminadas desde las estructuras de poder más altas, encontrando su mejor validación condicionando y restringiendo: acciones, comportamientos, expresiones y por supuesto los códigos de vestimenta.

2.2 El cuerpo y el vestido

Desde la industria de la moda, el dominio no se ejerce únicamente en cuanto a vestimenta, no se trata sólo el tipo de telas o materiales para trabajar, o la creatividad que pueda tener nuestra ropa. La centralidad de la moda, desde el sistema heteropatriarcal occidental es el de normar, regular y condicionar los cuerpos a través de la imagen; lo que se construye en torno a esta, son representaciones construidas socialmente de cómo ser, cómo lucir y cómo no ser excluido de la sociedad. Menciona Rioseras (2009):

La construcción social de lo femenino permite que las mujeres puedan centrar su objetivo de vida en torno a la apariencia, sin que se logre construir a lo largo del proceso de socialización de género la autoestima necesaria para realmente centrar el poder en su cuerpo y en su proyecto de vida. (p.3).

¿Cómo propiciar se construya una idea de “femenino” si no se está considerando como se asume la mujer como tal? Este constructo, formado a partir de la mirada del otro tiene un trasfondo más grave de lo que parece, pues al ser negada la posibilidad de una construcción auto representativa y propia, se le otorga la libertad a otros de que nos asuman desde su percepción y al ser asumidas por otros, se pierde la libertad y autonomía de lo propio, en este caso el cuerpo. La posesión del cuerpo femenino ha sido tan esencial para el sistema patriarcal, que por ello concentra tantos esfuerzos en evitar su emancipación.

A través de estas normas de imagen, en cuanto a cómo debe ser *La mujer*, se pone una atención excesiva en los aspectos más superfluos y minuciosos; por ejemplo, las exigencias sociales hacia las mujeres de mantenerse jóvenes para ser más aceptadas, integradas y no excluidas, termina suponiendo una negación a su historia, su trayectoria. Tratar de eliminar los vestigios de la edad del rostro, del cuerpo, es, hasta cierto punto querer eliminar las distintas marcas que han construido y afianzado la identidad personal de cada una, el poder que han adquirido y su presencia en la historia. Al negarse la posibilidad de una trayectoria, desaparece la posibilidad de afirmar nuestra existencia, presencia, valor y contribución; se limita nuestra potencia y se excluye de la historia; convirtiendo así a la mujer nuevamente en objeto invisible.

La indumentaria sigue pautas y normas, refuerza el canon e incluso se mantiene en constante exploración para proponer los propios, pues como menciona Entwistle (2002) “crea y propone códigos no siempre explícitos acerca de comportamiento, contenciones y reglas que atienden a un orden social, pero sobre todo no debemos olvidar que va dirigido al cuerpo y la concepción que se tiene de se sabe él. (pág.6). Esta tensión creada en su relación con el orden social e incluso microsocia, presupone que

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

quien decida no atender lo que la norma exige, estará confrontando al sistema, retando al orden que se ha instaurado y poniendo en riesgo a la estructura dominante. Las prendas, la ropa, las telas, forman una parte importante de nosotros, por tanto obviar la incidencia que tienen sobre la regulación de los cuerpos, sería dejar de lado una de las formas más imperantes de control.

Atender al canon, a la norma, la legislación y lo impuesto ha sido siempre una obligación de la mujer, pues se asocia mucho a la mujer con el deber ser y el deber hacer. La indumentaria, por tanto, estará normada, controlada y evaluada conforme a los intereses del grupo dominante. La ropa, se crea específicamente para el cuerpo, para cobrar sentido una vez que se utiliza por este, la moda va dirigida al cuerpo y es este último el que ira vestido para los encuentros sociales, pues no olvidemos que la norma del vestir pertenece a una serie de ideas arraigadas en torno a cubrir el cuerpo para el mundo vestido.

El acto de vestir es un acto de carácter muy personal, pero que depende directamente de un acto social, es vestirse e interpretarse desde lo propio proyectarse en la esfera social. Menciona Entwistle “De este modo los discursos y regímenes de vestir están vinculados al poder de diversas y complejas formas, sujetando el cuerpo de las mujeres a un mayor escrutinio que los de los hombres”. (Entwistle, 2002. pág. 30).

Las limitantes dictadas para los cuerpos femeninos y/o feminizados, distan en demasía, de las regulaciones que competen a los masculinos, la manera de disciplinar el cuerpo y mantener control sobre él cuerpo de las mujeres se materializa como un gran ejemplo en la idea del corsé que desarrolla Entwistle:

El corsé parece un perfecto ejemplo de la disciplina corporal del siglo XIX: para las mujeres era obligado, y a las mujeres que no lo llevaban se las consideraba

inmorales (o «ligeras», que metafóricamente se refiere a las ballenas del corsé sueltas). Como tal, el corsé se puede ver como algo más que una prenda de vestir, como algo vinculado a la moralidad y a la opresión social de las mujeres. Por el contrario, los estilos de vestir actuales se consideran más relajados, menos rígidos y físicamente menos constrictivos: habitualmente se llevan prendas informales y los códigos genéricos no parecen tan restrictivos. Sin embargo, esta historia convención al de la creciente «liberación» del cuerpo se puede explicar de un modo distinto si aplicamos el criterio foucaultiano a la historia de la moda: un contraste tan simple entre los estilos de los siglos XIX y XX ha demostrado ser problemático. Tal como arguye Wilson (1992), en lugar del corsé de huesos de ballena del siglo XIX, tenemos el corsé de músculos moderno que exigen las normas contemporáneas de belleza. Ahora la belleza requiere una nueva forma de disciplina en lugar de que ésta no exista en absoluto: para conseguir el vientre firme que exige el guión, se ha de hacer ejercicio y controlar lo que se come. Mientras el estómago de la encorsetada mujer del siglo XIX sufría la disciplina desde fuera, la mujer del siglo XX, al hacer dieta y ejercicio, ha disciplinado a su estómago mediante la autodisciplina (una transformación de los regímenes disciplinarios, algo parecido al concepto de Foucault del paso del cuerpo de «carne y hueso» al del cuerpo «vigilado por la mente»). (Entwistle, 2002, págs. 27,28).

Se habla entonces de una constatare represión, control y dominio, aunque el escenario se modifique, evidenciando las exigencias que se gestan hacia el cuerpo de la mujer y que mantienen su vigencia.

Desde que en el siglo XVIII y XIX el hombre decide desligarse de todo el rigor que compete a la ropa y complementos, también comenzó a atribuirlos a la mujer, consolidando con ello, una cultura entorno a lo femenino que se centraliza en la imagen y la apariencia, como menciona Riello en su libro *Breve Historia de la Moda* (2016) “en Gran Bretaña los hombres más conservadores se quejaban de la opulencia de la moda francesa, la cual transformaba a las mujeres en prostitutas y a hombres en sodomitas”, a

lo que compete comienza a atribuirse a la indumentaria ese tinte de superficial, pero sobre todo lo orienta en una dirección solamente femenina o feminizada”. (pág. 66).

Sin embargo, el mayor problema que estas aseveraciones presuponen, es que al atribuir estas características a la mujer, las limitan a ser partícipes de otras áreas de la sociedad, como la producción de conocimiento y participación en la vida pública y social, asumiendo que sólo los hombres aspiran a valores superiores con respecto al de las apariencias, y por eso era de suma importancia desligarse de la superficialidad (prejuicio que se mantiene vigente) de la moda y la belleza.

Es interesante observar, como acuñar el valor y usos de una actividad considerada de menor importancia como es la moda a las mujeres, posibilito al varón justificar la exclusión de estas de la vida pública, pues con ello invalidaban cualquier otro posible interés en actividades de otra índole y que no eran consideradas por ellos como superficiales; de esta manera se evidencia un constructo social en torno al género, construcción de género que la ropa se ha encargado de reforzar continuamente. “Por inferencia, condenar la moda como algo trivial, absurdo y banal ha supuesto la condena implícita de las mujeres y de la cultura de la mujer” (Tseélon, 1992).

Pero está no es la única manera de coacción que se refleja en el ámbito de la moda; la violencia y agresiones sexuales hacia las mujeres también se han relacionado con construcciones creadas entorno a la ropa. Se tiene por un lado los datos de las agresiones, y en el otro lado existen asociaciones que se realizan en torno al vestir de las mujeres y que naturalizan que a partir de estas connotaciones atribuidas a la ropa se justifiquen agresiones a los cuerpos de las mujeres.

Estas acusaciones entorno a la forma de vestir de las mujeres, enmarcan que lo que lleva una mujer puesto no parte del respeto de su autonomía y libertad, sino que se

transforma en un asunto de mayor preocupación sobre todo moral y que obedecerá a un mandato social.

Las discusiones sobre la sexualidad femenina y el aspecto de la mujer han cobra inusitada relevancia cuando de casos jurídicos de agresiones o violaciones de mujeres se trata, no así cuando algún hombre sufre alguna agresión.

Lees (1999) menciona un caso en el que los zapatos de una mujer (que no eran de piel sino «de los más baratos del mercado») fueron utilizados para dar a entender que era demasiado «vulgar» (pág. 6). O bien el caso que en 1999 genero desconcierto en Roma, cuando la Corte de Casación anuló la condena por violación a un hombre debido a que la mujer vestía jeans y no pudo ser violada "ya que tiene que colaborar activamente para quitárselos". (La Nación, 12 de febrero de 1999).

Esta forma de minimizar a una mujer y sobre todo víctima de un delito, a raíz de su forma de vestir, acusándola de propiciar la violencia hacia ella es preocupante, y justificar la forma de vestir como causa de las agresiones de carácter físico y sexual resulta todavía más alarmante.

Prejuicios, constructos y estigmas que atraviesan a la indumentaria y la dotan de características no necesariamente reales pero si muy bien implementadas, os alientan a poner especial atención en visibilizar deficiencias y subsanar huecos, que propician la desigualdad, el dominio y la supremacía de los hombres sobre lo femenino y feminizado.

Trabajar desde la multidisciplinariedad, permite obtener perspectivas diferentes, con mayor alcance y direccionado hacia el contexto en el que se está situado. Finalmente, se trata de proponer alternativas que concentren el debate en las condiciones de desigualdad, violencia que aún prevalecen, y que apunten a espacios que contrarresten estos aprendizajes de superioridad y sumisión al varón por ello, una

posibilidad puede ser desde la indumentaria, que sin duda, es uno de los elementos que más distinguen y representan a una persona, tiempo y espacio.

Por ello, debemos resaltar que el condicionamiento y control del cuerpo femenino es más complejo que el que recae en el masculino, pues en el ámbito personal, la indumentaria, estética e imagen, tiene mucho más significado en lo femenino, imponiendo así las conductas que se deben asociar con la feminidad: normas y códigos que supondrían validan a una mujer como tal. Por ello, como menciona Rioseras (2009) es necesario:

Detectar y denunciar los valores sexistas disfrazados a través del acoso publicitario y social en múltiples opciones de consumo. Ser y construir en nosotras mismas con nuestras experiencias y valores, modelos de suficiencia, autovaloración, confianza, aceptación y desarrollo pleno de nuestros proyectos vitales sin dependencias ficticias, ejemplos que muestren a las jóvenes que existe un futuro posible, pleno para las mujeres. (p.7, 8).

Sobre todo, hacer notar que este sistema en el que tanto tiempo se ha estado inmerso y que nos ha mantenido en la periferia, no es la única manera de vivir y que como cualquier otro sistema, presenta fallas y puede y debe ser modificado en el momento en que no permite más. “La crisis del patriarcado, del capitalismo, del rol de mujer-objeto sexual, esposa-madre, debe tocar a su fin, construiremos una nueva base sobre la dignidad de las mujeres en la que se apoye una sociedad igualitaria, justa y solidaria”. (Rioseras, 2009, p.8).

La revolución, encontrará su potencial en los cambios significativos de las cosas que pasan más desapercibidas, pues es ahí donde se concentran muchas de las más normalizadas formas de opresión, control y dominio.

2.3 El feminismo: Reivindicando desde el arte y la indumentaria.

La industria de la moda, no es la única esfera donde la mujer, (pese a tener mucha incidencia) ha sido menospreciada y mantenida al margen, ocultándola de la luz pública; tampoco la única área donde ha sido vulnerada y vista como objeto; aún en pleno siglo XXI los espacio de trabajo siguen promoviendo estas prácticas mediante actitudes misóginas, micro machismos o apatía ante la posibilidad de convivir en igualdad de condiciones. La esfera artística, por tanto tampoco ha sido la excepción.

Para el feminismo, el arte siempre ha sido un soporte, un medio de expresión, que ha permitido mostrar lo que de otra manera no sería posible, en el arte se ha encontrado un espacio de reivindicación, transgresión y resistencia; por eso es ha sido tan importante para el movimiento feminista, sin embargo debemos mencionar como dice Antivilo (2013) que es lo que significa el arte para el feminismo:

“Definimos el campo del arte, desde lo político-estético y no por la visión que lo especula como un bien económico. Consideramos la obra de arte como un bien simbólico de una sociedad en un momento dado. La crítica e historia del arte feminista y la práctica del arte feminista rechaza toda valoración y criterios estéticos burgueses del arte hegemónico. La práctica de las artistas visuales feministas, emergió en un contexto, en el cual el campo del arte era un espacio que reivindicaba un arte comprometido con los cambios sociales”. (p.44).

Ese espacio, esa definición del arte, es la que el feminismo ha perseguido por años, un arte con incidencia social, que permee en lo más profundo y promueva reflexiones fuertes, claras y consistentes alrededor de las condiciones de las mujeres, su presencia en los espacios y su lucha para ser visibilizadas. El arte feminista no está exento de formar parte de la lucha como un importante espacio reivindicativo, el arte, se convierte en un excelente aliado para poder visibilizar condiciones importantes de

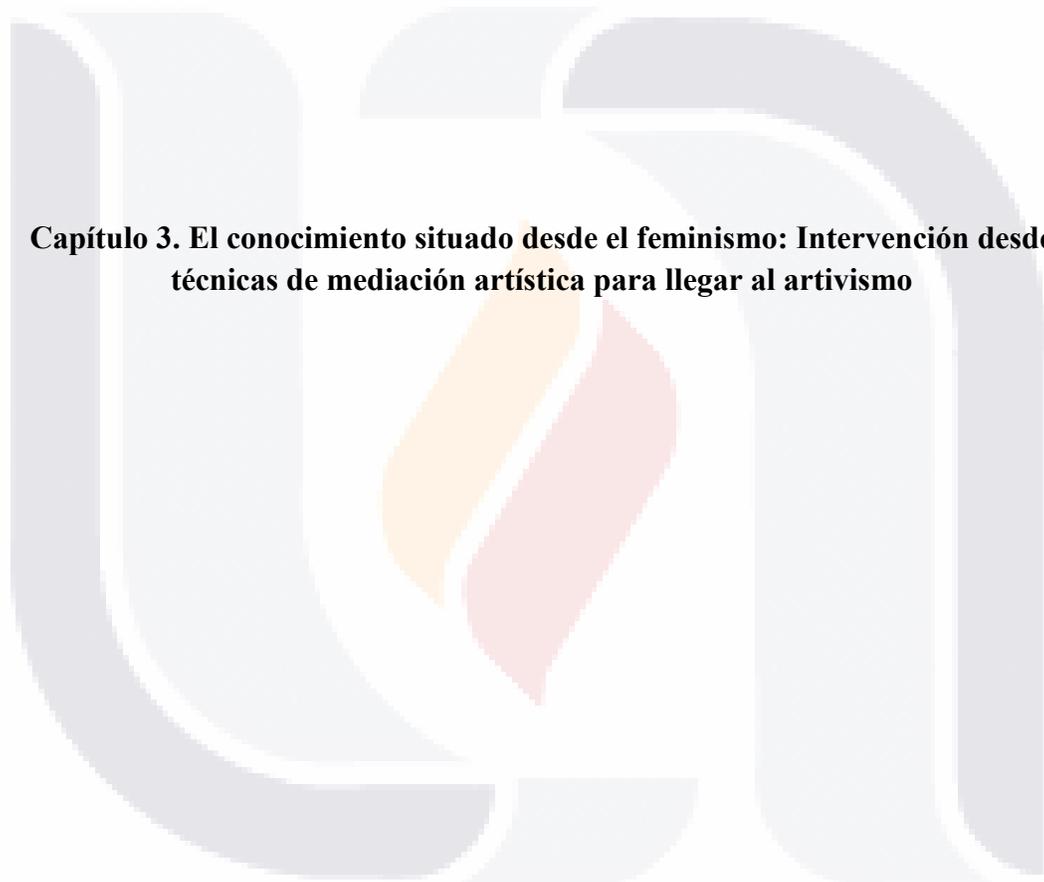
marginación, exclusión, desigualdad, entre otras. Es gracias al arte activista que fijamos una postura política ante el mundo.

Menciona Antivilio (2013):

“El feminismo llega a constituirse como el instrumento mediante el cual las artistas —pueden dotarse de poder, asumir el derecho de nombrar y describir sus perspectivas y tomar parte en una serie abierta, autoreflexiva y en el desarrollo de debates acerca de lo que significa ser mujeres (en plural) en una cultura patriarcal”. (p. 28).

En el feminismo, es donde muchas mujeres artistas han encontrado el discurso de expresión, ha sido el espacio que permite proliferar la diversidad y la reflexión, la igualdad y las condiciones necesarias para poder “ser y hacer” como se quiere, no como se impone o se “debe”. La importancia del arte feminista radica ahí, en crear condiciones que sean de igualdad y oportunidad, de libertad, autonomía, visibilización y auto representación. Con ello, se permiten espacios para construir nuestra historia, trayectos y vivencias; crear memoria colectiva y asumirnos desde ahí.

Capítulo 3. El conocimiento situado desde el feminismo: Intervención desde técnicas de mediación artística para llegar al artivismo

3.1 Importancia del conocimiento situado para la intervención

En este capítulo se aborda la descripción, desarrollo y resultados obtenidos en el taller teórico-práctico denominado *Disruptivo*. El taller, tenía por objetivo abordar temas relacionados con el cuerpo, la violencia, distinciones y constructos de género y trabajar a partir de la indumentaria para, de alguna forma reivindicar y transformar la manera en que pensamos y construimos la ropa, las relaciones con esta y el contexto que la envuelve.

Se logró crear un espacio para hablar sobre las distintas formas de opresión y violencia que se viven día con día, además de profundizar en reflexiones acerca de las relaciones con el cuerpo, la feminidad y cómo desde nuestras propias actividades, nuestro cuerpo y prendas podemos crear espacios de resistencia y reivindicación.

Era necesario, que los temas discutidos se materializarán a través de las actividades, ya que a través de la práctica, el conocimiento cobra más importancia, atraviesa el cuerpo y deja huellas en él. De esto, parte el conocimiento situado, término que en el ámbito académico ha ayudado a redefinir la subjetividad como oportunidad de aprender otras vertientes del conocimiento y que según Yustas (2015)

Al hablar de conocimiento situado, se hace referencia a un posicionamiento político desde el cual la subjetividad es considerada como un valor y no como una traba que hace menos válidos los juicios. Considerando que se puede generar conocimiento a partir de la subjetividad y de la praxis que atraviesa los cuerpos, y no sólo desde la teórica objetividad académica; se afirma y reconoce que el conocimiento es un bien común.(párr.3).

Si bien, desde esta perspectiva enfatizamos en que el conocimiento no está ni debe estar concentrado en un solo lado, es claro que no todo sujeto dotado de posibilidades para generar conocimiento, ha sido tomado en cuenta para ello. Existen grupos vulnerables,

marginados y excluidos que por mucho tiempo, sus perspectivas han quedado fuera, a la periferia de lo que se construyó entorno al conocimiento, pero no por ello sus aportes resultan menos significativos; por el contrario, ofrecen perspectivas que amplían la visión de las cosas, la hacen más definida y posibilita un acercamiento más real de las cosas. Un conocimiento que se vuelve más tangible

Para llegar a esto, es necesario crear un ambiente y condiciones que propicien que los sujetos participantes relacionen su experiencia con el conocimiento, y no se vea como actividades separadas, sino retributivas una a la otra; mencionaba Haraway: “La experiencia al igual que la conciencia, es una construcción intencional, un artefacto de primer orden.” (1995, p.190)

Desde esta perspectiva, la experiencia nos brinda posibilidades de construir nuevas visiones y realidades aterrizadas en un determinado espacio y tiempo, para de ahí construir alteridad en el conocimiento.

Gracias a todas estas reflexiones que abordan conceptos desde la teoría del punto de vista feminista (Haraway), el conocimiento situado y el conocimiento teórico, es que se decidió que la intervención reflejaría la situación específica de un grupo de mujeres, sin universalizar todo, únicamente partiendo desde la perspectiva de su propio contexto. Al ser esta una investigación enfocada en la indumentaria y el feminismo, trabajar con mujeres que se dedicarán a la actividad textil, específicamente con quienes viven esto de primera mano, es decir quienes confeccionan, pues la actividad textil no es vista de la misma forma desde la manufactura que desde el diseño y en ese tenor, existe un lado más privilegiado.

Una de la herramientas facilitó la implementación del taller fue la mediación artística. A través de un proceso de mediación artística se ahonda en diferentes reflexiones,

sensaciones y vivencias obtenidas, además que fue la conexión perfecta para poner sobre la mesa temas de importante análisis y reflexión, en este caso es la condición de opresión, violencia e invisibilización de las mujeres en la sociedad y el feminismo como factor de reivindicación.

El concepto de mediación artístico como eje principal para el diseño e implementación del taller, parte de lo que según Moreno González (2016) define: “la mediación artística surge como un entrecruzamiento entre la educación social, la educación artística y el arte terapia”. (p.3). En este sentido, este tipo de mediación, se constituye como un territorio de prácticas artísticas y/o educativas donde el elemento artístico actúa como mediador, siendo una herramienta de transformación social y de intervención con grupos y comunidades, procurando mejorar sus condiciones individuales y comunitarias.

En la actividad artística es notable encontrar elementos que vinculan al individuo con su parte más sensitiva y emocional, pues se permite explorar de manera individual las acciones, emociones y sensaciones que se generan a través de alguna exploración de arte; así también, la mediación artística trata de llevar a puntos de reflexión y transformación pero en un nivel colectivo o de comunidad. Visto desde este enfoque, la actividad artística se entiende como un medio o una posibilidad de conectar entre uno y otro punto, en ese sentido, el principal objetivo no es que quienes participan aprendan arte, sino que la actividad será una forma para generar y compartir conocimiento con el fin último de fomentar la autonomía de las personas y a promover procesos de inclusión social. Según Moreno,

“la actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico.

Igualmente, facilita a la persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía”.(p.4).

Con base en esta reflexión podríamos decir que si la actividad artística posibilita reflexiones en torno a nuestras condiciones, una actividad artística feminista, orientaría nuestros puntos de reflexión no sólo hacia conflictos individuales sino también hacia nuestra condición en colectividad de ser mujeres, reflexionando en lo particular y en lo colectivo sobre lo apremiante que es actuar para transformar esas condiciones.

Aunado a ello, si los resultados finales de esa mediación logran concretarse y ser un reflejo de un discurso personal, estaríamos obtenido un arte activista que dé cuenta en su discurso de todo ese proceso atravesado.

Para Antivilo (2013) “Definimos el campo del arte, desde lo político-estético y no por la visión que lo especula como un bien económico. Consideramos la obra de arte como un bien simbólico de una sociedad en un momento dado” (p.25). De este modo, más allá del valor monetario que se pueda o no obtener de una pieza, la capacidad de incidir y actuar sobre su entorno será fundamental, pues esto es lo que le otorgará ese valor simbólico del que habla la autora. Y es que finalmente el arte no es unidireccional, sino que tiene la capacidad de incidencia hacia muchas formas.

Las relaciones que se generan con la actividad artística son tan variadas que pueden ser abordadas desde el ámbito educativo, psicológico o filosófico. Es en este último sentido que nos interesa hablar de las relaciones del arte con la producción de conocimiento. Según Moreno (2010), autores como Goodman ya se interesaban por las relaciones que el arte tiene con el conocimiento, plantea que el mundo es una construcción simbólica y cuestiona como a partir del arte el sujeto puede revisar su

representación del mundo y cambiar su realidad. Moreno (2010) menciona que “Para él, el arte permite una relación entre el objeto y el sujeto, entre lo real y lo imaginario, entre lo sentido y lo vivido, entre la forma y los símbolos”. (p.2).

No toda mediación como se ha dicho llega a ser arte, así como no todo arte será activista; pero sí encontramos en estos espacios posibilidades de alcanzar a crear arte con un enfoque más social. La mediación puede terminar en arte, activista o no, pero definitivamente influye en el resultado final. Pues aunque el proceso no lleve a todos al mismo puerto, nos brindará las posibilidades de elección al final del recorrido, y al haber atravesado un proceso de reflexión e introspección personal y común, sería muy difícil que el arte creado se desvincule de la ideología, emociones y sensaciones de quien lo crea.

3.2 Las participantes

Se impartió a un grupo de mujeres de rango de edad variante, entre los 30 y 65 años, todas ellas, estudiantes de corte y confección en CECATI 130. Se optó por este grupo, debido a que el periodo del curso era relativamente corto para aprender con detalle técnicas de confección, por tanto al ser ellas estudiantes de dicho oficio, ya eran poseedoras de esos saberes en niveles de básico a experto.

Como común denominador compartían, además del gusto de la confección, el lugar de residencia, algunas la experiencia de ser madres y el ser mujer en un estado que se ha visto azotado por la violencia, en donde 5 de cada 10 mujeres según datos de la Secretaría de la Mujer del Estado de Zacatecas son violentadas por sus parejas, y al menos hasta el primer semestre de 2019, se contabilizaron más de 6 asesinatos catalogados como feminicidio. Al residir en ese entorno, todas compartían ciertos

códigos importantes, sabían acerca de los lugares más peligrosos, espacios concurridos, puntos de interés, sectores laborales, etc.

En tanto, el lugar, también forma parte importante para la correcta ejecución de las actividades. Las mujeres están en los parques, en las plazas, oficinas, en la casa, en las aulas; las mujeres tienen que estar en todos los espacios y en todos ellos deben sentirse incluidas, seguras y escuchadas. El espacio para el desarrollo de las actividades de las mujeres es muy importante, pues habitualmente es difícil sentirse integradas o seguras. Los traslados hacia trabajos, el hogar, o los distintos espacios públicos o privados pueden volverse trayectos de tensión, acoso y violencia. Asimismo los lugares donde llevan a cabo sus actividades también pueden verse así.

El espacio en el que se desarrolló el taller, era su propia aula de Cecati 130, el salón de corte y confección. Con esto, se brindó un ambiente de familiaridad con su entorno; haciendo que la convivencia fuera más fluida. Además, como el taller se efectuaba después de su clase habitual de sábados, el traslado no representaba una complicación extraordinaria para ellas, ya que no había necesidad de realizar dobles traslados.

La importancia de construir espacios seguros, en los que cada una pueda expresarse con confianza y fluidez, es esencial para elaborar redes de apoyo y soporte entre mujeres. El espacio en el que nos relacionamos influye mucho en la efectividad de las actividades, la apertura a la socialización y la seguridad para desenvolverse. Era de suma importancia garantizar las condiciones para que este taller se llevara a cabo, previendo cualquier posible amenaza para que las participantes no faltaran.

3.4 Descripción de las actividades

A modo de puesta en común, desde una perspectiva feminista, horizontal y situada, se colocaban temas para ser platicados, debatidos o analizados. Cada una de las participantes aportaba su opinión al respecto y de este modo, al final de la sesión se construían conclusiones conjuntas, de común acuerdo.

Las sesiones buscaban que la horizontalidad y equidad prevaleciera en el espacio, dando oportunidad a que todas sintieran la posibilidad y capacidad de enseñar y aprender de las demás, al mismo tiempo lograr construir un espacio de integración, pertenencia y similitud de condiciones para todas.

La planeación de las actividades se enfocaba en que a través de esta intervención y proceso de mediación, ellas vivieran también un proceso de transformación y esto se reflejara en los distintos ejercicios en la indumentaria; es decir, que al final del camino, encontraran en las prendas posibilidades de reivindicación, resistencia y nuevas relaciones de la ropa con sus cuerpos.

Por otra parte, facilitarles los materiales de trabajo, suponía generar condiciones de igualdad para su trabajo, pues en ocasiones el no tener acceso a estos, se ponen en riesgo los tiempos de trabajo, retrasando las actividades o bien las limita a explorar la creatividad; en ese sentido, fue un gran acierto haber suministrado el material a todas, ya que las participantes pudieron trabajar de la misma forma, se logró compartir materiales y saberes y además el aula se volvió un espacio de libertad y creatividad; al cual asistían únicamente con el objetivo de expresar a través de distintas técnicas sus pensamientos y emociones, logrando articular discursos importantes desde sus creaciones.

3.3 Objetivo General:

Reflexionar acerca de nuestras relaciones con la indumentaria y la feminidad, desde nuestro contexto personal y local, poniendo especial énfasis en el proceso para resignificarlas y transformarlas en una prenda que dé cuenta de ello.

3.4 Objetivos Particulares:

- Puesta en común de temas como violencia, desigualdad, abusos, legado, cuerpo y apropiación.
- Resignificar prendas mediante actividades de apropiación y transformación de las mismas.
- Creación de una prenda final que dé cuenta de las reflexiones llevadas a cabo.
- Acercamiento a actividades plásticas y textiles como es el manejo de técnicas de pintura, vinil textil y bordado.
- Resignificar la labor de confección para una mejor valorización de su trabajo.
- Vincular la actividad artística con la de confección para aportar otras perspectivas acerca de su trabajo.

3.5 Resultados preliminares

Al finalizar el taller damos cuenta que se obtuvo la transformación y apropiación de diferentes prendas. Se logró poner sobre la mesa temas de violencia, opresión y dominio hacia nosotras, las relaciones que tenemos con nuestra corporalidad, desde lo personal y en lo social; traer a discusión las formas de control que se ejercen sobre nosotras y la brecha de desigualdad por la que aún hoy atravesamos, sobre todo en los espacios más comunes como escuelas, espacios públicos y lugares de trabajo. En cada sesión se obtuvieron diversos resultados que nos acercaron finalmente al punto principal que de un modo u otra era traducir todo ello en las prendas.

Para lograr recabar la información necesaria, se utilizaron distintas herramientas como cuestionario, entrevista, bitácoras, observación participativa y portafolio de evidencias fotográficas. Los resultados, parten de un análisis interpretativo de dichas herramientas.

Las sesiones de la uno a la cinco, fueron las más introspectivas y en su mayoría enfocadas en analizar y profundizar en los contenidos principales del taller. Era necesario se efectuara de esta forma, para que después de ese análisis e introspección, las participantes pudieran conceptualizar mejor lo que quisieran plasmar en la prenda.

La sesión número uno abordó la indumentaria como comunicación, como conjunto de códigos y símbolos que permiten expresar y dotar de identidad a una prenda, así como transmitir algunos significados que han sido acuñados universalmente. El ejercicio fue efectivo, pues cada una sin presentarse plasmó en una playera algunas cosas que son de su agrado o características que identifican en su persona. Al final todas pudieron intuir acerca de qué trataba cada dibujo plasmado y de esta forma conocer mejor a sus compañeras a través de la apropiación de su prenda.

Las participantes hicieron énfasis en que esas prendas, así solas en blanco no les representaban nada, pero al momento de intervenirlas con la pintura textil, sintieron que plasmaban parte de ellas en la ropa, por lo que la usarían con más gusto; incluso una de ellas mencionó que con orgullo, pues su trabajo estaba reflejado ahí.

Por otro lado, una de las constantes fue el uso de elementos asociados a la naturaleza, como mar, sol, tierra e incluso flores, mismos que se repetirían a lo largo de varias actividades del taller.

En la sesión número dos, hablamos del lenguaje, de cómo las palabras nos acercan o alejan de quienes somos, también sobre la importancia de nombrar y ser

nombrados de acuerdo a quienes somos. Cada una eligió una palabra que la identificara o representará, o bien un conjunto de palabras. Definirse como mujeres, no fue sencillo, mucho menos en una sola palabra, por ello se puso especial énfasis en mencionar que es muy difícil que en una sola palabra se englobe todo lo que una persona puede ser, que bajo el significado de una palabra es complejo lograr una representación y que a veces, el lenguaje por muy atinado que sea, no alcanza a dimensionar todo lo que una representa y por ende muchas cosas quedan fuera.

La actividad resultó fructífera, ya que las participantes manifestaron entre otras cosas que ahora esa prenda intervenida la iban a portar con orgullo, porque esa palabra que habían sintetizado ahí, se daban cuenta que representaba mucho más de lo que imaginaban. Una de ellas, mencionó que le fue difícil elegir una palabra por lo que conceptualizó un diseño que decía “Mujer igual a perfección” (referir a anexo 2) explicando que más allá de que considerará que era perfecta, creía que era muy completa, capaz de todo.

En esta sesión, se pudo comprobar también, que al momento en que se integra un hombre a un espacio tan íntimo para las mujeres, el espacio pierde plena libertad, pues las participantes sentían la necesidad de estar justificando sus ideas y palabras. Incluso disculpándose por lo que expresaban.

Algunas de las características a destacar es que las palabras que utilizaban eran positivas y enfocadas a destacar virtudes como maravillosa, libre, grandiosa, etc. La conceptualización en el diseño fue más evidente, pues utilizaron distintos tipos de letras, tamaños y colores.

La tercera sesión, fue muy significativa, ya que se habló de historias, de las mujeres en su vida, del pasado y de resignificar ahora en el presente. En esta sesión, se

compartieron experiencias importantes acerca de violencia, de opresión y represión. Cada una expuso sus vivencias y al final de la sesión era evidente que se había logrado más cercanía. Hubo mucha empatía al momento de compartir sus vivencias, manifestando su solidaridad y respeto hacia cada experiencia. Se dieron consejos entre ellas, hubo abrazos y gestos de cariño, de modo que todo el tiempo y sin importar la situación prevaleció una sensación de acompañamiento.

La actividad se realizó conforme a lo previsto, pero fue muy importante el hecho de que al finalizar la sesión, todas iban con otra actitud, más relajadas, sonrientes y se sintieron agradecidas. Ese día se les compartió un cuestionario³, entre los cuales destacó una de las frases “Gracias por permitir estos espacios para que más mujeres sean escuchadas”; (referir a anexo) esa pequeña frase tenía de fondo mucho contenido, pues habla de la gran necesidad de crear este tipo de espacios, de libertad, solidaridad, empatía y unidad, pero sobre todo hace notar la importancia de construir redes de apoyo, pues es sumamente complejo enfrentar dificultades sin saber hacia dónde dirigirse o pedir ayuda.

Al ser una sesión que resulto tan personal, se creyó que la comunicación se vería limitada o bien no existiría la confianza para hablar acerca de éste y otros temas. Sin embargo, la identificación fue inmediata, ya que con cada historia que contaban se sentía más unidad, pues la experiencia de una era similar a la de otra y en ese momento las diferencias que existían simplemente desaparecían.

Es un hecho que no podemos entender por completo las vivencias de otra, pues nuestras experiencias son distintas, pero lo importante es destacar como este tipo de

---

³ Consultar anexo 3

actividades te hace moverte de tu zona, de tu perspectiva y permitirte, por empatía, pensar en las necesidades de la otra, en su experiencia y las emociones que esta desata.

Para la cuarta sesión, la actividad iba más enfocada a hablar del cuerpo y nuestras relaciones con él. En la actividad, salieron a la luz diferentes cuestiones que nos hacen sentir incómodas y vulnerables en nuestra corporalidad, destacando la delgadez y la juventud como los factores primordiales que se atribuyen para sentirse bien. Gracias a este tipo de condicionantes es que existen muchas limitaciones al vestir, reconociendo que existen cosas de las que se han privado usar porque no va con su edad o tipo de cuerpo. Asimismo, destacaron que ante todo buscan utilizar ropa cómoda, que las acompañe en su día a día.

En ningún momento hablaron de sensualidad o sexualidad, como característica importante para las prendas que utilizan, y que son constructos muy arraigados al concepto de feminidad y que realmente no son intrínsecos a la mujer. Es decir, el hecho de que algunas disfruten resaltar esas cualidades, no lo hace ni un patrón común ni mucho menos regla universal, por ende no debería ser imposición que todas sean o actúen de la misma manera, algo que la feminidad se ha encargado de reforzar constantemente. Además, la sensualidad y sexualidad, es impuesta y abordada desde un punto de vista patriarcal, en donde la mujer es tratada como objeto de deseo, disfrute o deleite y no como sujeto de acción y pensamiento. Esas características en particular, suelen ser muy utilizadas en contra nuestra y es por ello que no se contemplan como ideales o buenas para las prendas. Es una manera de generar culpabilidad por disfrutar quién eres y cómo eres, pero a la vez es una forma de imponerte como debes ser para el mundo. En resumen, sé sensual, sexual pero para los demás, no para ti.

La ropa que decidieron transformar, tomó un giro diferente y más allá de pensar utilizarla nuevamente, porque eran prendas con las que ya no se sentían cómodas o identificadas, pensaron en buscarle un uso diferente como bolsas o algún objeto utilitario más allá de una prenda de uso.

A través de este ejercicio, se buscó sobre todo la resignificación de las prendas, pues cada una le aportó nuevas connotaciones a prendas que tenían en desuso. Un par de ellas, realizaron bolsas a partir de esas camisetas viejas o transparentes, pero otra de las participantes, decidió que quería conservar su prenda, pues le gustaba pero no se atrevía a usarla, lo que hizo fue bordar sobre esa falda, de ese modo, una falda que le resultaba compleja de utilizar, ahora tenía algo que le gustaba mucho, algo que le daba orgullo y la hacía ganar seguridad. La ropa, es una forma de reafirmar tu identidad, es una piel artificial que te cubre, te abraza y del mismo modo en que te sientes con tu piel real, deberías sentirte con la que la recubre. La ropa, las prendas no deberían ser objeto de connotaciones dolosas y ofensivas, sin embargo es un claro reflejo de la falta de respeto y condiciones de opresión que prevalecen.

En la quinta sesión, se realizó un trabajo de conceptualización, para esto se les preguntó qué les gusta en las prendas, qué les gusta a ellas personalmente, qué colores, que formas, qué figuras y sobre todo qué usarían; todo esto para que lograran imaginarse en un escenario diferente en el que sus prendas, no sólo serían confeccionadas sino también diseñadas por ellas mismas y sobre todo pensando en su gusto y satisfacción personal.

Los diseños, también integraban el color, el material y ornamentos que deseaban utilizar en dicha prenda. El trabajo realizado fue sobretodo, significativo en el sentido que se permitieron usar prendas que antes no hubieran pensado utilizar, que diseñaron

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

pensando en ellas no en las mujeres de las revistas o en las que asocian al ver esos vestidos o blusas que se atrevieron a hacer.

No hubo mucho cambio en el sentido de los patrones, pues se remitieron más bien a cortes más clásicos, menos complejos, en cuanto al diseño, fueron utilizados elementos sencillos y de costos accesibles. Los colores prevalecieron los neutros, como negro, blanco, gris, y en los detalles es donde se hizo mayor uso del color.

¿Qué querían expresar desde su prenda? Sobre todo, era una postura fija hacia la parte creativa que ellas también podían desempeñar, una postura también directa hacia las prendas que a veces se han privado de utilizar por cuestiones sociales, o como mencionaba en la entrevista ⁴Yazmín, “en ocasiones me gustan muchas cosas pero no las hacen de mi talla, eso me hace sentir fuera”, por ello, también era una forma de mostrar en contraparte que ellas también pueden crear las prendas que atiendan a sus gustos y deseos, no sólo las que se fabrican desde el punto de vista del otro para ellas.

El diseñar su prenda, fue una forma de autorrepresentarse pero ahora desde esa otra piel, permitiéndose jugar también con sus gustos, intereses. Considero que las participantes tomaron una postura enérgica y clara en cuanto a la indumentaria, pues en cierto modo fue una forma de expresar que si la tallas, el mundo, las telas, el diseño no me está incluyendo, no me toma en cuenta a mí, mi cuerpo y mi presencia, no me da espacio ni me representa en sus revistas, en sus textos, lo hago yo. Yo me realizo mi prenda, yo elijo mis poses, mis fotos; crearon su espacio de resistencia hacia esos grandes espacios de la moda; si estos me están invisibilizando, yo me hago visible.

De la sesión 6 a la 9 se trató sobre la confección, en estas sesiones, sobretodo se analizó la forma en que conciben la indumentaria. Visto desde su espacio, en su entorno

---

⁴ Consultar anexo 4 y 5

y escuchando sus perspectivas, las prendas, no son sólo telas con acomodos de forma estética, son también procesos, trabajo, dedicación, respeto al quehacer propio y de las demás. En la confección de las prendas, cada una pone mucho de sí, esforzándose en que los resultados sean los más óptimos, se les nota el gusto y la pasión por lo que hacen. Una prenda realizada de esta forma, lleva en su proceso mucha reflexión y detalles particulares.

Verlas poner ese empeño en algo que sería para ellas mismas, fue muy importante, pues no sólo fue darse espacio para ellas mismas, también pensarse a ellas como personas capaces de hacer cualquier actividad y de usar cualquier prenda que las hiciera sentir bien consigo.

En este periodo, se realizó una entrevista a cada una de ellas, acerca de su percepción con la ropa, con el arte, con el feminismo. Si bien, en un principio no todas estaban familiarizadas con algunos de esos términos, al final del día ellas ya sabían identificar algunas de estos términos.

Al inicio, ninguna se consideraba feminista o familiarizada con el feminismo, sin embargo poco a poco se fueron dando cuenta que sus acciones sí lo eran, porque hacia sus compañeras brindaban actitudes de fuerza, compañía, empatía, solidaridad. Tampoco, consideraban estar familiarizadas con el arte y en el proceso, se fueron dando cuenta que ellas también podían pintar, realizar ejercicios creativos, conceptualizar formas, colores en sus diseños, etc. Asimismo, reconocieron que su labor podría ser arte, pues todo el proceso es extenso, complejo y cargado de diferentes técnicas, y si bien eso no hace cualquier pieza arte si encontraron en esta actividad posibilidad para realizarlo.

Fue muy enriquecedor para su trabajo, realizar este tipo de exploraciones, según mencionaron en sus entrevistas pues alcanzaron a ver nuevos enfoques de la confección,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

asimismo, fue muy enriquecedor para ellas pues repensaron sus relaciones con algo tan cercano a ellas como es la ropa. Las participantes la confeccionan, la usan y de algunas es su principal ingreso, por ello destacaron que fue difícil darse cuenta que nunca realmente habían pensado como se relacionaban con ello siendo algo tan presente en su vida.

Para la décima y última sesión, se planeó realizar un cierre general de las actividades, entre lo cual se incluía mostrar las prendas realizadas, intervenidas o confeccionadas durante como parte de las actividades del taller. Desde el inicio de las sesiones, se les comentó que al final se haría una sesión de fotos para documentar sus prendas, sin embargo se habían mostrado renuentes, por lo tanto cuando se les recordó esa parte, pensé que se negarían a participar en dicha actividad; pero accedieron con mucho gusto. Esta sesión fue sobre todo para cerrar y agradecer el trabajo realizado, dejar abiertos los canales de comunicación y contacto e invitarles a que siguieran promoviendo y buscando este tipo de espacios en donde pudiera hablar, ser y expresar con total libertad.

Todas las participantes, agradecieron mucho la oportunidad y comentaron que les gustaría tener otra vez posibilidades de hacer eso. Cada una, dijo algunas palabras de agradecimiento resaltando la gratitud hacia sus compañeras por hacer que esos espacios existan y se disfruten con amor y armonía. Externaron sentirse más contentas con su quehacer en la confección, más seguras de qué lo que hacen es valioso; asimismo reconocieron sentirse más seguras, cómodas y con la confianza de hablar, sabiendo el respaldo que existe por parte de sus más cercanas.

Por mi parte, hice hincapié en que debemos permanecer juntas, apoyarnos y darnos soporte pues las situaciones que en ocasiones enfrentamos son difíciles,

complejas y dolorosas. Les compartí que debemos ser más atentas para aprender a identificar la violencia y no callarla, sino denunciarla, pues ésta os atraviesa a todas y de maneras poco pensadas, incluso en algo que pareciera tan simple como la ropa, pero en ocasiones en lo más simple es donde más detalles se esconden.

Al entregarles los reconocimientos, se podía percibir el orgullo de cada una por haber culminado esa etapa, se les veía dichosas y complacidas de lo que hacen. En términos generales, se podría decir que fue un cierre exitoso para todo el taller, pues fue una buena manera de sintetizar convivencias, aprendizajes y vivencias en un solo espacio y momento, se pudo observar y en reiteradas ocasiones lo comentaron que aquel espacio que aquel lugar se había convertido en su sitio de desahogo, de escape de alteridad.

3.6 Códigos

A través de la información recabada, pudimos detectar que existían algunas respuestas similares al momento de abordar las actividades. Estas respuestas arrojaron una serie de códigos, los cuales enunciamos⁵.

1.- Figuras.- Uno de los elementos más destacables fue el uso de figuras al momento de conceptualizar sus ideas, prevaleciendo los patrones florales por encima de cualquier otro. Cada que se realizaba una actividad, se les daba libertad para conceptualizar su diseño a través de una serie de técnicas que detonaran esa creatividad, por ejemplo con palabras clave o preguntas directas y después de dicho ejercicio mental se plasmaba el dibujo en la prenda. Gracias a esto, se detectó que cuando se les pedía conceptualizar diseños enfocados en gustos, definiciones de su persona o de ser mujer mayormente se apoyaban de ornamentos florales o dibujos asociados a la naturaleza. Al

---

⁵ Consultar anexo 5 y 6

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

momento de preguntarles por qué, dos de ellas respondieron “por gusto personal”, otra “porque le parecía algo que a simple vista parecía frágil pero en realidad era fuerte, potente”. Una más respondió que “por la belleza que de eso emanaba”.

Fue interesante observar como una figura como las flores, se encontraba tan arraiga en el imaginario colectivo y como cada una también le trasladaba significados diferentes. Es cierto que para interpretar una figura como son las flores, habría que analizar el tiempo, contexto y espacio, en este caso en específico, todas asociaban las flores con lo femenino, y es que en cierto modo es un elemento reiterativo en la indumentaria de las mujeres. Posteriormente, las flores cobraron otro sentido más, y lo comenzaron a asociar con los bordados de algunas comunidades indígenas, mismas que les parecen muy valiosos en la actividad textil.

2.- Colores oscuros de fondo, bordados coloridos al frente.- El siguiente código, parte de cómo las participantes hacían uso de los colores, en su mayoría todo lo que bordaban o pintaba era de colores llamativos, intensos y brillantes; sin embargo, cuando se trataba de la confección de alguna prenda todas se inclinaban por los colores más neutros y sobrios, negro, gris y blanco los principales, incluso mezclilla.

Con esto, se pudo dar cuenta de que los colores llamativos son de su gusto pero no se atreven a usarlos en totalidad, sin embargo los detalles pequeños sí logran destacarse de este modo. En la sociedad occidental, los colores neutros son mejor aceptados, entre algunas otras cosas en la moda según se asocia, hablan de sobriedad, elegancia y buen gusto, pero los pequeños detalles coloridos hablan acerca de querer romper un poco ese acartonamiento de la prenda y dotar de más personalidad la pieza, por ello las prendas indígenas resaltan tanto, porque están inundadas de color y hasta cierto punto se vuelven más contestatarias. Una prenda que se hace notar a través del

color capta indudablemente la atención y en esta sociedad en la que se nos enseña a pasar inadvertidas, a través de comportamientos como se discreta, no rías fuerte, etc., usar color es sin duda un acto que no cualquiera lleva a cabo y que evoca a la rebeldía.

Por supuesto que no se niega el significado que tienen otros colores neutros, sin embargo es importante destacar que el color no siempre es bien recibido, pues muy fácilmente se considera de mal gusto, chillante y es algo a lo que constantemente se está expuesto en el ámbito de la indumentaria, a la crítica y al juicio a partir de lo que se considera bello.

3.- La forma.- La forma elegida para materializar sus prendas, se trasladó al vestido y la blusa. Cuatro de ellas realizaron un vestido, una de ellas una blusa y una más un blusón; cuando hablamos de indumentaria femenina, el vestido o la falda son las prendas que más rápidamente llegan a nuestra memoria, es ropa que sin duda sólo se asocia con mujeres (por lo menos en occidente y debido a que no hablamos de túnicas por ejemplo) a diferencia de camisas o playeras, que se piensan en cualquier género.

Es por ello que fue interesante analizar porque todas se había inclinado por este tipo de prendas, más allá de lo que tenemos construido. Lo realmente importante fue que muchas de ellas, no solían usar estas prendas comúnmente, un par de las dijeron que sus esposos se los tenían restringido, otras dijeron que porque no eran cómodos para el día a día, pues al usar el transporte o estar en la calle se sentían más expuestas, por tanto para ellas era una prenda que deseaban pero no podían o debían usar.

En ese sentido, la configuración del vestido cambió sustancialmente, pues más allá de pensar que lo querían por ser lo más asociado a lo femenino, lo querían porque de uno u otro modo se les había negado la posibilidad de usarlo y era un acto de reivindicación y resistencia querer trabajar algo tan personal desde esa prenda; pues no

sólo iban a trabajar un vestido, también iban a hacerlo lo más cercano a quienes ellas se identifican.

Me gustaría hacer notar como el vestido en la mujer se asemeja a lo que pasa con el cuerpo, el cuerpo de la mujer está pensado por y para el disfrute del varón, en el momento en que existe una apropiación de la prenda o del cuerpo, viene la represión y el castigo.

Pensar que el vestido era la prenda que deseaban realizar, al inicio me pareció contradictorio, pues precisamente se trataban de desvincular esos constructos asociados a lo femenino; sin embargo al reflexionar sobre ello, creo que es una forma muy contestataria de visibilización ya apropiación y por ende de resistencia, pues al negarse la oportunidad ellas mismas de usar prendas que les han condicionado a no usar, se estarían negando la posibilidad de posicionarse desde ahí con firmeza..

3.7 Conclusiones preliminares.

A través de la mediación artística, pudimos ser parte de un proceso de reflexión, introspección y acción. Gracias a las diversas actividades desarrolladas en el taller obtuvimos un mejor panorama de las situaciones más apremiantes para esas mujeres en su entorno. Cada actividad estuvo diseñada para explorar particularmente algunos de los temas más recurrentes en cuanto a opresión femenina se refiere, y de esta manera conocer otras perspectivas y percepciones de dichos problemas pero en su entorno específico.

Es importante reconocer y enfatizar que no todas tenemos las mismas necesidades o enfrentamos las mismas problemáticas, incluso las formas de coacción se viven de manera diferente. Si bien la constante radica en que todas nos vemos atravesadas por la violencia ejercida por razón de género, lo cierto es que muchas

variables como la edad, la raza, la posición socio económica, el nivel educativo al que pudimos acceder, formación, religión, etc., serán determinantes para reconocer la medida en que nos afecta.

Por ello, este tipo de prácticas artísticas, aunque puedan ser realizadas en diferentes espacios y grupos, arrojarán resultados diversos dependiendo del lugar, el contexto y las situaciones socioculturales que lo enmarcan. Si bien en un principio se pensó que las respuestas serían similares en un grupo tan pequeño y acotado, lo cierto es que incluso a pesar de compartir zona geográfica, formación profesional o edad, las diferencias se hacen evidentes al reflexionar sobre ello.

Sin embargo, pese a las diferencias existen experiencias compartidas que parten de ser mujeres desarrollándose en un entorno similar y que de una u otra manera, aunque no las hayamos experimentado de la misma forma nos permite empatizar con quien la vivió, pues hemos estado en ese lado de vulnerabilidad.

Una de estas experiencias compartidas parte de la opresión a partir de la falta de posibles elecciones, hacia nuestros cuerpos. De diferentes formas, todas reconocimos la manera en que se ha ejercido violencia hacia nosotras a través de nuestros cuerpos. Por un lado, la industria de la moda a través de las estructuras ya consolidadas y sus estrategias de mercado nos introduce la idea de que una mujer debe lucir de determinada manera poniendo especial énfasis en la delgadez y la juventud, cuando la realidad es que el cuerpo es diverso y mutable, se transforma y naturalmente va a enfrentarse al cambio.

Este grupo de mujeres particularmente, reconocieron que lo más difícil es enfrentar esa desaprobación y que se nota una discriminación en cuestiones como la poca disponibilidad de tallas o la poca variedad de modelos de ropa en ciertas tallas o

para ciertas edades. Aún a pesar de que ellas pueden confeccionarse otro tipo de prendas, lo cierto es que este condicionamiento está tan arraigado y se refuerza constantemente mediante la publicidad, los medios y la sociedad misma, que dificulta la ruptura de esos patrones y se terminan replicando otra vez en sus propias confecciones.

Por ello, era necesario hacer consciente esa situación en nuestro entorno, para poder encontrar formas de cambiarla. Hablando de esto, compartiendo experiencias en las cuales sintieron discriminación, menosprecio o violencia en su cuerpo o por su ropa es como se trabajó y se propusieron actividades para reivindicarlas y apropiarse de las prendas y sus cuerpos.

Una vez que se hizo ese reconocimiento, sus diseños y confecciones fueron más afines a sus gustos y deseos, no condicionadas por su edad, corporalidad o prejuicios sociales. Se permitieron crear una prenda con colores diferentes a los que habían usado, bordados más complejos, cortes más arriesgados y sobre todo pensados en su satisfacción y gusto por portarlos, porque no sólo era portar una prenda, era portar con orgullo todo su trabajo.

En ese mismo sentido, el reconocimiento a su labor y su trabajo fue otro de los puntos o experiencia compartida en la cual se habían sentido marginadas e invisibilizadas de formas similares. Si bien muchas de ellas tenían otras profesiones, algunas reconocieron que estaban estudiando este curso de corte y confección hasta ahora porque antes en sus casas no se los habían permitido, pues confeccionar no era una actividad que sus padres considerarían importante. También, salió a relucir que en muchos sentidos no sienten que valoran su trabajo, pues se piensa que unir piezas con un hilo es realmente sencillo, cuando ellas tienen un respaldo de saberes y técnicas importantes para lograr un total dominio de las máquinas y telas. Asimismo mencionó

una de ellas que ha trabajado para distintos diseñadores y diseñadoras de moda que aunque sea ella quien termine por realizar toda la prenda, lo cierto es que no obtiene ningún reconocimiento, pues hasta la excelente confección de un vestido se le atribuye a quien lo diseñó.

Por lo tanto cuando empezamos a trabajar con otras técnicas de impresión sobre sus prendas, pudieron reconocer las posibilidades de trabajo que existen en su oficio, pues conocieron de artistas que trabajan con telas para sus creaciones y también aprendieron como utilizar ellas mismas otras técnicas en sus creaciones. Aunque no era algo nuevo para ellas la pintura textil o el bordado, al ver como se utiliza desde otras perspectivas, si se logró que tuvieran más consciente el valor de su actividad y las grandes posibilidades que tienen al saber coser, bordar, hilar, etc. En cierto modo dejaron de ver su actividad como algo menor, y aunque como mencionó una de ellas, “sé que esto no está en un museo, pero yo veo mucho arte en lo que hago, porque todo el proceso toma tiempo, esfuerzo y dedicación y finalmente al verlo terminado y usado por alguien es una gran satisfacción”, lo cual me habla de la nueva perspectiva que tomaron hacia su trabajo.

Finalmente y no menos importante, otra de las experiencias compartidas fue el hecho de que es muy difícil encontrar espacios donde una se pueda sentir segura y con total libertad. Aunque muchas de ellas trabajaban en otros lugares y gustaban de su profesión, reconocieron que era en ese sitio, en esa aula donde encontraban un lugar para ellas; incluso una de ellas dijo que le gustaba asistir a las clases de corte porque era su lugar de distracción y donde podía hacer cosas que le gustaban sin sentir la presión por atender otras cosas como es en el hogar o el trabajo.

Ahora que su salón de clases, se convirtió también en el aula de este taller, reconocieron lo mucho que les gusta tener lugares donde se pueden expresar con libertad, sin temor de ser juzgadas o hasta reprendidas. Agradecieron los vínculos ahí formados y el compañerismo de todas, la solidaridad y el apoyo que se sentía. Además, les permitió darse tiempo de conocer más a fondo distintas cualidades de sus compañeras que antes no se habían dado oportunidad y lograr incluso, colaboraciones de trabajo para proyectos futuros entre ellas.

La forma en que se brindaban reconocimiento, halagaban y felicitaban su trabajo, fue hasta cierto punto muy inspiradora y un gran aliciente para ellas mismas, pues se les notaba emocionadas por compartir con sus compañeras lo que estaban haciendo, sus avances o como les había quedado el trabajo con la pintura, el vinil, etc.

Ese ambiente propició que se mantuvieran motivadas, que se sintieran orgullosas de lo que hacían y que finalmente desearán mostrarlo a más personas en las fotografías. Afianzaron lazos y se notó un gran vínculo y más unión. La seguridad que obtuvieron al sentir el apoyo y el respaldo de todas las presentes en el aula fue determinante para que terminaran el curso y se permitieran vivir todo el proceso que atravesaron, pues los momentos más críticos o emotivos sólo lograron afianzar más a esa pequeña comunidad que se formó.

Al verse reflejadas en sus compañeras lograron mayor identificación y se permitieron reflexionar sobre las situaciones que más les afectan. Al finalizar el taller, muchas reflexiones se habían planteado, encontramos muchos factores de violencia que nos atraviesan a diario y en pequeña medida desde nuestro espacio, actuamos para cambiar esa situación.

Este proceso de mediación terminó en la confección y posterior muestra de su prenda; como antes mencioné la mediación no siempre nos llevará a la materialización de una obra de arte o una pieza artística, pero si nos brinda la posibilidad de llegar ahí de una manera más pensada, crítica y personal y el trabajo que se obtenga de la mediación finalmente también es un registro de todo el proceso de transformación atravesado. Una mediación artística bien orientada también posibilita la creación de arte activista, el cual sería un artivismo más pensado, crítico y aterrizado en su entorno, por lo tanto con mayores posibilidades de permear socialmente y por supuesto de mantener una postura firme ante una situación que necesita con urgencia un cambio.

El proceso de la mediación nos aporta posibilidades importantes para llegar a una transformación tanto personal como colectiva; partiendo de ello, lograr consolidar artivismo con todo este bagaje aportado desde la mediación, gracias a la reflexión e introspección, sin duda sería un gran acierto para dejar en una pieza la evidencia de la capacidad de transformación y pertinencia social del arte.

Además, el proceso mismo se convierte en una forma de crear discursos, de fijar posturas y dejar muestra en la pieza que se desee realizar y sobre todo es en este proceso donde encontramos nuevas posibilidades de conocimiento, desde estos espacios necesarios para lograr la visibilidad que tanto se busca y que desde Smith (2012) se reconoce su carencia, ya que el punto de vista de las mujeres se traduce en conocimiento que percibe la experiencia como palabra de autoridad en sí misma, retomando la relevancia de observar el mundo de las mujeres ocultado bajo el supuesto sujeto universal masculino. Así pues, desde este enfoque de investigación que trabaja con las experiencias cotidianas que dan forma a la vida de las personas, se busca atender a las dimensiones sociales que hay más allá de las propias experiencias. Justamente, en

esta propuesta se apuesta por conocer las actividades de las personas reales situadas en lugares y en tiempos locales y concretos e integrarlas para aportar miradas múltiples de una misma experiencia.

4 Discusión de los resultados y conclusiones.

4.1 Discusión de los resultados

A través de este proyecto, pudimos obtener aportaciones significativas para distintos espacios sociales.

Por un lado, se pudo corroborar mucho de lo que en la línea teórica de capítulos anteriores se ha mencionado, pues conforme se avanzaba en la exploración de las distintas posibilidades de interacción con las prendas en el taller, eran más evidentes ciertos postulados; por ejemplo, el control y dominio sobre el cuerpo a partir de la ropa, moldeando éste a las prendas para irse adaptando a las tendencias, a las temporadas. La idea de someter el cuerpo a rigurosas dietas o transformaciones para adaptarse a las prendas es algo que según mencionaron las participantes, en determinados momentos han sentido que deben hacerlo y si no logran adecuarlo, entonces viene la exclusión del mismo. Algo similar a lo que menciona Foucault como una de las diferentes formas de vigilar y castigar, así como controlar a partir de la mente; no son ya pues, necesarios elementos externos tangibles para lograr un sometimiento; basta con una idea instaurada reiterativamente que termina por motivar a seguir lineamientos y patrones establecidos socialmente.

La clasificación social, la estratificación y connotaciones económicas a partir de la indumentaria, es otra de las características que siguen prevaleciendo en la moda; al ser

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

mujeres que trabajan día con día con materiales textiles, saben el costo de las prendas, pero también ,mencionaban que muchas de ellas habían trabajado para diseñadores y las y los clientes nunca han pagado el mismo precio que cobran ellas, siendo evidente una diferencia superior en el precio que cobra un diseñador, pues socialmente se ha instaurado la creencia de mayor prestigio a partir de una marca establecida. Algo que se implementó sobre todo a partir de la estratificación de clases en la modernidad, pues las prendas que se portaban hablan sobre todo de poder adquisitivo y la posición social que ocupaban, situación que sigue siendo evidente en la actualidad.

Sin embargo, también se pudo constatar las posibilidades de ruptura que hay en la moda, y que es a donde apuntan que ésta se dirige, según algunos de los sociólogos más contemporáneos. En las prendas, las participantes han encontrado una herramienta para expresar desde su creatividad, hasta deseos y gustos más personales y aunque no siempre den rienda suelta a ellos, lo cierto es que a partir de los ejercicios trabajados en las distintas sesiones fue más evidente que comenzaron a asumir tanto su actividad como sus herramientas como una extensión para proclamar su autonomía y más allá de verlo como un trabajo, lo consideraron un espacio para fomentar la realización personal.

Además, resaltamos la importancia de situar el conocimiento, pues las experiencias vividas por ellas dentro y fuera del taller no son las mismas, cada aprendizaje partió desde su propia historia y experiencia, lo que pudo hacer más objetivos los resultados que se obtuvieron, pues no se estableció una regla universal sin embargo, si se encontraron esos puntos de intersección comunes, experiencias compartidas y empatía ante situaciones similares por las que todas nos hemos visto atravesadas en mayor o menor medida. Hablar desde ese posicionamiento personal de cada una, permitió conocer diferentes perspectivas ante situaciones similares, ampliar el

panorama ante un mismo hecho y estructurar en conjunto y condiciones de igualdad un conocimiento que no excluyera a ninguna. Cada experiencia, cada opinión, cada historia aportaba a la construcción de un conocimiento colectivo, que nos invitaba a reflexionar y proponer acciones que nos convirtiera en agentes de cambio en el entorno social más próximo a nosotras.

Los ejercicios realizados desde la mediación artística fueron elementos clave para lograr llegar a este tipo de conocimiento y resultados, pues sin duda lograron sensibilizarnos con respecto a temas complejos y plantear desde un punto de vista más cercano a nosotras, otras posibilidades de interactuar y transformar; desde nuestras herramientas de trabajo hasta nuestras interacciones con las mujeres de nuestro entorno.

Por ello, una de las reflexiones más significativas se obtiene gracias al grupo creado para la intervención, pues desde ahí se evidenció la necesidad y la importancia de crear grupos de apoyo, que unan esfuerzos y consoliden redes para atender situaciones tan apremiantes en las mujeres. Los grupos, los colectivos, las asociaciones, funcionan justamente como puntos de apoyo y canalización para atender problemáticas relacionadas con violencia y discriminación hacia las mujeres. En una escala más pequeña, este grupo de intervención asumió funciones similares a esas. La solidaridad y empatía fueron los ejes centrales que motivaron a que entre todas se ayudaran, se escucharan y se sintieran identificadas y parte de un lugar, un espacio.

Asimismo, este espacio cobró particular relevancia a la apertura de opiniones e identificación de problemas, pues estamos tan inmersas y tenemos tan naturalizada la violencia, que pasamos inadvertidas esas pequeñas acciones diarias que nos agreden, vulneran y que son las que más permean en la sociedad. Al pensar en violencia, no necesariamente debemos pensar en golpes o insultos, existen muchas más formas a

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

diario que nos mantiene expuestas al peligro y nos excluyen de una participación libre y total en la sociedad; lo cual al final de cuentas también se refleja en nuestras actividades diarias, pues una tarea simple como ir al trabajo o a la escuela, se vuelve compleja y en ocasiones no dimensionamos que eso es también por consecuencias del entorno en que estamos insertas.

La celebración y revaloración del trabajo y actividad productiva de las mujeres, es otro de los elementos a destacar en cuanto a los resultados. Al haber sido considerada siempre una actividad de menor importancia, como hemos mencionado, la actividad textil desde esta parte de la confección y no desde el diseño, no despierta particular interés en el ámbito social; además que se considera tan poco importante que es mal remunerada y muy explotada, basta con mirar hacia las grandes maquiladoras. Sin embargo, para estas mujeres la actividad de confección textil cobró un significado diferente, pues no sólo reconocieron que la labor que desempeñan es importante y poseedora de mucha técnica y saberes; sino que también dimensionaron otros alcances de su propio trabajo, reconocieron nuevas posibilidades y se permitieron analizar que desde el textil también hay resistencia, posicionamientos y mucha incidencia en la sociedad.

Otro de los resultados importantes, va encaminada justamente a la dislocación de la idea tan eurocéntrica y su descentralización para la producción del arte. A través de este ejercicio desempeñado por la mujeres, se dieron cuenta que el arte es más cercano a ellas de lo que habían pensado, pues aunque desconocieran referentes del arte en la pintura, la literatura o la danza, no eran ajenas a reconocer las formas de expresión que desde el arte se emanan; además al saber que muchos de los elementos que ellas

manejaban cotidianamente en su quehacer profesional eran utilizados en diferentes expresiones artísticas, lograron una identificación, y mayor interés en el arte.

Una de las situaciones más sustanciales a mencionar, fue la integración de temas feministas en su entorno; en un inicio ninguna se reconocía como feminista, sin embargo conforme fuimos hablando, trabajando y compartiendo experiencias y formación, se percataron que muchas de las acciones que emprenden las mujeres que se reconocen como feministas, son muy similares a las que ellas sin reconocerse también realizan. Pues entre las pláticas y experiencias que se contaban en cada sesión, salió a flote que algunas de ellas en sus trabajos se han organizado para defender a alguna compañera de alguna injusticia, otras más hablaron del apoyo que han brindado a alguna amiga en una situación difícil, y entre ellas, demostraron la solidaridad y respeto, así como empatía por la otra, al compartir un experiencia difícil, haciéndose sentir acompañadas y respaldadas.

El término feminismo, les parecía tan ajeno y tan extraño, que sin saber realmente en qué momento, se dieron cuenta que es algo que siempre nos ha atravesado; por el simple hecho de ser mujeres nos incumbe; en pequeñas o grandes acciones, de manera consciente o quizás no tanto, hemos efectuado alguna acción que podría lograr consolidarse como una acción feminista. Por supuesto que los feminismos van de la mano del activismo y no todas están dentro activamente; sin embargo, fue muy interesante y nutritivo ofrecer este acercamiento a través de prácticas artísticas o el arte mismo, ya que temas que socialmente se han construido con connotaciones negativas gracias a la estructura de opresión, y que para ellas por su formación, diferencia de edad o simplemente por desconocimiento les parecía ajeno, se lograron integrar, escuchar,

analizar y comprender de mejor manera, creando no sólo la necesidad de conocer más, sino también de participar con mayor aplomo en ellos.

Por último pero no menos importante, se destaca que esta intervención tuvo un impacto muy positivo en cuanto a la celebración de ser mujer, desde una postura de valoración, emancipación y autonomía. Apenas se comenzaron a hacer notar los temas como el cuerpo, la vestimenta, la edad y otros más de los que ya se han enunciado, y la particular opresión que deviene desde ellos, hubo un cambio de actitud por parte de las participantes para querer contrarrestarlos y por tanto, se volvió en cierta manera un espacio para celebrar la libertad, la autonomía y las grandes capacidades de cada una; así como de disfrutar y reconocer la grandeza e importancia de sus ideas, sus cuerpos y sus experiencias.

Para concluir, la institución que permitió esta intervención (CECATI) también aportó importantes resultados, pues el taller tuvo tan buena aceptación que más mujeres solicitaron al director de la escuela, se realizaran más de estos proyectos en sus aulas; asimismo, el director estuvo agradecido con la iniciativa, destacando que espera poder trabajar más adelante con la tallerista y por supuesto con más personas con propuestas artísticas, pues le pareció sumamente importante crear ese vínculo que incentive a esa parte más expresiva y creativa en los estudiantes de diversas áreas. Este es un aporte muy significativo sobre todo a la necesidad de integrar el arte en más áreas de la educación y la vida misma, pues los beneficios que de ahí provienen generan formaciones más integrales y equilibradores, en donde la parte humana, emocional y la técnica y profesional converjan en un mismo espacio, dejando de lado estas separaciones dualistas y que sólo tienden a segregar.

4.2 Conclusiones

Gracias a todo lo mencionado, se corroboran diferentes planteamientos y se destaca particularmente la importancia y pertinencia de que el arte, actué directamente en la sociedad.

Los alcances que tuvo esta investigación fueron acotados pero bastante sustantivos. Al realizar el proyecto de intervención con un grupo tan reducido de mujeres y a la vez tan diverso en cuanto a ocupaciones, edades y formas de pensar, los resultados fueron más amplios, pues la visión de cada una partía desde diferentes formas de percepción que abonaban a una construcción de conocimiento más plural, diversa y específica.

Como mencionamos previamente, nuestro grupo estuvo muy situado en su contexto y sus condiciones, con la intención de no hacer de esto una verdad absoluta y universal, sino más bien, una perspectiva específica y acotada a las necesidades de un grupo en particular. Dentro de las contribuciones obtenidas en este proyecto, podemos mencionar que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados en la investigación, lo cual se enunciará a continuación.

Comenzaremos por hacer mención al objetivo general, este abordaba el hecho de influir en la proyección del artivismo en favor del feminismo, el cual se cumplió en su totalidad, pues a través de la intervención teórica-práctica, pensada desde prácticas artísticas se proyectaron y abordaron temas relacionados con el feminismo, reconociendo las situaciones de opresión tan apremiantes que se viven día con día en el estado; asimismo, se motivó a las participantes a discutir temas como el cuerpo, la indumentaria y la presión social que se ejerce desde estos, temas que sin duda son muy cercanos al feminismo y que por parte de las participantes fueron muy bien recibidos,

pues reconocieron esas condiciones que tenemos ya tan naturalizadas, buscando desde su quehacer romper con esos discursos, articulando nuevas propuestas o por lo menos nuevos procesos para identificarse con las prendas, tratando de desligarse de lo que habitualmente asociamos con las mujeres, la ropa y el textil.

Además, se les presentó el concepto llamado artivismo, al cual se llegó mediante herramientas de mediación artística y basando algunas referencias en lo que compete al arte procesual, para que desde la concepción de la idea aprendieran a desligarse de los discursos estructurales y propusieran nuevas formas de visibilizar las cosas, en este caso las prendas y por ende crear desde sus prendas discursos y espacios de resistencia, tratando de fijar una postura política e ideológica en sus confecciones.

Gracias a este proceso, las participantes identificaron nuevas posibilidades en la indumentaria, cómo ser parte de una expresión artística. Asimismo, reconceptualizaron su percepción de la ropa, apropiándose de manera diferente de los símbolos y códigos de ésta. Por tanto, esas imposiciones en la ropa como las formas, los cuerpos a los que se dirigen, etc., se volvieron las características principales a romper, para que desde su quehacer elaboraran contrapropuestas que renunciaban a conceptos que se tienen en la moda.

Esa reapropiación y resignificación se refleja en la elección de las prendas que decidieron confeccionar, pues muchas de estas al ser consideradas para otros tipos de cuerpo, edades, etc., no pensaba ser usadas por ellas, sin embargo, bajo estas nuevas ideas, decidieron romper con esos lineamientos y optar por lo que ellas deseaban, no lo que socialmente se dictaba.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

A su vez, esto desembocó en una nueva percepción de su trabajo, sintiendo sus aportaciones más importantes que antes, reconociendo que su labor les generaba una sensación de orgullo y emoción al ver sus creaciones.

Valorar el trabajo que las mujeres realizan, es una de las grandes formas de reconocerles su participación en la construcción de mejores sociedades y su derecho a laborar en condiciones que las haga sentir dignas, plenas y orgullosas. Es importante que se les otorgue el justo reconocimiento a la labor que a diario desempeñan como profesionistas, como madres o como trabajadoras dentro de un oficio, para que el salario hacia sus actividades también sea el justo.

Al influir en la presencia de artivismo, llevando estas prácticas a sectores de la población que cuentan con las capacidades de crear, se influyó sobre todo en la parte de la construcción de discursos, pensando que no sólo están confeccionado prendas, sino que desde sus creaciones pueden decir mucho más, encontrando en cualquier medio uno de expresión y comunicación, pues con ello sus creaciones también pueden formar parte de la resistencia y una tela puede significar mucho más que sólo vestimenta.

Como parte de los objetivos específicos, se fueron abordando a través de diferentes apartados del presente documento y se contrastaron o corroboraron en la intervención. Primeramente, hablar sobre los criterios que definen a una prenda como deconstruída, van más allá de una transformación en los patrones de confección y se inclinan más hacia una nueva percepción y conceptualización de las prendas.

A través del capítulo uno y dos, pudimos entender cómo la ropa condiciona al cuerpo incidiendo principalmente en una opresión hacia la mujer, actuando como una herramienta de control, en donde atribuye diferentes connotaciones únicamente por lo que viste; asimismo, evidenciamos que la ropa, es un importante medio de comunicación

y percepción; pues bien todas esas construcciones acerca de cómo debe ser usada la ropa, qué tipo de cuerpo deben o pueden vestirla, a qué edad se puede vestir determinada prenda, o qué se puede vestir según la clase social, el lugar o el espacio, etc., se vieron transformadas, y las participantes se apropiaron de sus cuerpos y las prendas que en ellos querían usar, contraponiéndose de este modo a las ideas ancladas de que se debe o no usar según el canon de la moda.

En su mayoría, todas repensaron las prendas como extensiones de sí y no como elementos de interacción social, por tanto eligieron utilizar vestidos por encima de las prohibiciones que han dicho sus maridos, eligieron los colores, no los prejuicios ante la diversidad de pieles, prefirieron las prendas entalladas aún y cuando la sociedad diga que no les calzan, optaron por sus deseos, escuchar su propia voz, acallar a un sistema patriarcal que las juzga, las limita y las expone, ejercieron su autonomía, optaron por la rebeldía y la alegría de sentirse libres en su entorno, su cuerpo, su piel y quitaron todas esas ideas construidas entorno a la vestimenta; su ropa fue una afirmación de quienes deseaban ser y no de quienes debían ser.

En ese sentido, podemos decir que las características para deconstruir una prenda, van encaminadas a romper con las imposiciones que desde ahí se dictan, cambiando el sentido que se le atribuye a la ropa; en lugar de cubrir la piel, que se descubra la ideología que se encarna en esta, en lugar de articularse para un mundo social, se haga para una apropiación personal, como una proclamación de autonomía y un grito de rebeldía, que destruyan los prejuicios o constructos socialmente atribuidos a las prendas.

De aquí se desprende atender el objetivo número dos, el cual consistía en definir las características para que una prenda proyecte las demandas de los feminismos.

Las prendas que en este espacio se confeccionaron, también denotaban el valor del trabajo de cada una de ellas, hacer especial énfasis en esto es importante, porque la actividad textil es poco valorada, mal remunerada y con jornadas de trabajo muy extensas. Al realizar la prenda desde una confección individual y no en masa, se quiere evidenciar la importancia de que el trabajo y el pago sean justos, contraponiéndose a las grandes producciones que muy poco dignifican esta importante labor. El proceso de confección fue más reflexivo y pensado desde la autonomía personal de cada una; por ello, estas creaciones también llevan entre sus hilos un mensaje de feminismo, pues la libertad de sus confecciones fue el mayor elemento de rebeldía contra el sistema de la moda impositivo y voraz.

El impacto social que el artivismo tuvo en el feminismo a partir de la indumentaria en Guadalupe, Zacatecas, sin duda fue notable y más allá de las mujeres que integraron el grupo. Si bien, al pensar en un grupo de 6 mujeres practicando estas actividades artísticas para crear prendas no parece tener un amplio alcance, la realidad es que cada una de ellas, ahora puede repensar la forma en que configura sus confecciones, partiendo ya no de lo que se dicta socialmente como bueno o malo dentro de la ropa, sino desde un ejercicio de libertad y autonomía. Aunado a ello, este grupo de mujeres quienes por oficio y actividad económica realizan confección de prendas, ahora pueden incidir en sus potenciales clientas para que también repiensen sus prendas y esto sin dejar de lado las interacciones personales con amigas y familiares, que sin duda también potencializan el alcance de estas reflexiones.

La aplicación de este proyecto podemos considerarla favorable, porque el tema del feminismo fue bien aceptado, se rompieron con prejuicios hacia éste tópicos y se conceptualizó de tal modo, que todas sintieron que este es un movimiento que busca

libertad, autonomía y mejores condiciones para la vida de todas, no un movimiento de supremacía, violencia o destrucción como se ha atribuido constantemente.

El impacto artístico para los objetivos que los feminismos proyectan sobre los derechos, demandas de justicia, oportunidades, emancipación, autonomía, seguridad y vida digna, en Guadalupe Zacatecas, proviene de que a partir de este tipo de prácticas, las mujeres que participaron, se dieron cuenta que existen otras alternativas diferentes en el arte, que no sólo se trata de apreciación o técnica, sino también de expresión, posicionamiento y hasta sensibilización, actividades que son más cercanas y les hicieron sentir parte del arte mismo, permitiendo que esa visión tan lejana que se tiene del artista se rompiera, sintiendo la cercanía de algo que les parece más familiar. Aquí pues, el arte encontró en el activismo una forma de permear en la sociedad.

La efectividad de la práctica activista feminista en Guadalupe Zacatecas, se coteja gracias a algunos puntos. Primero, el concepto de feminismo fue bien aceptado por parte de las participantes, ya que despertó no sólo su curiosidad, sino también su deseo de participar activamente en él, con mejores prácticas personales y hacia sus cercanas. Segundo, encontraron en el arte no sólo posibilidades de conceptualización y exploración, sino también espacios de expresión, reflexión y posicionamiento, haciendo del activismo algo cercano a sus contextos.

El aprendizaje que las participantes se llevan consigo y que aportan a esta investigación, es tan amplio como diverso, teniendo una aplicabilidad en diferentes esferas como el arte, su oficio, su vida diaria y sus prácticas más personales, motivándose así, a cuestionar, analizar y reflexionar más acerca de lo que nos acontece a diario y desde diferentes perspectivas.

Sin duda, los resultados fueron favorables para la investigación y habrá que considerar nuevas opciones de exploración del tema, por ejemplo se deja espacio para indagar hacia dónde apunta la moda ahora en esta época de hiperconectividad, globalización y centralización de la comunicación en el lenguaje visual y qué posibilidades de ruptura vienen para los feminismos desde ahí. También, podríamos explorar cuales son las potencialidades de la moda y de la indumentaria para ampliar el conocimiento personal, cómo desde esos materiales se pueden trabajar diferentes formas de reflexión y acercamiento a temas que nos competen, qué tanto podemos conocer y decir de nuestra cultura, nuestros momentos históricos, artísticos y sociales desde la ropa y los materiales que se trabajan, y por supuesto dar cabida a que se escuchen nuestros deseos, nuestro cuerpo y nuestros gustos personales.

También podemos apuntar hacia qué podemos obtener al dar espacio a que se escuche nuestra individualidad para que sume a una colectividad más empática. Por otro lado, la importancia de los espacios de reflexión, mediación, acompañamiento y las redes de trabajo para fomentar entornos sociales más humanos, sensibles y empáticos, espacios donde se proponga hablar y discutir problemas sociales que nos atraviesan de diferentes formas y que necesitan ser visibilizados. Espacios de resistencia y de lucha, teniendo en cuenta que el primer territorio de resistencia siempre será nuestro propio cuerpo.

Lista de referencias

1. (12 de Febrero de 1999). La Nación. Recuperado de:
<https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/anulan-una-condena-de-violacion-porque-la-mujer-usaba-jeans-nid127740>
2. Actionaid
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/womens_rights_online_version_2.1.pdf
3. Antivilo, J. (2013). Arte feminista Latinoamericano: Rupturas de un arte político en la producción visual. *Tesis Doctoral*. Universidad de Chile. Santiago, Chile
4. Antivilo, J. (2006). Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías, Arte feminista latinoamericano. México 1970-1980. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos, Centro de Estudios Culturales, Universidad de Chile. Santiago, Chile.
5. Aras, R. (2012). Arte y moda. ¿Fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas. Cuadernos del Centro de estudio de Diseño y Comunicación. 44, 59-70.
6. Barthes, R (1967) El sistema de la moda. Seoul. Paris. Citado en Godart, F (2012) Sociología de la moda (1ª ed.) Edhesa. Buenos Aires
7. Beauvoir S. (1949). El segundo sexo. Buenos Aires. SIGLO XX.
8. Blumer, H. (1982). Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona, España. HORA,S.A.
9. Bourdieu, P. (2000). La dominación Masculina. Barcelona, España. Editorial Anagrama.
10. Bourdieu, P.(1998). La distinción: criterios y bases del gusto. Taurus ediciones. Madrid.
11. Bustingorry, F. (2015). Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los sentidos atribuidos a la moda. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 53*. ISSN Online: 1853-3523. Recuperado de:

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=525&id_articulo=10838

12. Carbajal, M. (16 de abril 2017). Página 12. Recuperado de: <https://www.pagina12.com.ar/32120-con-mas-carcel-no-solucionamos-el-problema>
13. Cavero, J. (2018, Abril). Hussein Chalayan: Un artista que hace moda [Entrada blog]. Recuperado de <http://amparella.com/hussein-chalayan-un-artista-que-hace-moda/>
14. Chavarría, X. (2007). Tu traje es un campo de batalla. Traje, identidad y sujeto en el arte contemporáneo, (4-15). Recuperado de: <http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:40a7bfac-37a6-46bb-8f5a-bb1a835a5728/actas-tisac2007.pdf>
15. Cortés, M. (2004). Acerca de la construcción social del sexo y el género. En Pérez. *La certeza vulnerable: Cuerpo y fotografía en el siglo*. (pp. 65-85). Gustavo Gili.
16. Congreso Nacional Legislativo, (2008). Las mujeres en Zacatecas. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/La_mujer_Zac.pdf
17. Curcio, B. (2014). Mujer Activismo Arte Acto II. *La Tundra Revista*,12, 20-22. Recuperado de: <https://issuu.com/latundra/docs/issue12/20>
18. Daily Mail <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3753812/Women-spend-7billion-year-clothes-shoes.html>
19. Entwistle, J., (2002). “El cuerpo y la moda, una visión sociológica”. Barcelona, España. Paidós
20. Entwistle, J. (2000). “Fashioning the Career Woman: Power Dressing as a Strategy of Consumption”, en M. Talbot y M. Andrews (comps.), *All the World and her Husband: Women and Consumption in the Twentieth Century*. Londres, Cassell,

21. Felshin, N. (2001). ¿Pero, esto es arte? El espíritu del arte e el activismo. *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa* (pp. 73-94). Salamanca, España. Ediciones Universidad de Salamanca.
22. Freire, P. (1996). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.
23. Gardner, H. (1987). *Arte, mente y cerebro: Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Barcelona: Paidós.
24. García, L. (03-03-2015). Ser modelo, una profesión a la baja. *El País*. Recuperado de:
https://elpais.com/elpais/2015/03/02/estilo/1425316024_901904.html
25. Glover, H. (2015). *De la hoja de parra al bikini: la moda como soporte de comunicación social*. Tesis Doctoral. Madrid, España.
26. Godart, F (2012). *Sociología de la moda* (1ª ed.) Edhesa. Buenos Aires.
27. González, A. (2010/03/01). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación*, ISSN 1681-5653, Vol. 52, Nº. 2, 2010.
28. Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra. Madrid.
29. Harding, S. (1996). *Ciencia y feminismo*. Ediciones Morada. Madrid.
30. Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Ed. Paidós, México.
31. Lees, S., «When in Rome», *The Guardian*. 16 de febrero de 1999, págs. 6-7.
32. Lipovetsky, G. (1990). *El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona, España. Anagrama.
33. Lipovetsky, G. (2006). *La tercera mujer*. Barcelona, España. Anagrama.
34. Luque Magañas, R. (2015). *Relaciones entre Arte y Moda: Diálogos y juegos de identidad. Desde la alta costura en el vestir hasta nuestros días* (Tesis Doctoral). Universidad de Malaga, Malaga, España. Recuperado de
<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/13175>
35. Lurie, A. (2013). *El lenguaje de la moda, una interpretación a las formas de vestir*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

36. MarieClaire <https://www.marieclaire.com.mx/noticias/chanel-desfile-primavera-verano-2015-feminista-5-cosas-debes-saber-pfw-paris-gisele-cara/>
37. Martínez, A. (1996). Elementos para una teoría social de la moda. *Sociológica: Revista de pensamiento social. 1*: 97-123. ISSN: 1137-1234. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/2183/2687>
38. Mato Sanz, M. (2016). El Cuerpo femenino como escenario de lucha social, performance y activismo en Estados Unidos (1975 – 1995) (Grado en Historia del Arte). Universidad de Valladolid, Valladolid, España. Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/19647/1/TFG_F_2016_135.pdf
39. Moreno, A. (25-03-2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación. No. 52, 2.* Recuperado de: <https://rieoei.org/historico/expe/3422Moreno.pdf>
40. Pérez Santos, T. (2018). Educación social, arte urbano, graffiti y activismo feminista. *Tabanque. Revista Pedagógica, 31*,164-184. doi: <https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.164-184>
41. Pérez, E.,Ortega, E. (eds.). (2014). *Cartografías del cuerpo. Biopolíticas de la ciencia y la tecnología.* Editorial Cátedra, Madrid,España.
42. Rebour, A. (2017). *Mediación Artística: una mirada a partir del cuerpo.* Tesis de conclusión de Curso (Letras, Artes y Mediación Cultural). Universidad de la Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu.
43. Real Academia Española. (23-11-2020). *Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].* Recuperado de: <https://dle.rae.es/tendencia>
44. Riello, G., (2016) *Breve Historia de la Moda.* Barcelona, España. Gustavo Gili, SL.
45. Rioseras, S. (2009). *La tiranía de la moda y la belleza, reinventando la corporalidad femenina.* Recuperado de http://feministas.org/IMG/pdf/19-_dictadura_de_la_belleza-_Susana_rioseras.pdf
46. Riviere, M. (1977). *La moda ¿Comunicación o incomunicación?.* Colección Punto y Línea. España.

47. Saltzman, A. (2005). El cuerpo diseñado. Buenos Aires, Argentina: Paidós Ibérica.
48. Saulquin, S. (2006). Historia de la moda Argentina. Emece. Argentina
49. Segato, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo Libros.
50. Segato, R. (2018). Foro CLACSO. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=e_b7TC1Jbto
51. Secretaría de las Mujeres en Zacatecas. (2018). Violencias contra las mujeres en el estado de zacatecas: Diagnóstico cuantitativo. Recuperado de:
<https://semujer.zacatecas.gob.mx/diagnosticos/#1568062404224-34629e5d-0704>
52. Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas (2019). Busca Zacatecas convertirse e uno de los destios culturales más importates de México. Recuperado de: <https://www.gob.mx/sectur/prensa/busca-zacatecas-convertirse-en-uno-de-los-destinos-culturales-mas-importantes-de-mexico>
53. Simmel, G. (2014). Filosofía de la moda, Casimiro Libros.
54. Sosa Sánchez, R. (2010). Modelos de prácticas artísticas en torno a la sociología feminista. *Asparkía Investigación Feminista*, (21), 65-73.
55. Tseélon, E., «Fashion and the Signification of Social Order», *Semiótica*, vol. 91,nº1-2, 1992a, págs. 1-14.
56. Tuñón, J. (2008). Enjaular los cuerpos: normativas decimonónicas y feminidad e México. México, DF. El Colegio de México.
57. Wolf, N. (1991). *The Beauty Myth*. Nueva York, William Morrow and Co.
58. Yustas, L. (2015). Conocimiento situado y epistemología feminista en la investigación en arte. Recuperado de:
<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ANIAV2015/paper/view/1245>

ANEXO 1

1.- Programa, temáticas y enfoque.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	Proyecto profesionalizante				
CENTRO ACADÉMICO:	Centro de las Artes y la Cultura				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	Arte y Gestión Cultural				
PROGRAMA EDUCATIVO:	Maestría en Arte				
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2018	SEMESTRE:	Primero		
ÁREA ACADÉMICA:	Ciencias del Arte	PERIODO EN QUE SE IMPARTE:			
HORAS SEMANA T/P:	2/T 2/P	CRÉDITOS:			
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	Presencial	NATURALEZA DE LA MATERIA:	Teórica y Práctica		
ELABORADO POR:					
REVISADO Y		FECHA DE			

APROBADO POR LA ACADEMIA DE:		ACTUALIZACI ÓN:	
---	--	----------------------------	--

DESCRIPCIÓN GENERAL

Como parte del proyecto profesionalizante, se contempla una intervención que impulse el activismo a través de la indumentaria; como parte de la intervención se ha propuesto la implementación de un taller teórico práctico, en el cual las participantes aprenderán teoría para reflexionar sobre el feminismo y los derechos de la mujer; simultáneamente se enseñarán técnicas de impresión serigráficas y de estilo cianotipia, además patronaje para confeccionar prendas; todo enfocado en promover mensajes feministas que generen vínculos y reflexiones promoviendo la defensa de los derechos de la mujeres, las relaciones del trabajo y el cuerpo, el empoderamiento femenino.

OBJETIVO (S) GENERAL (ES)

Las participantes del taller reflexionarán acerca del feminismo en la vida cotidiana, la valoración del cuerpo, las relaciones de trabajo, derechos de las mujeres y empoderamiento femenino, esperando crear vínculos que las motiven a involucrarse en una participación más activa en redes de trabajo en favor de la proyección del trabajo de las mujeres. Por otra parte la técnicas de impresión que se les enseñarán, le permitirá tener un acercamiento con el arte y dotar de elementos extras sus trabajos para que en un futuro aumenten el valor de su trabajo con este tipo de alternativas.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

<p style="text-align: center;">SESIONES: 10 en total</p> <p style="text-align: center;">Horas: 5 por sesión</p>		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
<p>Contextualizar a nuestras talleristas acerca de qué es el feminismo, por qué es importante, de qué manera repercute en el entorno y de qué manera ser participe y proactiva en el trabajo de redes feministas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es el feminismo? • Características del feminismo • Feminismo en la vida cotidiana 	<p>Por definir</p>
<p>Vincular la ideología feminista con el trabajo propio.</p> <p>Crear vínculos con el discurso y una canalización de estos mediante un acercamiento al arte y las prendas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Artistas feminista • El cuerpo en el feminismo • Moda y feminismo 	
<p>Definir los elementos que hacen a una prenda “deconstruída”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indumentaria y cuerpo • Elementos de una prenda y roles en la sociedad. 	

<p>y generar vínculo con el discurso feminista y artístico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Empoderamiento femenino. 	
---	--	--

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Se propone una formación basada en la construcción colectiva de conocimiento. A partir de herramientas muy diversas: lecturas, vídeos, dinámicas participativas, confección de prendas, dibujo e impresión; configurando una metodología donde la participación y la experimentación creativa son aspectos esenciales en el proceso de aprendizaje. No es necesario material más allá del proporcionado para las distintas actividades. Es necesario sea ejecutado con horas teóricas y prácticas pues de esta manera se complementaran las prácticas para reforzar conocimientos. Debido al enfoque del curso, se pretende diversificar la metodología con exposiciones de quien imparte el curso, invitados especializados para temas específicos y por supuesto la constante interacción de los participantes en el curso. Se utilizarán diversos recursos como las TIC's (videos, ejemplos gráficos de obras, cortometrajes), lecturas, etc. La actividad es activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de quien imparte y los participantes. Para lograr cumplir con los objetivos planteados se hará especial énfasis en la participación continua de los alumnos, la constante retroalimentación, exposición de dudas y puntualización en los temas que requieran mayor atención siempre bajo lineamientos de respeto, tolerancia y diversidad.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Presentaciones en *Power Point*, Videos Documentales, Entrevistas, entrevistas y páginas oficiales de artistas contemporáneos. Como recursos didácticos también se utilizarán prácticas de dibujo, impresión en serigrafía y cianotipia, patronaje, entre otras y por supuesto cuadernillos que contemplan incluir contenidos sobre todo gráficos para mejor comprensión de lo expuesto y otros recursos de apoyo que se consideren oportunos para responder a las situaciones diversas no previstas en la planeación.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación se realizará dando seguimiento a las bitácoras de trabajo y mediante un cuestionario que será aplicado semanalmente, en donde podremos apreciar su avance o no avance con respecto lo que se está enseñando. Por parte de las técnicas se evaluarán mediante las prendas ya ejecutadas

Finalmente las prendas que realicen serán también un claro ejemplo de lo aprendido, tanto en técnicas y teoría, pues en ellas se conceptualizarán los conocimientos “plasmándolos en tela”. Y todo esto se quedará en evidencia en las fotografías integradas en este documento.

Tiempos y periodización:

El taller se realizará en un periodo 10 sesiones en total (1 por semana) de 4 a 5 horas cada una. Siendo un total de 40 a 50 horas por todo el taller.

2.- Clase Muestra

<p>Clase 1: Introducción.</p> <p>Imparte: Emma Nitzel García Guardado</p> <p>Tema: ¿Qué es el feminismo?</p>		<p>Horas:</p> <p>2hr Teóricas</p> <p>2 hr Prácticas</p> <p>1 hr Integración</p>
<p>Objetivo: Lograr familiarización con el entorno, conceptos, tema y visibilizar como se liga en nuestro campo práctico.</p>		
<p>Saber</p>	<p>La maestrante hablara acerca del feminismo, la construcción de este y cómo se ha insertado en la sociedad. Apoyada de TICS en este caso, presentación Power Point.</p>	<p>30- 40 minutos</p>
<p>Saber hacer</p>	<p>Mediante videos, gráficos o fotografías se les mostrarán diversas actividades cotidianas desarrolladas por mujeres para que identifiquen que surge a raíz del movimiento feminista. Se les preguntará si sabían sobre esto y si consideran importantes esos logros y actividades en su vida.</p>	<p>40 minutos</p>
<p>Saber hacer</p>	<p>Mediante una dinámica, se les presentarán distintas frases asociadas al feminismo, se les solicitará elijan la que más les identifique y que expliquen por qué. Posterior se les pedirá que en conjunto se haga un diseño para ser colocado posteriormente en una playera (mediante serigrafía).</p>	<p>1 hora</p>

Saber ser	En la elaboración del dibujo que irá plasmado en su playera, se les pedirá propongan ideas y asocien con lo aprendido. (Actitud propositiva, dinámica y colaborativa).	1 hora
Saber convivir	Con las dinámicas anteriores se tendrá que trabajar con materiales en común, aprendiendo a compartir, colaborar y apoyar a sus compañeras. Además escuchando la opinión de sus compañeras y aportando con sus propias ideas bajos los criterios de respeto y tolerancia al diseño de las playeras de todas.	1 hora
	<p>MATERIALES:</p> <p>Hojas de papel</p> <p>Colores</p> <p>Acetato</p> <p>Plumones</p> <p>Playeras</p> <p>Cañón</p> <p>Computadora</p>	

ANEXO 2

Sesiones

Sesión 1

CONOCERNOS | PRESENTARNOS | REPRESENTARNOS

Conceptos: *Moda *Imagen *Comunicación *Lenguaje *Feminismo *Arte

Materiales:

Playeras

Acetatos

Pintura textil

Sellador

Cúter

Tijeras

Lápices

Españolas

Duración: 4 horas

Número de participantes: Máximo 12

Planeación de la sesión

Objetivo: el objetivo de esta sesión es conocernos entre todas, presentarnos y saber cuáles son nuestros intereses y particularidades. Mostrar como la ropa puede hablar sobre nosotros y cómo podemos representarnos en ella.

A la par se les mostrará la técnica de impresión con pintura textil como una herramienta transformar la indumentaria. Se elige esta técnica para una primer sesión debido a la facilidad y familiaridad de los materiales.

-Presentación (tiempo estimado 10 minutos)

La maestrante se presentará a la clase, hablará sobre los contenidos del taller, objetivos y actividades a realizar. Hablará de sus actividades en la maestría y lo que se espera para el taller.

-Inducción (tiempo estimado 10 minutos)

La maestrante solicitará a las participantes se presenten ante la clase, para esto deberán elegir o nombrar 5 características, hobbies o actividades que gusten hacer.

-Introducción (tiempo estimado 30 minutos)

Se presentará la actividad a desarrollar. Una vez elegidos los conceptos que las identifiquen, se les solicitará no mencionarlos. Se les facilitará una playera blanca y pinturas textiles, ahí se les pedirá coloquen a través de dibujos las palabras que eligieron las representan.

-Desarrollo (2:00 a 2:30hrs)

Mientras desarrollan la actividad, la maestrante también desarrollará la actividad, ayudándoles a pintar, diseñar dibujos, armar plantillas con acetatos, etc.

Una vez terminada la actividad, las participantes dirán sus nombres nuevamente y mostrarán sus prendas una a una y el resto de las ahí presentes trataremos de interpretar lo que trataron de decir, quienes son, que les gusta y que hacen.

-Cierre (tiempo estimado 20 minutos)

La maestrante invitará a las participantes a reflexionar sobre la actividad, sobre cómo la ropa es un medio de expresión e identificación pero también de comunicación, pues gracias a signos, símbolos o códigos que ya tenemos interiorizados inferimos cosas e interpretamos al otro desde nuestra mirada.

Nota: 30 minutos restantes son para iniciar con las entrevistas, las cuales se efectuarán en las primeras 2 sesiones del taller.

Sesión 2.

MI VOZ

PROFUNDIZAR | FAMILIARIZAR | CREAR COMUNIDAD

Conceptos: *Moda *Comunicación *Representación *Identificación *Feminismo *Arte

Materiales:

Ropa usada

Plantillas de letras

Cúter

Tijeras

Lápices

Plancha

Lienzo para planchar

Duración: 4 horas

Número de participantes: Máximo 12

Planeación de la sesión.

Objetivo: Intervenir una prenda con vinil textil, utilizando palabras que las identifiquen y otras que no.

Con esta actividad se pretende que las participantes vayan creando un vínculo con quienes son y sus prendas, rechacen lo que se les ha dicho que son y vayan asumiendo con más fuerza su propia postura y voz.

-Presentación e Inducción (tiempo aproximado 15 minutos)

La maestrante dará la bienvenida, les preguntará como se sintieron en la sesión anterior y les platicará acerca de la técnica de impresión textil que manejarán.

-Introducción (tiempo aproximado 20 minutos)

En este apartado, la maestrante presentará la actividad y platicará por que usar materiales más comunes y básicos para crear arte (ejemplos de algunas artistas que usan sus prendas, su cuerpo, etc.) para crear obra.

La maestrante les facilitará prendas recicladas para ser intervenidas con vinil textil, les pedirá que piensen en palabras que las identifiquen (es decir fortaleza, valentía, etc.; todas positivas). Y en palabras que otras personas (amigos, pareja, jefes, gente en la calles etc.) les hayan dicho que son.

-Desarrollo (tiempo aproximado 2:00 horas)

Maestrante y participantes harán letras o palabras para recortar y colocar en la prenda. Pondrán en un color las que ellas se atribuyen y en otras las que les han impuesto.

-Cierre (tiempo aproximado 45 minutos)

La maestrante invitará a las participantes a que hablen de esas palabras, que les hace sentir, cuáles de esas palabras impuestas han asumido como propias, cuales pesan más, etc.

Finalmente se reflexionará sobre todas estas palabras y acciones que se nos han impuesto desde la sociedad, el cómo debemos ser o el cómo se asume que somos y cómo ante eso y sobre eso debe prevalecer nuestra voz, opinión y poder sobre nosotras mismas.

Nota:

Los 40 minutos restantes quedan para continuar las entrevistas.

Sesión 3.

HISTORIA

Conceptos: *Moda *Feminismo *Apropiación *Reapropiación *Identidad *Pasado

*Presente

Materiales:

Sudaderas

Agujas

Hilos

Aros

Piedras

Lentejuela

Duración: 4 horas

Número de participantes: Máximo 12

Planeación de la sesión.

Objetivo: En esta sesión abordaremos el concepto de quienes somos y desde donde lo somos. Como ha influido nuestro pasado en quienes somos y como nos posicionamos como mujeres en el presente.

-Presentación (tiempo aproximado 20 minutos)

La maestrante hablara sobre el concepto de recuerdos, memoria y tiempo. Como estos han influido en quienes somos y como nos integramos como mujeres y personas.

Somos mujeres, somos historias y estas actúan en nuestro presente.

-Inducción (tiempo aproximado 10 minutos)

La maestrante las invitará a reflexionar sobre sus historias personales, quienes son, qué personas han influido en su vida y que historia de las que recuerden les gusta más y por qué.

-Introducción (tiempo aproximado 20 minutos)

La maestrante les facilitará una sudadera y materiales para bordar. Les pedirá que en ella borden personas, episodios de su vida, etc. Para ello primero conceptualizarán la narración de dicha historia o persona en un dibujo.

-Desarrollo (tiempo aproximado 2:30)

Se hará un dibujo sobre el episodio o persona o cuestión que deseen contar y que haya

influidos en quienes son ahora, ese dibujo se trasladará a la sudadera y será bordado. Mientras bordan, se les pedirá que comenten por qué eligieron esa historia para contar en la sudadera.

-Cierre (tiempo aproximado 1:00)

Se mostrarán las prendas bordadas y se les pedirá compartan como las hace sentir ver esa historia conceptualizada en la prenda. Qué sienten ahora con respecto a esta prenda, como la veían antes de estar intervenida por el bordado.

Finalmente se reflexionará acerca de cómo nos apropiamos de una prenda, cuando la hacemos nuestra, cuando le imprimimos nuestro toque o cuando está nos trae recuerdos; se les recordará que esa sudadera es su pasado, el que ellas deciden recordar y que así como la prenda abriga en el frío, las personas, experiencias e historias también nos envuelven con el tiempo.

Tarea: Para la siguiente sesión se les pedirá traigan una prenda que les guste mucho y una que tengan en total desuso o que ya no les agrade.

Notas:

Los recuerdos de las mujeres en su vida

Nombrarlas

La situación en la que estamos nos precede. Por gratitud de las otras.

Libro Tsunami

Tejer y hacer llegar el mensaje a otras mujeres (perdurable)

Sesión 4.

MIS GUSTOS

Conceptos: *Moda *Cuerpo *Pertenencia *Libertad

Materiales:

Ropa de cada una

Agujas

Hilos

Aros

Piedras

Lentejuela

Vinil textil

Retazos de tela

Duración: 4 horas

Número de participantes: Máximo 12

Planeación de la sesión.

Objetivo: Se trabajaran los conceptos de gustos, deseos y pertenencia, crear un vínculo con las prendas que tienen frente a ellas. Por que usan lo que usan y por qué decidieron ya no usar lo que no usan y que desean usar.

-Inducción (tiempo aproximado 20 minutos)

Se les hablará a las participantes acerca de la durabilidad en la moda, cómo estás atienden a tendencias y como cambian de formas pero que tanto de estos cambios los asumimos y cuestionamos. Porque nos transformamos para atender la moda y que tanto estas modas nos representan. Que de la moda nos gusta usar, nos gustaría usar y por qué no lo usamos.

-Introducción (tiempo 30 minutos)

De una en una se les preguntará por que eligieron esas prendas. Que les gusta de la prenda que eligieron y como las hace sentir. Por qué les gusta, etc. Y lo mismo se hará con la prenda que no les gusta.

Se les pedirá que con alguna de las técnicas vistas o con todas (pintura textil, vinil textil o bordado) e incluso con telas intervengan la prenda que no les gusta, la corten, agreguen piezas o algo.

-Desarrollo (tiempo 2 horas)

Se intervendrán las prendas. La maestrante y participantes se asesorarán para Mejorar esas prendas que ya no usan, y ver cómo se pueden reutilizar enfocándonos sobre todo en lo que desean proyectar a través de esa prenda.

-Cierre (tiempo 1 hora)

La facilitadora solicitará a las participantes muestren su prenda intervenida y comparen con la que es su favorita. Se les preguntará ahora cuál les gusta más, como usarían la prenda intervenida. Que las hace sentir ahora la prenda favorita y la prenda intervenida. Cómo se sienten y cuál es su relación con la ropa. Y que nos expliquen lo que deseaban transmitir en la prenda.

Notas: Anticiparnos a las respuestas:

Manifiesto feminismo gordo
Cuerpo después de la maternidad

Juventud y belleza
Categorías.

Sesión 5.

DISEÑAR EN MI PROPIA PIEL

Conceptos: *Cuerpo *Feminismo *vestimenta *Constructos *Deseos *Poder

Materiales:

Computadora

Presentación de power point

Papel | libreta dibujo

Lápiz

Colores

Duración: 4 horas

Número de participantes: Máximo 12

Planeación de la sesión

Objetivo: En esta sesión reflexionaremos acerca del cuerpo en la moda, nuestros propios cuerpos y nuestros deseos y necesidades.

-Presentación

La maestrante hablará acerca de cómo es percibido el cuerpo en la moda, la legitimación de los cuerpos para ser aceptados en el canon y lo que pasa cuando uno lo trasgrede.

Qué ha pasado en la moda, qué tanto nos identificamos y que tanto eso no nos representa.

-Inducción (tiempo aproximado 20 minutos)

Se les pedirá a las participantes reflexionen acerca de su persona y que tanto se identifican con los cuerpos que ven en las revistas, tele, etc. Se les pedirá destaquen las características que más les gusten de sí mismas, las que les gustaría que les gustara de ellas.

-Introducción (tiempo aproximado 30 minutos)

Por qué si esos cuerpos no nos representan, la moda que ahí se muestra si lo hace.

Hablaremos acerca de cómo nos hemos o no apropiado de nuestro cuerpo, cómo agentes externos inciden más en ellos que nosotras mismas. Se propondrá un ejercicio en el que describan una experiencia que las haya hecho sentir incómodas con su cuerpo y por qué las hizo sentir de tal modo.

-Desarrollo y actividades (tiempo aproximado 3:00 horas)

Se mostrarán ejemplos de artistas que han trabajado sobre o con sus cuerpos.

Se les pedirá hablen acerca de actividades o responsabilidades que llevamos a cargo en nuestros cuerpos y cómo podemos cambiarlo.

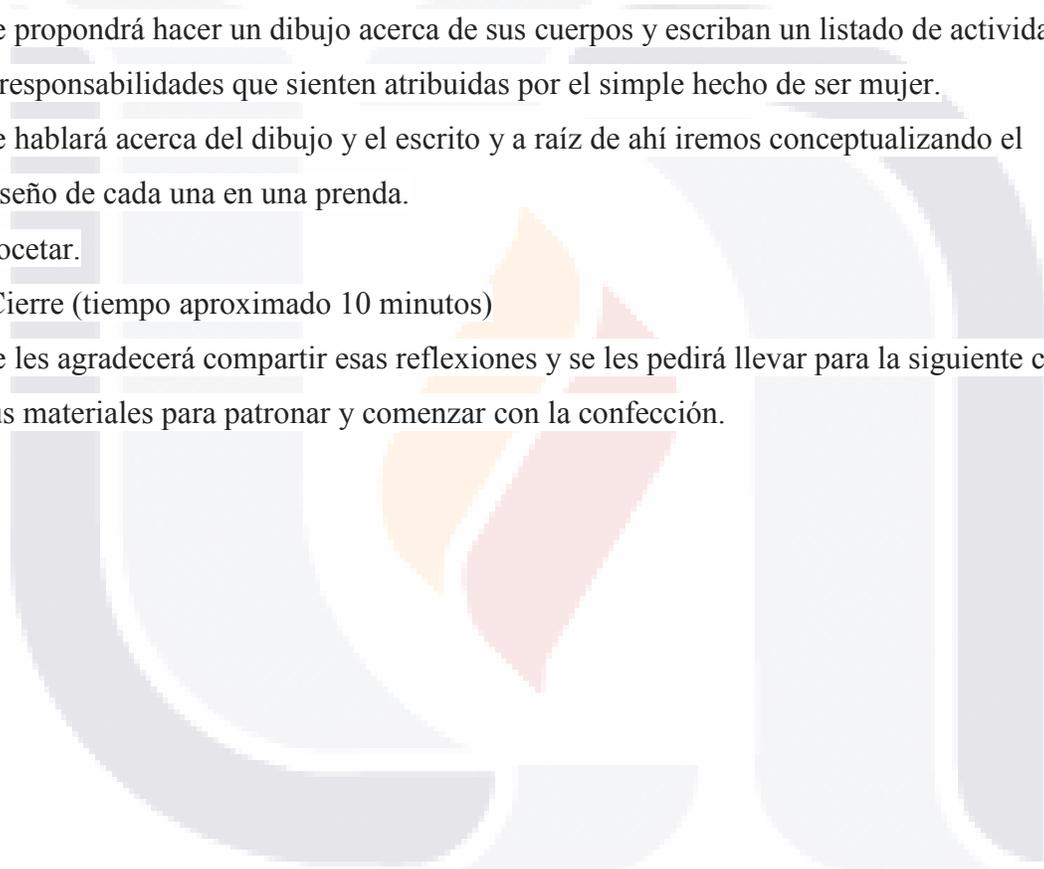
Se propondrá hacer un dibujo acerca de sus cuerpos y escriban un listado de actividades o responsabilidades que sienten atribuidas por el simple hecho de ser mujer.

Se hablará acerca del dibujo y el escrito y a raíz de ahí iremos conceptualizando el diseño de cada una en una prenda.

Bocetar.

-Cierre (tiempo aproximado 10 minutos)

Se les agradecerá compartir esas reflexiones y se les pedirá llevar para la siguiente clase sus materiales para patronar y comenzar con la confección.

ANEXO 3

Cuestionario Sesión 1: Presentación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

Centro de las Artes y la Cultura

Maestría en Arte

OBJETIVO: El objetivo de este cuestionario es verificar cómo se entienden los temas expuestos, la satisfacción del contenido y dejar espacio para que se manifiesten dudas o sugerencias entono a la exposición o temario.

Nombre de la Participante: _____

Edad: _____

Fecha: _____ -

Instrucciones: Con base a lo expuesto en clase, el desempeño de la maestra y el contenido de la sesión conteste una de las siguientes opciones que más la identifique.

1.- ¿El contenido de la información presentada te pareció?

- A. De mucho interés y aporte para mi trabajo
- B. Adecuado interés y aporte para mi trabajo.
- C. Interesante pero no relacionado a mi trabajo
- D. De poco a nulo interés y poco a nulo aporte

2.- ¿Cómo te pareció la exposición por parte de la maestra?

- A. Excelente
- B. Buena
- C. Regular
- D. Mala

3.- ¿Alguno de los temas tratados te hizo sentir incomoda?

- A. Sí
- B. No

¿Por qué?

4.- ¿Te identificaste con alguno de los temas expuestos?

- A. Sí
- B. No

¿Por qué?

5.- ¿Qué es lo que más te gustó de esta sesión?

- A. El Tema
- B. Dinámica (s) de integración
- C. Actividades manuales
- D. Convivencia con mis compañeras
- E. Reflexiones
- F. Otra (mencione cuál) _____

6.- ¿Cómo sientes la interacción con tus compañeras?

- A. Buena
- B. Regular
- C. Mala

7.- ¿Cómo sientes la interacción con la maestra?

- A. Buena
- B. Regular
- C. Mala

8.- ¿Qué te gustaría que hubiera más en la siguiente sesión?

- A. Más exposición
- B. Más práctica
- C. Más dinámicas
- D. Más reflexiones
- E. Ninguna, estoy conforme.

9.- Hasta el día de hoy ¿Cuál es tu opinión del arte?

- A. Me gusta
- B. No me gusta
- C. Me resulta indiferente

10.- Hasta el día de hoy ¿Cuál es tu opinión del feminismo?

- A. Me identifico
- B. No me identifico
- C. Me es indiferente

Comentarios: _____

ANEXO 4

ENTREVISTA

Objetivo: El objetivo de esta entrevista es conocer la percepción de las participantes con respecto al tema central de la investigación y sus vertientes: Feminismo, Arte y Moda.

Asimismo, indagar en el contexto en el que se desarrollan y cómo este influye en su percepción de los temas a tratar.

Nombre de la participante: _____

Edad: _____

Estado Civil: _____

1. ¿Cómo te enteraste de este taller y qué te motivó a participar en él?
2. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra “Arte”?
3. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra “Moda”?
4. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra “Feminismo”?
5. ¿Cómo relacionas tu oficio/profesión con el arte?
6. ¿Cómo relacionas tu oficio/profesión con la moda?
7. ¿Cómo relacionas tu oficio/profesión con el feminismo?
8. ¿Conoces o te relacionas con mujeres que se asumen como feministas? ¿Qué opinas de ellas?
9. ¿Conoces mujeres artistas? ¿Qué opinas de ellas?
10. ¿Conoces mujeres diseñadoras de moda? ¿Qué opinas de ellas?
11. ¿Por qué decidiste estudiar corte y confección?
12. **¿Qué es lo que más disfrutas de tu oficio/profesión?**
13. ¿Te gusta la moda?
14. **¿Cómo (en base a qué criterios) eliges las prendas que vas usar día con día?**
15. **En el contexto en el que te desenvuelves (casa, calle, escuela, trabajo, etc.)
¿Te sientes segura para vestir la ropa que deseas?**
16. ¿En qué espacios te sientes más cómoda?
17. ¿Qué (tipo) prenda no te gusta? ¿Por qué?
18. ¿Qué (tipo) de prenda es tú favorita? ¿Por qué?
19. ¿Qué tipo de prendas disfrutas más confeccionar? ¿Por qué?
20. ¿Qué opinas de cómo se utiliza el cuerpo en la moda?
21. **¿Qué es lo más importante para ti en tu vida personal?**
22. **¿Qué es lo que más disfrutas de ser mujer?**
23. **¿Qué es lo que menos disfrutas de ser mujer?**
24. ¿Qué te hace feliz?
25. ¿Cuáles son tus expectativas del curso/qué esperas obtener del curso?

ANEXO 5

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	1
Tema de la sesión	Presentación, la ropa como comunicación
Fecha	23 de noviembre 2019
Horario	13:00 hrs – 17:40 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>La sesión inició en punto de las 13:10 horas, con una presentación por parte de las autoridades institucionales, el director José Jaime López y el coordinador ---- de CECATI 130. Una vez que terminaron su discurso me dieron el espacio para presentarme y ellos se retiraron del aula. Comencé por mencionar mi nombre, a qué me dedico, de dónde parte el interés de este curso y algunos de mis intereses. Abordé cual sería el contenido del taller, explicándoles que cada sesión se trabajaría con materiales y temáticas diferentes, pero todas ellas encaminadas a la reflexión de nuestra participación en la vida diaria, las condiciones en las que nos desenvolvemos, nuestras sensaciones y emociones como mujeres y el lugar que ocupamos. Describí de manera general los usos de los materiales y la manera en que los estriamos utilizando, señalando que más allá de u curso para profesionalizarnos en alguna herramienta de impresión textil, este era un espacio para familiarizarnos con nuevos materiales, profundizar en nosotras mismas y ver que usos que se pueden tener en las prendas además del vestirlas.</p> <p>Explicué que esa o era un aula de clases donde yo sería la maestra, sino un espacio de convivencia y aprendizaje compartido, en el cual cada una de nosotras estaría aportando a los saberes de las demás, pues yo misma también iba a realizar las actividades; pero que sintieran la confianza de preguntarme acerca de cualquier duda que surgiera, pues también estaba ahí para ello. Lo principal sería que ellas se sintieran cómodas, libres y bienvenidas en ese espacio. Posteriormente les pedí que me dijera sus nombres y comencé con la sesión.</p> <p>En un principio se encontraban todas distribuidas en todo el salón, cada una ocupando un espacio de los que ya están asignados, sin embargo, dentro del aula se encuentra una mesa grande y les pedía que se acercaran ahí, pues los materiales aunque muchos eran para cada una, otros se tendrían que compartir por lo que estar todas cerca nos facilitaría el uso de ellos. Esta fue una estrategia pensada en lograr una cohesión con el grupo, pues no todas se conocían entre sí pues pertenecen a diferentes grupos y turnos. Por otro lado también me permitía tener mayor control de las actividades.</p> <p>Cada una acerco su silla y de inmediato empecé a explicarles que materiales traía, como servían, nombres de algunas de las cosas y el proceso para comenzar a utilizarlos. Ese día se trabajó con pintura textil, muchas de ellas ya estaban familiarizadas con este material por lo que no fue difícil que se permitieran explorar; asimismo explique en que iba a consistir la actividad, la cual era dibujar en las playeras que les había repartido algunas cosas de sus intereses, gustos o que las identificaran como personas. Al final, cada una mostraría su playera y las demás trataríamos de interpretar sus dibujos.</p> <p>Para lograr que plasmaron algo de su esencia, les pedí que pensarán en ellas y lo que hacen a diario, qué les gusta, qué es lo que más disfrutan, etc.</p>

Tardaron un poco más de lo esperado en definir sus dibujos, pues les costaba trabajo reflexionar acerca de sus gustos, interés o algo que considerarán esencial de sí mismas, pero una vez que lo definieron comenzamos a conceptualizar los trazos y decidir en qué espacio de su playera o como también le llamamos ahí "su lienzo e blanco" colocarían los dibujos. Muchas lo tenían muy claro, otras deseaban pintar paisajes o similares.

También yo me sumé a la actividad y comencé a realizar mis dibujos en la playera, de este modo todas nos sentiríamos a la par. Sin embargo fue un poco difícil que yo terminara en tiempo, pues muchas de ellas presentaban dudas para hacer mezclas de colores o degradados, y al orientarlas retrasaba un poco mi actividad. El tiempo nos rebasó, excedimos la sesión casi 40 minutos de lo planeado, pues entre pláticas, risas y la concentración de la actividad se nos fue el tiempo. Todas mostraron sus playeras y fue muy interesante observar como algunos elementos de la naturaleza eran de los más predominantes, muchas porque pertenecen a comunidades y sentían que eso las representaba, otra porque gustan de las plantas, el espacio abierto. Otro de los elementos constantes era hacer alusión a sus profesiones o actividades que les gusta hacer como cocinar, coser, cantar, etc.

Una vez que todas mostramos nuestras prendas, recogimos los materiales y finalizamos la sesión. O hubo ninguna tarea para casa, salvo las que desearon seguir pintando en sus playeras se llevaron algunas pinturas y pinceles. Nos despedimos y acordamos vernos la siguiente semana.

Observaciones

- En esta semana se presentaron 11 de las 12 participantes propuestas, una de ellas no pudo asistir.
- Todas mostraron mucho interés en la sesión y se logró una mayor convivencia al tener que compartir materiales, pues era necesario romper el hielo para acercarse.
- Las participantes que ya conocían esta técnica fueron muy amables con las demás, pues las orientaban también en sus dibujos, composiciones de colores, etc.
- Coloque una mesa con snacks, pues por el horario es difícil que pudieran salir a comer, fue muy efectiva pues fue otro espacio donde se daban pequeños descansos de la actividad y entre ellas platicaban un poco más.
- Fue difícil que todas plasmaran algo personal o característico de ellas, por lo que algunas optaron por pintar paisajes, sin embargo terminaron añadiendo algún detalle más que sin duda reflejaba más ellas.

Conclusiones

Se notó mucha emoción y motivación por parte de las participantes. El hecho de que el tiempo nos rebasara, en parte habla de lo cómodas que se sentían, pues en ningún momento quisieron dejar la actividad de lado. Fue difícil que se abrieran a mostrar gustos o detalles personales, pero era la primera sesión y lo más importante era que sintieran confianza en el espacio, las compañeras y en mí.

Hubo un par de participantes que realizaron con mucha soltura la dinámica y conceptualizaron partes importantes de sí en el dibujo de su playera. Me sorprendió el entusiasmo con el que hacían las cosas y la disciplina que pusieron en realizar dibujos tan bien elaborados.

Al finalizar la dinámica comprendieron muy bien como la ropa puede decir cosas acerca de nosotros, si nosotros nos apropiamos de ella y no a la inversa.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	2
Tema de la sesión	Las palabras y lenguaje
Fecha	30 de noviembre 2019
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>La sesión dio inicio en punto de las 13:00 horas, mientras ellas se acomodaban alrededor de la mesa, yo iba acomodando el material que utilizaríamos al centro. En esta sesión la clave era poner atención en las palabras, el lenguaje que utilizamos para definirnos, pensar y reflexionar acerca de que palabras utilizan las personas para referirse a nosotras y que palabras pensamos nosotras que podrían asemejarse más a quienes somos.</p> <p>El material a utilizar era vinil textil, bolsas ecológicas y tela para hacer una especie de parche, pues la bolsa por si misma no soportaba el calor de la plancha al momento de colocar el vinil. Antes de pasar a explicar la actividad y los usos del material les pregunte cómo estaban, que tal sus semana, entre otras cosas para posteriormente explicar la actividad de esa sesión y los usos del material.</p> <p>Lo primero que les pedí es que pensarán en palabras que relacionaran con el hecho de ser mujer, palabras que en cierto punto las pudieran identificar o les ayudarán a nombrar algo que les gusta mucho de serlo o bien, pensarán si existía alguna palabra que las pudiera definir. Luego les comencé a hablar de los materiales, les dije que al trabajar con plantillas haríamos un trabajo más artesanal, pues no usaríamos cortadoras industriales o digitales, sino que todo sería de nuestra propia mano.</p> <p>Les llevé platillas de letras, de aves, de flores, geométricas, etc; para que entre ellas dieran rienda suelta a su imaginación y utilizaran los elementos que quisieran.</p> <p>Existió un momento de confusión con respecto a la aplicación de las letras, pues estas se deben trazar en espejo para que al pegarse se lean correctamente.</p> <p>En su mayoría hicieron una o dos palabras, pues era difícil recortar por los márgenes de las plantillas, lo importante era que explicarán el por qué eligieron esas palabras, que las hacía pensar, sentir, etc.</p> <p>Hubo muchas respuestas, entre ellas hablaban de fuerza, de grandeza, versatilidad y entre una y otra palabra, cada una compartía experiencias de porque creía que eran de ese modo.</p> <p>Hubo comentarios también acerca de su familia, su trabajo, espacios que para ellas son importantes y es en donde más sienten que pueden mostrar sus capacidades.</p> <p>Sin embargo en esta sesión ocurrió un pequeño imprevisto, pues un chico se sumó al taller, cosa que no estaba permitida porque desde un inicio se especificaron los criterios de participación. Sin embargo la maestra de corte (quien también era participante) abogó por que se quedará a la sesión. Personalmente le explique de que iba el taller y le dije que podía quedarse a la sesión, pero no funcionó.</p> <p>Participó de la dinámica, pero mostro algo de apatía a los temas, además muchas de las participantes se sintieron cohibidas o con la obligación de excusar sus respuestas; es decir si</p>
----

decían que las mujeres eran fuerte y maravillosas inmediatamente justificaban diciendo que también los hombres, situación que no funcionaba pues ese espacio estaba pensado para que se sintieran con la libertad de expresarse sin tener que excusarse.
 Les mencioné que no había necesidad de excusar sus respuestas, que estábamos hablando de su percepción y sentir y que el compañero debía entender.
 Las sesiones eran exclusivas para mujeres, por cuestión de que él deseaba aprender la técnica del vinil se le permitió pero definitivamente las sesiones no iban a funcionar con él ahí y el lugar, taller y convocatoria fue muy específico en que era para mujeres. Al terminó de esa sesión, hable con el director y le pedí no invitará a nadie más al taller, mucho menos hombres.

Observaciones

- Fue muy interesante observar como en su mayoría se compartían palabras positivas acompañadas de experiencias que reforzaban historias de fortaleza, lucha y entereza.
- El hecho de que haya estado un hombre en la sesión hizo que se sintiera más separado el grupo.
- Esta actividad fue más sencilla de realizarla con ellas a la par, pues el manejo de material es más sencillo.

Conclusiones

Es difícil externar una opinión o hablar de nosotras con orgullo cuando hay hombres presentes, pues constantemente sentimos que estamos excluyéndolos o siendo desconsideradas y es algo que debemos transformar pues hablar de nosotras mismas con orgullo, amor y compasión es una constante manera de recordarnos lo importantes que somos pero sobre todo visibilizarnos en los espacios.
 Poner atención en las palabras que utilizamos a diario, las que nos decimos a nosotras mismas o como nos plantamos en el espacio desde el lenguaje es muy importante pues desde ahí podemos visibilizarnos, hacer notar y escuchar. Ser y hacer parte.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	3
Tema de la sesión	La historia y el legado (bordado)
Fecha	07 de diciembre 2019
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>La sesión inició a las 13:15 horas, debido a que aún o salían de su clase anterior. Lo primero que hice fue invitarlas a sentarse alrededor de la mesa donde habitualmente trabajábamos, les saludé, pregunte como se encontraban y les comenté que quería platicar con ellas acerca de por qué su compañero no iba a tomar el curso con nosotras. Les explique que el compartir con él las técnicas de impresión no era ningún problema, sin embargo, el enfoque del curso era feminista como les había explicado en un principio y la intención sobre todo era hacer de ese lugar nuestro espacio seguro, una red de apoyo y solidaridad entre nosotras; permitirnos explorar y externar nuestras ideas y emociones sin temor de ser juzgadas, etc. Además también les compartí que al estar él, las percibí más calladas, menos expresivas y con menos libertad de opinar, a lo que un par de ellas me dijeron que si sintieron más expuestas pues sentían que no podían decir algo bueno sobre ellas mismas sin sentir que lo estaban haciendo sentir menos.</p> <p>Después de esa pequeña charla, dimos inicio a la sesión, en esta ocasión les dije que antes de explicar la actividad y compartir los materiales les iba a leer un texto, el cual pertenece a Jjimena González y aparece en el libro Tsunami, se denomina “Las otras”. Comencé la lectura y todas estuvieron muy atentas, al finalizar les pregunté si les había gustado, que sintieron o si se identificaron con algo de aquella lectura.</p> <p>Comenzó hablando Eva, quien dijo que la lectura le gustó mucho, luego Lupita mencionó que era u texto muy vivido, es decir conforme lo leía ella lo iba imaginando claramente. También les dije que si alguna de esas experiencias les parecía familiar, que pensaban de sus abuelas o su madre (ya que el texto es muy evocativo de las mujeres de nuestro pasado). No fue fácil que comenciarán a hablar sobre ello, por tanto comencé yo, les platique acerca de mi abuela, como ella no estudió, tuvo 14 hijos y se ha dedicado en cuerpo y alma a su familia únicamente. Les hable sobre mi madre, y como renuncio a la profesión de sus sueños por no ser considerada para mujeres, y su padre la limito. Les hable de lo importante que es nombrarlas, recordarlas, honrarlas para que no pasen a ser olvidadas, para que existan y su legado también.</p> <p>Posteriormente di paso a explicarles la actividad a realizar, en donde traeríamos a la memoria a nuestras antepasadas. Luego de explicar y de contar lo personal, ellas también se abrieron a compartir, muchas de sus experiencias no eran tan gratas, recordaban a sus abuelas como mujeres duras y difíciles de tratar, hablaban del apoyo que les negaron sus madres o bien de como a veces las juzgaban. Pero también hablaron acerca de abusos y violencia que a veces sus madres, abuelas o ellas mismas no reconocieron. Hasta ese día esta fue la sesión más emotiva y más abierta que tuvimos; el apoyo, la sensación de empatía y la complicidad que se logró ese día fue intensa y notoria.</p> <p>Hubo lágrimas, hubo risas, hubo quien se atrevió a leer otros textos más aparte del que yo</p>
----

llevaba, existieron muchas muestras de cariño, de apoyo, al escuchar cada experiencia creo que entre todas el vínculo se reforzaba y nos podíamos reflejar en la otra, en mayor o menor medida lo hacíamos, nos entendíamos.

El dolor no nos parecía ajeno, ni tampoco la rabia. Era cosas que entendíamos, sin necesidad de conocer todo o demasiado sabíamos de lo que estábamos hablando en esa sala.

La parte más densa vino cuando comenzaron entre ellas a alentarse, a decirse que no debemos cargar con culpas de otros más, animándose a liberarse de todo lo que pesa.

Cuando comenzamos a bordar sobre nuestras sudaderas, cada una eligió elementos propios o que le evocaran a sus abuelas o madres, comida, amor, abrazos, fuerza, valentía, fueron muchos de los elementos que confabularon en la mesa. Y sin embargo, pese a la concentración que teníamos en el bordado, la plática no dejó de fluir, las risas continuaban, unas orientaban a otras, les enseñaban nuevas puntadas, nuevas formas de bordar. Ahí entre hilos, se fueron hilando la compasión, la empatía, las redes que necesitamos.

El tiempo nuevamente nos rebaso, era hora de finalizar, ese día o terminamos por completo el bordado, sin embargo nos llevamos con nosotras algo más que la sudadera, nos llevamos experiencias, compañía y libertad.

En esa sesión sentí que se unió el grupo casi como comunidad, pues todas nos sentimos identificadas con las otras, reflejándonos en las demás. Más que nunca, valoré la importancia de esos espacios, en los cuales podíamos ser, existir, hacernos ver.

Para la siguiente sesión había tarea, por un lado acabar el bordado, por otro, llevar a la sesión siguiente dos prendas, una que ya no usarán por cualquier motivo y otra que les encantara.

Observaciones

-El compartir experiencias dio cuenta de cómo todas de una u otra os hemos visto atravesadas por la violencia; si bien nuestros contextos son diferentes, de uno u otro modo esta nos ha alcanzado y afectado a todas.

-Fue una sesión por demás emotiva, pero también muy fructífera. El nivel de apertura a los textos, a las experiencias y la empatía que se logró con el grupo fue fundamental para valorar más este tipo de espacios de expresión, libertad y resistencia.

-La violencia simbólica, está tan normalizada que incluso en algunas experiencias que compartían o las platicaban como si hubiesen sido violentadas, sin embargo al escuchar otras experiencias similares algo en ellas las hacía sentir incómodas. Este es un factor importante, pues a veces no reconocemos aquello que nos violenta por ser tan habitual, sin embargo verlo en alguien más puede hacernos ver lo incómodo que esto puede llegar a ser.

-Hubo mucho compañerismo, empatía y muestras de afecto hacia las demás.

-El apoyo entre ellas no sólo emocional, sino también para mejorar su actividad bordando.

-Para esta sesión ya sólo eran 7, conmigo 8. Algunas tuvieron que declinar por cuestiones personales, del hogar o compromisos laborales que les impedían dar la correcta continuidad al curso.

Conclusiones

Es difícil identificar la violencia, incluso a veces señalarla. Estamos tan habituadas a ella que reconocerla parece una tarea compleja cada día. Hay palabras, has y gestos, acciones que nos minimizan, nos invisibilizan y nos vulneran.

Este ejercicio fue importante para reconocer la gran necesidad de terminar con ello, de apropiarnos de nosotras, nuestros cuerpos, emociones, sensaciones, deseos.

Por otro lado, me di cuenta de cómo funcionan los grupos cuando se sienten en confianza y en espacios seguros, no fue difícil entender porque la organización de las mujeres comienza así en pequeños espacios de reunión, en los que realizan las actividades diarias y como un acto que pareciera tan sencillo como bordar, brinda las posibilidades más extensas de resistir, de hablar, de organizarse y de sentirse con libertad.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	4
Tema de la sesión	Ser/Deber.
Fecha	14 de diciembre 2019
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>Esta sesión consistía en intervenir prendas, debido a la cercanía de la temporada vacacional y los diversos compromisos que se generan para estas fechas, únicamente asistieron 3 participantes. Pensé en cancelar la sesión, sin embargo ellas llevaban su material y habían asistido con tiempo y muchas ganas de trabajar, por ello decidimos realizarla.</p> <p>Les lei nuevamente un texto acerca del cuerpo, como cambia, como es percibido, y posteriormente comenzamos a platicar acerca de eso. Qué pensaban, como se sentían, etc. Una vez socializado el contenido del texto, les pedía que me mostraran las prendas que habían elegido y me explicarán por qué las eligieron, tanto la que les gustaba como la que no les gustaba. Dos de ellas, llevaron prendas que consideraban viejas, y que por el desgaste ya la consideraban inapropiada para vestir, la tercera llevaba una prenda en desuso, que si bien no le desagradaba, si le era difícil usarla pues no sentía que físicamente le favoreciera. Algo que me pareció interesante es que todas ellas llevaban la ropa que les gustaba puesta, lo cual considero fue un gran acierto pues de ese modo efectivamente comprobaba que en verdad se sentían cómodas con esa prenda. Las razones que expusieron por las cuales usaban esas prendas era por comodidad, porque era cálida (para la temporada de frío) porque el color les parecía muy lindo y finalmente por que como mencionó una de ellas la hacía disimular partes de su cuerpo que no le gustaban tanto.</p> <p>Otro de los argumentos que mencionaban para no permitirse utilizar algunas prendas era la edad. Al decir eso, decidí preguntarles acerca de cómo elegían las prendas que vestían diario, que las hacía decantarse por una u otra, la respuesta fue que con base a las actividades que iban a realizar, o el lugar al que iban a asistir. Hablamos de ropa, pero sobre todo de que ropa les gusta, cuál no, etc. También hablamos sobre cómo se nos obliga a mantenernos perfectas, a que parezca que el tiempo no pasa por nosotras, como si tuvieras que ser inmutables, como si los cuerpos no se transformaran siempre; como la industria de la moda fabrica tallas e ideas que son irreales o por lo menos en los que ninguna de nosotras nos identificamos.</p> <p>Luego di paso a explicar la actividad, la cual consistía en transformar la prenda en desuso para ver si tenía nuevamente potencial de uso. Una de las transformo una playera en bolsa, otra decoro su falda con bordado y finalmente la tercera hizo de un pantalón una bolsa también.</p> <p>Utilizamos pintura textil, vinil textil e hilos, para que adecuaran la prenda a su antojo y con la técnica que más le gustara o bien experimentaran con todas.</p> <p>Mientras trabajamos seguimos hablando sobre experiencias que hemos tenido con algunas prendas, ellas mencionaron como sus esposos o novios las han llegado a privar de usar algo y la manera tan incómoda en que eso las hizo sentir.</p> <p>Al final, les pedí que me compartieran sus impresiones sobre su nueva prenda, si les gustaba más</p>
----

ahora o no o si la usarían ya ahora transformada. Todas dijeron que sí, pues re significaron una prenda que por una u otra razón ya consideraban olvidada y bajo esta transformación, ya la veían y sentían diferente.
Al final la sesión finalizo en el tiempo establecido y nos despedimos para el siguiente fin de semana.

Observaciones

- El factor de que eran menos implicó que la actividad se agilizará más.
- Notamos experiencias compartidas con algunas prendas, como por ejemplo como es difícil utilizar faldas o vestidos en el transporte público, cómo existen prendas que aunque a nosotras nos hacen sentir bien usarlas, en diferentes espacios nos hace sentir expuestas. Etc.
- A pesar de detectar que algunas de sus parejas les llegaron a prohibir utilizar ciertas prendas, hubo justificaciones al actuar de sus parejas, diciendo, por ejemplo que el escote no era el adecuado, entre otras.
- Cuando intervinieron su prenda, poco a poco se iban dando cuenta de la apropiación de las prendas por su parte, de como algo que está ya "prohibido" utilizar por cualquier convencionalismo social, puede verse de una manera diferente si lo hacemos propio.

Conclusiones

La capacidad de incidencia y como afectan las prendas que utilizamos a nuestras relaciones sociales, es tal, que difícilmente podemos estar exentas de esta presión diaria. Muchos son los factores que nos condicionan a utilizar o no ciertas prendas, sin embargo casi todos parten del control hacia nuestros cuerpos; pues el rechazo que se obtiene cuando se utiliza algo que no es considerado para nuestra edad, peso, forma, contexto de interacción o que simplemente parece poco convencional para la sociedad es la una de las mayores formas de control y poder que se ejerce sobre nosotros, pues a raíz de ello pueden y se sienten con el derecho de culparnos, estigmatizarnos o etiquetarnos de la manera que les plazca.

La idea de intervenir una prenda, era hacer notar la importancia de apropiarnos nosotros de las prendas y no estas de nosotros, no bajo los paradigmas sociales que se nos dicta. Si bien es una labor constante y difícil, es necesaria, por lo menos de ser señalada, pues finalmente una prenda no nos define, puede ser una extensión de nosotros de nuestra identidad, es difícil que sea una definición total de nosotros, pues estas son creadas en masa, bajo moldes y patrones predefinidos, no pensados en la corporalidad de cada una; por ello la apropiación de una prenda para descontextualizarla y usarla a nuestra necesidad sería de las pocas formas en que podríamos afirmar desde la ropa una muestra de nosotras mismas.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	5
Tema de la sesión	Reinventando/Diseñando
Fecha	21 de diciembre 2019
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>La quinta sesión, inició puntualmente a las 13:00 horas, sin embargo sólo había una de las talleristas. Decidimos esperar un poco a ver si alguna más se sumaba, al final fueron 4 las participantes de esa sesión. El resto faltó debido a cuestiones personales y propias de las cercanas vacaciones.</p> <p>En esta sesión se trabajó sobre sus diseños, y se definió el uso de materiales para la confección de cada una de sus prendas.</p> <p>La actividad consistía en tratar de dibujar de la manera en que más se les facilitara la idea de su diseño, y que anexara una pequeña justificación, desde colores, forma, elementos de decoración, etc. Para esto, les llevé diferente material de apoyo para dibujar figura humana, colores, hojas, etc.</p> <p>Cada una muy detalladamente se puso a conceptualizar la prenda, pensando si querían vestido, falda, pantalón, blusa, etc. Algunas tenían muy claro el diseño, otras me pidieron más asesoría y juntas logramos conceptualizar cosas interesantes (Véase como anexo los dibujos).</p> <p>De las 4 participantes, 3 eligieron realizar un vestido y la cuarta una blusa. Fue muy enriquecedor verlas trabajar sobre diseños, pues como ellas mencionaron es algo que habitualmente no hacen, generalmente sólo confeccionan, no diseñan. El requisito que les pedí es que la prenda la pensarán para ellas, y les pedí que pensara en algo que les gustara mucho, algo que siempre hubiesen querido usar o reinventaran alguna idea con sus propios gustos y criterios.</p> <p>Las prendas resultaron ser sencillas en material y patrones, no fueron diseños complicados o rebuscados, al contrario, los sentí sencillo y mostrando mucho de lo que ellas gustan hacer. Comprendí que sus diseños hablaban mucho de ellas y sus necesidades, no era necesario ni tampoco imaginable que hicieran diseños rebuscados o exóticos, ni tampoco cargados de elementos simbólicos. La simple exploración de permitirse diseñar para ellas mismas, siendo su propia inspiración, pensando en sus necesidades, gustos y deseos y confeccionar finalmente una prenda que también era pensada para su corporalidad desde ellas mismas, ya era todo un acto de resistencia a una industria que cada vez y constantemente nos refuerza el mensaje de que ellos dicta lo que debemos usar, ellos definen lo que nos favorece o no y finalmente ni siquiera piensan en la mujer que lo portará como sujeto portador sino como un objeto de ornamentación.</p> <p>El permitirse conceptualizarse a sí mismas y realizarse una prenda, es un acto trasgresor hacia toda esta industria y hacia la sociedad que nos indica que nosotras no sabemos lo que queremos, deseamos o necesitamos.</p>

Observaciones

-Todas pudieron dibujar de manera muy clara las prendas que deseaban, quizás aunque no diseñan, el estar tan familiarizadas con los cortes, formas y figuras ya les ha dado una idea muy exacta de como plasmarlo en el papel también, esto nos habla de lo importante que es la experiencia al adquirir o reforzar un conocimiento.
 -Los motivos florales y el bordado fue uno de los elementos más recurrente e las prendas.
 -Esta fue nuestra última sesión e el año, pues comenzó el periodo vacacional, retomariamos actividad hasta el 11 de enero.
 También fue nuestra última sesión de ejercicios varios, el resto del taller estaría dedicado para confeccionar cada una sus prendas y registrarlas.

Conclusiones

Una deconstrucción en la prenda no es realizar precisamente algo innovador o fuera de lo normal. Todo va desde donde nos situemos y en ocasiones lo más contestario que podemos hacer es quitarnos los prejuicios, los viejos hábitos y atrevernos a vernos desde nuestra propia mirada de maneras distintas. Pensar desde lo propio para ser desde nuestro cuerpo nuestro territorio de resistencia y rebeldía hacia este mundo.

Porque apropiarnos de nosotras mismas en un mundo donde se nos niega toda posibilidad de ellos, es el acto más trasgresor que podemos realizar.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	6
Tema de la sesión	Patronaje
Fecha	11 de enero 2020
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>La sexta sesión consistía en realizar los patrones para su confección, para esto conté con el apoyo de una diseñadora de moda quien iba a brindar asesoría a quienes tuvieran alguna duda. Sin embargo ya todas tenían dominio del patronaje básico y como también una de las participantes era la maestra de corte y confección, se acercaban a ella con mayor confianza para que las orientara.</p> <p>En esta sesión las talleristas llevaron su material habitual para trabajar, regla, cinta, etc. Yo solo les compartí el papel, tijeras, lápices, etc. El hecho de que ese sea su material habitual de trabajo nos ayudó mucho, pues ya conocían las diferentes reglas y sus usos, así como las figuras que se deben trazar para realizar su "molde" Y ESO AGILIZÓ MUCHO EL PROCESO.</p> <p>Por otro lado, faltaban dos de ellas (a estas alturas ya sólo eran 6) de diseñar, así que yo me volqué e explicarles y trabajar en colaboración para conceptualizar sus ideas.</p> <p>También en esa sesión, se iban a definir los materiales de trabajo, cantidades, etc. Como previamente muestras habíamos diseñado ya se habían mencionado algunas telas, yo ese día lleve un muestrario de algunas de estas para que pudieran definir mejor cual era el que más les gustaba.</p> <p>Me entusiasmo mucho verlas trabajado en lo que ellas hacen y hasta dominan, como sabían que yo desconocía un poco de lo que hacían todo el tiempo ellas me explicaban a mí para tal medida, tal corte, etc. Ese día me di cuenta cómo es necesario estar en una posición d horizontalidad para compartir mejor el conocimiento. Se les notaba el gusto por lo que hacían, también la pasión y el gusto por su oficio.</p> <p>Esta sesión fue muy fluida pero menos introspectiva, enfocarnos en el trabajo os distrajo de compartir otras experiencias, sin embargo fue muy bueno observarlas desde otro punto de vista, verlas en acción en sus trabajos y saber cómo imprimen tanto de sí en cada prenda que elaboran.</p>

Observaciones

-Todas tenemos habilidades diferentes, ver como hacían uso de eso para apoyarse entre todas me resulto ejemplar para definir porque el trabajo horizontal es clave para compartir efectivamente el conocimiento. Al trabajar de esta manera, todas se sentían con la confianza de compartir algo de sus saberes, de guiar a otra, darle un consejo o simplemente una perspectiva diferente de cómo hacer las cosas. Ninguna dudó de sus capacidades ni se quedó sin compartir algo de su propia experiencia y habilidades.

Conclusiones

Espacios seguros, con libertad no aportan condiciones aptas para trabajar.
Se reflejaba en sus actos, gestos y manera de trabajar que se sentían cómodas con lo que hacían y que disfrutaban eso en lo que estaban trabajando.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	7
Tema de la sesión	Inicia la confección
Fecha	25 de enero 2020
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

Descripción de la sesión
<p>La séptima sesión se llevó a cabo hasta dos semanas después de la sexta, esto debido a que el fin de semana estuve enferma y me fue imposible presentarme en el aula.</p> <p>El 25 de enero retomamos actividad y ese día se entregaron los materiales con los que cada una trabajaría. Al ver las telas, hilos, pinturas y demás elementos todas se entusiasmaron mucho. Comenzaron a explorar el grosor de la tela, los colores de hilos, etc. Fue muy gratificante verlas como se entusiasmbaban con lo que es su materia prima de trabajo, pues al igual que un artista (y posteriormente ellas lo comentaron) esos son los elementos con los que saben van a hacer una creación, darán rienda suelta a su imaginación y dejarán horas de trabajo plasmadas en aquellas telas.</p> <p>Como ya tenían sus patrones, comenzaron a cortar ahora sí las telas, preparar todo lo necesario para dar inicio a su trabajo.</p> <p>Ese día les pedí me respondieran un cuestionario, que sobre todo iba encaminado a saber si les estaba gustando el curso, los temas compartidos y actividades llevadas a cabo.</p> <p>En general fueron comentarios muy positivos. Se anexa al final el cuestionario.</p> <p>La sesión terminó una hora antes, pues la actividad tomo menos tiempo del pensado.</p>

Observaciones
<p>-Algo que me gustó mucho, es que a pesar de que algunas eran más rápidas para realizar las actividades (como en este caso que ya estaban trabajando cada una en su propio diseño) siempre se esperaban hasta que la última finalizará, incluso se ofrecían a ayudarla de una u otra manera. Me acreció un gesto de fraternidad y de total respeto y empatía hacia sus compañeras.</p> <p>Acciones que fueron constantes a lo largo de todo el curso.</p> <p>-Una de las participantes está confeccionando el vestido para su hija, me comentó haría una blusa para ella como si fuese una extensión del mismo diseño.</p>

Conclusiones

A pesar de estar realizando trabajos individuales, nunca dejaron de preocuparse por la otra, por si tenía todos sus materiales, si le podían ayudar de alguna manera e incluso orientarse y hasta colaborar en el diseño de otra. Todo el tiempo se vieron como un equipo, comunidad.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	8
Tema de la sesión	Continúa la confección
Fecha	01 de febrero 2020
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

Descripción de la sesión

Para la octava sesión ya cada una tenía muy definido las actividades que tenía que realizar de acuerdo a las necesidades de su diseño. En el tiempo que estabas en el aula, cada una se concentraba en bordar, coser, pintar, trazar, etc.
 Hubo algunos diseño que ocuparon más orientación de mi parte que otros, esto por los materiales que iban a utilizar (vinil textil o pintura).
 Aprovechando un poco esta nueva dinámica en la que estábamos trabajando, decidí comenzar a entrevistarlas.
 Obtuve respuestas muy provechosas y reflexivas de su parte. Fueron honestas y abiertas, además se extendían pues cada respuesta generalmente iba acompañada de alguna anécdota, lo cual me permitió conocerlas mucho mejor en lo individual.
 Se anexan las entrevistas realizadas a ellas a al final.
 La sesión finalizó en tiempo, pues muchas querían avanzar lo más posible.
 Me comentaron que el 8 de febrero no podrían asistir a la sesión 3 de ellas por diferentes compromisos. Le pregunte al resto del grupo que si deseaban podíamos posponer la sesión al 15, y a todas les pareció mejor.
 Se llevaron sus prendas en construcción y yo observaba como avanzaban con mucha fluidez en sus creaciones.

Observaciones

-Entrevistarlas en un principio me parecía todo un reto, pues temía que algunas de las preguntas les parecieran demasiado invasivas; sin embargo, sus respuestas siempre fueron muy honestas y sinceras. Lo notaba en sus gestos al hablar, el hecho de que una respuesta siempre se acompañaba de una anécdota que la reforzaba, entre otras pequeñas acciones que pude notar.
 - A pesar de que estábamos trabajando por separado, todo el tiempo trataban de integrarse en el salón y en la dinámica grupal, si bien cada una estaba en su mesa y frente a su máquina, en momento y momento las podías ver en la mesa de otra, platicando o jugando o simplemente haciendo bromas en general, cantado algunas canciones, etc. Percibía, que a pesar de estar "trabajando" aquello, era más un lugar de recreación, distracción y libertad.
 -Se acordó vernos hasta el 15 de febrero

<p>Conclusiones</p> <p>El trabajo se empezaba a relajar un poco, pero siempre se mantuvo la constancia y entusiasmo por finalizar y ver materializadas sus creaciones.</p>

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	9
Tema de la sesión	Continúa la confección
Fecha	15 de febrero 2020
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

Descripción de la sesión
<p>La novena sesión prácticamente consistió en ponernos de acuerdo, revisar avances y fijar las pautas para la clausura.</p> <p>Desde el inicio les había planteado que quería fotografiarlas a ellas utilizando sus prendas, se habían mostrado renuentes pero a la vez curiosas por saber cómo sería aquella actividad.</p> <p>Por lo tanto, esta sesión sería el momento para aclarar o definir las cosas. Primero, revisamos los avances de las prendas, algunas iban muy adelantadas otras no tanto, por ello definimos que la fecha de entrega sería el 7 de marzo, pues muchas les faltaba bordar y pintar varias cosas.</p> <p>De esa manera tendrían tiempo suficiente para terminar y desde su casa podían hacerlo. Les pedí que el día que hiciéramos la clausura, llevaran sus prendas tal como les gustaría usarlas.</p> <p>Después de fijar como sería la última sesión, terminamos de afinar los detalles de las prendas. Trazamos el dibujo que pintaría una de ellas en su vestido y dibujamos los elementos florales que irían bordados en otros vestidos.</p>

Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> -Las sesiones se volvieron más rápidas que antes, en esta última muchas se fueron antes de que terminaran. -La comunicación se hizo más constante por whatsapp -Se les veía emocionadas por el cierre.

Conclusiones

Cuando entramos en una dinámica de trabajo, los tiempos de convivencia se ven atravesados. En esta última sesión resalto el compromiso con el proyecto que todas tenían, pero reconozco que fue menos cercana esta reunión que otras.

BITÁCORA: DISRUPTIVO, TALLER PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y FEMINIDAD

Nombre del Investigador	Emma Nitzel García Guardado
No. Sesión	10
Tema de la sesión	Clausura
Fecha	07 de Marzo 2020
Horario	13:00 hrs – 17:00 hrs

<p>Descripción de la sesión</p> <p>La décima sesión era la clausura, en esta íbamos a hacer una reflexión y recapitulación de lo que aprendimos y compartimos, mostrar las prendas realizada como proyecto final y los trabajos hechos en cada sesión.</p> <p>Asimismo íbamos a dejar registro de sus prendas, para lo cual llevé cámara y equipo de iluminación fotográfica para realizar unas fotos. También me acompañaron mis hermanas, quienes me apoyaron con maquillaje o peinado en caso de que así lo quisieran las participantes del taller. Me sorprendió que algunas de ellas se coordinaron con las chicas de la clase de belleza que se imparte ahí en CECATI 130, y estaban ya maquilladas y peinadas para cuando llegué. Lleve una pequeña mesa de canapés y copas para un brindis. Realice los reconocimientos, firmados por parte de autoridades institucionales.</p> <p>Comenzamos por montar todo lo correspondiente al equipo fotográfico, no fue difícil pero si requirió cierto tiempo. Luego terminamos de colocar algunos detalles en unas prendas, pues eran de vinil textil.</p> <p>Así pues ya con algunas de las participantes listas, iniciamos la sesión de fotos. Cabe mencionar que al inicio se mostraron muy tímidas frente a la cámara, sin embargo el ánimo del resto de sus compañeras alentó a que tuvieran más soltura. Todas pasaron a tomar su foto.</p> <p>En esta dinámica pude reconocer muchas cosas, primero que la cámara nos intimida pues nos hace sentir expuestas. Segundo, que estamos muy habituadas a pensar en ciertos tipos de poses al estar frente a la cámara. Tercero, procuramos en gran medida cubrir o disimular algo de nosotros, cuarto, en su actividad diaria sonreír, bromear era algo normal, pero al estar frente a la cámara se les dificultaba hacerlo. Quinta, observar como alguien más lo hace ayuda a motivarnos y sentirnos respaldadas para hacerlo. Sexto, un clima de confianza y familiaridad ayuda mucho para permitir que fluya más.</p> <p>Luego de la sesión, les agradecí mucho por su esfuerzo y dedicación en el curso, en verdad se notaba lo mucho que se habían involucrado en el taller, les mencioné que yo había aprendido mucho de ellas y que trabajar en espacios llenos de confianza, amabilidad, empatía y fraternidad se agradecía mucho, pues las actividades diarias nos alejan constantemente de muchas cosas que quisiéramos realizar y terminamos por negarnos a ello. Las invite a que siguieran creando espacios para ellas, para sentirse libres y seguras, que fomentarán esa unión e hicieran de sus cercanas su equipo y sus redes de apoyo y soporte frente a todos.</p> <p>Elas también me dieron retroalimentación y entre otras cosas dijeron que agradecían mucho ese espacio, pues si lo reconocían como su lugar de esparcimiento, de escape incluso mencionaron; terminando eso comencé a entregarles sus reconocimientos. Si bien las sentí emocionadas durante las actividades particularmente en la entrega de los reconocimientos fue mayor, pues</p>
----

como menciono una de ellas, es bonito que se reconozca nuestro trabajo y lo puedan apreciar como nosotros lo vemos.
 Tuvimos un pequeño brindis y comenzamos la convivencia, platicamos reímos y nos despedimos de ese espacio, que aunque seguiría siendo su salón, finalizaba el tiempo del taller.
 Sabemos que la convivencia será menos, pero mantuvimos abiertos nuevos canales de comunicación para cuando sea necesario.

Observaciones
 --La sesión de fotos fue un buen acierto, una vez que tomaron confianza, la forma de apropiarse de su espacio, su cuerpo y el lugar fue diferente.
 -Fue emotivo verlas entusiasmadas con aquel pequeño cierre, en cierto modo era una manera de reconocerles su trabajo y que ellas se reconozcan siempre.
 - Se logró un grupo fuerte, que aunque fue pequeño se mantuvo firme hasta el final.

Conclusiones
 Al finalizar todas vieron su oficio como algo más que eso, supieron el potencial que tiene la actividad y ellas mismas, reconocieron la creatividad que tienen y el talento para tantas cosas. Se reconocieron y celebraron, honraron y tomaron el poder de si mismas en ese lugar.
 Aquel salón se volvió un refugio, un zona aparte y esa sensación es la misma que me gustaría todas tuviéramos en todos los espacios siempre.

ANEXO 6

Informe de actividades y resultados: Disruptivo, taller de deconstrucción de indumentaria y feminidad

A través de un proceso de mediación artística se ahonda en diferentes reflexiones, sensaciones y vivencias obtenidas con un grupo de mujeres del municipio de Guadalupe Zacatecas, dedicadas al corte y confección de prendas. Mediante esta intervención, se buscó crear un espacio para hablar sobre las distintas formas de opresión y violencia que se viven día con día, además de analizar y reflexionar acerca de las relaciones con el cuerpo y la feminidad y cómo desde nuestras propias actividades, nuestro cuerpo y prendas podemos crear espacios de resistencia y reivindicación.

Introducción:

El presente informe, pretende dar cuenta de los resultados obtenidos en el taller teórico práctico denominado “Disruptivo, taller para la deconstrucción de indumentaria y feminidad”, con ello, hablaremos de como la mediación artística funciona para poner sobre la mesa temas de importante análisis y reflexión, en este caso es la condición de opresión, violencia e invisibilización de las mujeres en la sociedad y el feminismo como factor de reivindicación.

Para la realización de este taller, se utilizó el concepto de mediación artístico como eje principal para el diseño e implementación del mismo. Según Moreno González (2016) la mediación artística surge como un entrecruzamiento entre la educación social, la educación artística y el arte terapia. (p.3). En este sentido, este tipo de mediación, se constituye como un territorio de prácticas artísticas y/o educativas donde el elemento artístico actúa como mediador, siendo una herramienta de transformación social y de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

intervención con grupos y comunidades, procurando mejorar sus condiciones individuales y comunitarias.

En la actividad artística es notable encontrar elementos que vinculan al individuo con su parte más sensitiva y emocional, pues se permite explorar de manera individual las acciones, emociones y sensaciones que se generan a través de alguna exploración de arte; así también, la mediación artística trata de llevar a puntos de reflexión y transformación pero en un nivel colectivo o de comunidad. Visto desde este enfoque, la actividad artística actúa como mediadora, es decir, el principal objetivo no es que quienes participan aprendan arte, sino que la actividad será una herramienta para generar y compartir conocimiento con el fin último de fomentar la autonomía de las personas y a promover procesos de inclusión social.

Según Moreno, “la actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía”.(p.4). Con base en esta reflexión podríamos decir que si la actividad artística posibilita reflexiones en torno a nuestras condiciones, una actividad artística feminista, orientaría nuestros puntos de reflexión no sólo hacia conflictos individuales sino también hacia nuestra condición en colectividad de ser mujeres, reflexionando en lo particular y en lo colectivo sobre lo apremiante que es actuar para transformar esas condiciones.

Aunado a ello, si los resultados finales de esa mediación logran concretarse y ser un reflejo de un discurso personal, estaríamos obtenido un arte activista “artivismo” que dé cuenta en su discurso de todo ese proceso atravesado.

Para Antivilo (2013) “Definimos el campo del arte, desde lo político-estético y no por la visión que lo especula como un bien económico. Consideramos la obra de arte como un bien simbólico de una sociedad en un momento dado” (p.25). De este modo, más allá del valor monetario que se pueda o no obtener de una pieza, la capacidad de incidir y actuar sobre su entorno será fundamental, pues esto es lo que le otorgará ese valor simbólico del que habla la autora. Y es que finalmente el arte no es unidireccional, sino que tiene la capacidad de incidencia hacia muchas formas.

Las relaciones que se generan con la actividad artística son tan variadas que pueden ser abordadas desde el ámbito educativo, psicológico o filosófico. Es en este último sentido que nos interesa hablar de las relaciones del arte con la producción de conocimiento. Según Goodman, quien se interesa por las relaciones que el arte tiene con el conocimiento, el mundo es una construcción simbólica y nos plantea cómo a partir del arte el sujeto puede revisar su representación del mundo y cambiar su realidad. Para él, el arte permite una relación dialéctica entre lo que sabemos y lo que percibimos, entre lo aprendido y lo experimentado, entre el objeto y el sujeto, entre lo real y lo imaginario, entre lo sentido y lo vivido, entre la forma y los símbolos.

No toda mediación como se ha dicho llega a ser arte, así como no todo arte será activista: pero sí encontramos en estas más posibilidades de alcanzar a crear arte. La mediación puede terminar en arte, activista o no, pero definitivamente influye en el resultado final. Pues aunque el proceso no lleve a todos al mismo puerto, nos brindará las posibilidades de elección al final del recorrido, y al haber atravesado un proceso de reflexión e introspección personal y común, sería muy difícil que el arte creado se desvincule de la ideología, emociones y sensaciones de quien lo crea.

Objetivo General:

Reflexionar acerca de nuestras relaciones con la indumentaria y la feminidad, desde nuestro contexto personal y local, poniendo especial énfasis en el proceso para resignificarlas y transformarlas en una prenda que dé cuenta de ello.

Objetivos Particulares:

- Puesta en común de temas como violencia, desigualdad, abusos, legado, cuerpo y apropiación.
- Re significar prendas mediante actividades de apropiación y transformación de la mismas.
- Creación de una prenda final que dé cuenta de las reflexiones llevadas a cabo.
- Acercamiento a actividades plásticas y textiles como es el manejo de técnicas de pintura, vinil textil y bordado.
- Re significar la labor de confección para una mejor valorización de su trabajo.
- Vincular la actividad artística con la de confección para aportar otras perspectivas acerca de su trabajo.

Resultados:

Al final del taller podemos dar cuenta que se obtuvo la transformación y apropiación de diferentes prendas. Se logró poner sobre la mesa temas de violencia, opresión y dominio hacia nosotras, las relaciones que tenemos con nuestra corporalidad, desde lo personal y en lo social; traer a discusión las formas de control que se ejercen sobre nosotras y la brecha de desigualdad por la que aún hoy atravesamos, sobre todo en los espacios más comunes como escuelas, espacios públicos y lugares de trabajo. En cada sesión se obtuvieron diversos resultados que nos acercaron finalmente al punto principal que de un modo u otra era traducir todo ello en una prenda.

Para detallar, enunciaré los resultados de cada sesión, tanto cuantitativos como cualitativos:

Sesión 1.-

Cualitativos

-El objetivo principal de este ejercicio, era mostrar como la ropa es comunicación, identidad y pertenencia y de esta manera buscar sus potenciales usos de expresión y apropiación. Se obtuvieron reflexiones muy puntuales acerca de la importancia de hacer uso de las prendas a nuestro gusto y no bajo lo que se impone. Expresar nuestros gustos, deseos y pensar en nosotras mismas antes que en los constructos. Definirnos por nosotras mismas, no por terceros.

-Al incentivarlas a plasmar sus ideas en la playera, no hubo limitación alguna, sólo se trataba de pensar en ellas y en quienes son, por lo que además de la reflexión se fomentó un ambiente de creatividad.

-Aprendieron a utilizar pinturas textiles y el proceso completo para pintar con ese material sobre telas.

Cuantitativo:

Una playera intervenida por cada participante

No. De participantes por sesión: 12 contando a la mediadora.

Nota: Los elementos que prevalecieron eran los que hacían alusión a gustos o profesiones, entre los que destacan cocina, enfermería, deportes y la maternidad, así como elementos florales.

Sesión 2.-

Cualitativos

-El objetivo principal era hablar acerca del lenguaje, las palabras con que nos nombra y las que nosotros utilizamos para nombrarnos. Se logró reflexionar acerca de cómo el lenguaje influye en las construcciones sociales, así como también reforzar que con la constante repetición y acción podemos visibilizar temas que nos parecen importantes. Definir todo lo que somos en una palabra es complejo, por lo tanto sería poco creíble que alguien ajeno a nosotros pueda definirnos en una sola palabra o con una etiqueta. Únicamente nosotras desde nuestra experiencia podríamos lograríamos esa posibilidad de definición, siempre pesado que somos personas mutables y en constante transformación.

Plasmando en una bolsa alguna palabra que se asemejará a lo que ellas más afinidad sentían o a quienes ellas sentían que son y colocándola e un espacio de constante exposición es una forma de reafirmar y poner a la vista un tema de interés.

-Aprendieron a trabajar el vinil textil, los estenciles y los materiales que son aptos para trabajar con vinil.

Cuantitativos:

Intervención en una bolsa ecológica, 1 por cada una de las participantes

No. De participantes por sesión: 9

Nota: las palabras enunciadas fueron libertad, maravillosa, familia, valentía, mujer, perfección, increíble.

Sesión 3.-

Cualitativos

-Compartir y honrar a nuestras abuelas y madres honrarnos a nosotras mismas, reconocernos, nombrarnos.

-Se reflexionó acerca de un poema que trataba esa temática y se logró a modo de puesta en común externar visiones y emociones, explorar y compartir vivencias personales y canalizar eso hacia un bordado.

-Mayor unión e integración del grupo después de estas reflexiones

-Se aprendieron técnicas de bordado.

Cuantitativos:

Una sudadera por cada una de las participantes, con diferentes elementos bordados.

No. De participantes por sesión: 8 incluyendo a mediadora

Nota: algunos de los elementos más utilizados fueron motivos florales, corazones, puño de fuerza, cazuelas, arboles, bailarinas.

Sesión 4.-

Cualitativos:

-Se logró reflexionar acerca de cómo existe opresión y sexismo en las prendas desde la confección hasta el punto de querer usarla.

-Se abordó el tema de la corporalidad, constructos, prejuicios entorno a nuestros cuerpos.

- Se identificaron puntos constantes de opresión hacia nosotras que las prendas se encargan de reforzar tales como la talla, el peso, la edad, las connotaciones sexuales.

- Se aprendió una técnica de collage y reciclaje para dar segundos usos a prendas en desuso.

Cuantitativos:

-Transformaciones en prendas mediante diferentes técnicas, una por cada participante.

No. De participantes por sesión: 2

Nota: se transformaron blusas y pantalones en bolsas mayoritariamente.

Sesión 5.-

Cualitativos:

-Se externó el tema de la corporalidad, con la intención de apropiarnos de nuestros cuerpos, pensado en nosotras y las prendas como extensiones nuestras.

-Se habló y se puso en reflexión temas como el deseo, los gustos, formas, figuras.

-Ejercicio de conceptualización de todo lo que habíamos explorado para crear una prenda que finalmente diera cuenta de ello.

Cuantitativos:

Un boceto por cada una de las participantes.

No. De participantes por sesión: 5 con la mediadora

Nota: Se hizo mayoritariamente una elección de vestidos para ser confeccionados.

Sesión 6.-

Cualitativos:

-Reflexionar y pensar en la aceptación, respeto y amor por nuestros cuerpos.

Cuantitativos:

-Piezas de patronaje en papel, un juego por cada participante.

No. De participantes por sesión: 7 con la mediadora

Nota: ninguna.

Sesión 7.-

Cualitativos:

-Reflexionar y pensar en la aceptación, respeto y amor por nuestros cuerpos.

Cuantitativos:

-Piezas de patronaje sobre tela, 1 juego por cada participante.

No. De participantes por sesión: 7 con la mediadora

Nota: ninguna

Sesión 8.-

Cualitativos:

-Reflexionar y pensar en la aceptación, respeto y amor por nuestros cuerpos.

-Reflexión acerca de su experiencia mediante entrevista de las cuales obtuvimos importantes respuestas con respecto a su percepción son el feminismo, pues en su totalidad aceptaron y reconocieron sus aportes, también en su totalidad reconocieron el valor de la práctica artística y las diferentes aplicaciones que puede tener, así como la importancia de su actividad en algunas expresiones artísticas.

Cuantitativos:

-Avances sobre sus propias prendas, 1 prenda por cada participante.

No. De participantes por sesión: 7 con la mediadora

Nota: Ninguna

Sesión 9.-

Cualitativos:

-Se logró a través de un ejercicio de exploración que cada una conceptualizará la propuesta de su diseño integralmente, es decir pensando en cómo usarían la prenda en su totalidad.

Cuantitativo:

Ninguno

No. De participantes por sesión: 7 con la mediadora

Nota: Ninguna

Sesión 10.-

Cualitativos:

-La reflexión acerca de la condición de las mujeres, situaciones más apremiantes y formas de contrarrestar.

-Reflexión acerca de la importancia de espacios seguros

- Reflexión acerca de las posibilidades de la actividad artística

-Retroalimentación del curso

-Apropiación de sus prendas, cuerpo y espacio.

Cuantitativos:

-Prendas finales, una por cada participante

-Fotografías de cada participante, dos por cada una de ellas.

No. De participantes por sesión: 6, la mediadora no participo.

Nota: ninguna

Conclusiones:

A través de la mediación artística, pudimos ser parte de un proceso de reflexión, introspección y acción. Gracias a las diversas actividades desarrolladas en el taller obtuvimos un mejor panorama de las situaciones más apremiantes para esas mujeres en su entorno. Cada actividad estuvo diseñada para explorar particularmente algunos de los temas más recurrentes en cuanto a opresión femenina se refiere, y de esta manera conocer otras perspectivas y percepciones de dichos problemas pero en su entorno específico.

Es importante reconocer y enfatizar que no todas tenemos las mismas necesidades o enfrentamos las mismas problemáticas, incluso las formas de coacción se viven de manera diferente. Si bien la constante radica en que todas nos vemos atravesadas por la violencia ejercida por razón de género, lo cierto es que muchas variables como la edad, la raza, la posición socio económica, el nivel educativo al que pudimos acceder, formación, religión, etc., serán determinantes para reconocer la medida en que nos afecta.

Por ello, este tipo de prácticas artísticas, aunque puedan ser realizadas en diferentes espacios y grupos, arrojarán resultados diversos dependiendo del lugar, el contexto y las situaciones socioculturales que lo enmarcan. Si bien en un principio se pensó que las respuestas serían similares en un grupo tan pequeño y acotado, lo cierto es que incluso a pesar de compartir zona geográfica, formación profesional o edad, las diferencias se hacen evidentes al reflexionar sobre ello.

Sin embargo, pese a las diferencias existen experiencias compartidas que parten de ser mujeres desarrollándose en un entorno similar y que de una u otra manera,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

aunque no las hayamos experimentado de la misma forma nos permite empatizar con quien la vivió, pues hemos estado en ese lado de vulnerabilidad.

Una de estas experiencias compartidas parte de la opresión hacia nuestros cuerpos. De diferentes formas, todas reconocimos la manera en que se ha ejercido violencia hacia nosotras a través de nuestros cuerpos. Por un lado, la industria de la moda a través de las estructuras ya consolidadas y sus estrategias de mercado nos introduce la idea de que una mujer debe lucir de determinada manera poniendo especial énfasis en la delgadez y la juventud, cuando la realidad es que el cuerpo es diverso y mutable, se transforma y naturalmente va a enfrentarse al cambio.

Este grupo de mujeres particularmente, cuyas edades oscilaban entre los 28 y 65 años, y dedicadas a la confección reconocieron que lo más difícil es enfrentar esa desaprobación y que se nota una discriminación en cuestiones como la poca disponibilidad de tallas o la poca variedad de modelos de ropa en ciertas tallas o para ciertas edades. Aún a pesar de que ellas pueden confeccionarse otro tipo de prendas, lo cierto es que este condicionamiento está tan arraigado y se refuerza constantemente mediante la publicidad, los medios y la sociedad misma, que dificulta la ruptura de esos patrones y se terminan replicando otra vez en sus propias confecciones.

Por ello, era necesario hacer consciente esa situación en nuestro entorno, para poder encontrar formas de cambiarla. Hablando de esto, compartiendo experiencias en las cuales sintieron discriminación, menosprecio o violencia en su cuerpo o por su ropa es como se trabajó y se propusieron actividades para reivindicarlas y apropiarse de las prendas y sus cuerpos.

Una vez que se hizo ese reconocimiento, sus diseños y confecciones fueron más afines a sus gustos y deseos, no condicionadas por su edad, corporalidad o prejuicios

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

sociales. Se permitieron crear una prenda con colores diferentes a los que habían usado, bordados más complejos, cortes más arriesgados y sobre todo pensados en su satisfacción y gusto por portarlos, porque no sólo era portar una prenda, era portar con orgullo todo su trabajo.

En ese mismo sentido, el reconocimiento a su labor y su trabajo fue otro de los puntos o experiencia compartida en la cual se habían sentido marginadas e invisibilizadas de formas similares. Si bien muchas de ellas tenían otras profesiones, algunas reconocieron que estaban estudiando este curso de corte y confección hasta ahora porque antes en sus casas no se los habían permitido, pues confeccionar no era una actividad que sus padres considerarían importante. También, salió a relucir que en muchos sentidos no sienten que valoran su trabajo, pues se piensa que unir piezas con un hilo es realmente sencillo, cuando ellas tienen un respaldo de saberes y técnicas importantes para lograr un total dominio de las máquinas y telas. Asimismo mencionó una de ellas que ha trabajado para distintos diseñadores y diseñadoras de moda que aunque sea ella quien termine por realizar toda la prenda, lo cierto es que no obtiene ningún reconocimiento, pues hasta la excelente confección de un vestido se le atribuye a quien lo diseñó.

Por lo tanto cuando empezamos a trabajar con otras técnicas de impresión sobre sus prendas, pudieron reconocer las posibilidades de trabajo que existen en su oficio, pues conocieron de artistas que trabajan con telas para sus creaciones y también aprendieron como utilizar ellas mismas otras técnicas en sus creaciones. Aunque no era algo nuevo para ellas la pintura textil o el bordado, al ver como se utiliza desde otras perspectivas, si se logró que tuvieran más consciente el valor de su actividad y las grandes posibilidades que tienen al saber coser, bordar, hilar, etc. En cierto modo

dejaron de ver su actividad como algo menor, y aunque como mencionó una de ellas, “sé que esto no está en un museo, pero yo veo mucho arte en lo que hago, porque todo el proceso toma tiempo, esfuerzo y dedicación y finalmente al verlo terminado y usado por alguien es una gran satisfacción”, lo cual me habla de la nueva perspectiva que tomaron hacia su trabajo.

Finalmente y no menos importante, otra de las experiencias compartidas fue el hecho de que es muy difícil encontrar espacios donde una se pueda sentir segura y con total libertad. Aunque muchas de ellas trabajaban en otros lugares y gustaban de su profesión, reconocieron que era en ese sitio, en esa aula donde encontraban un lugar para ellas; incluso una de ellas dijo que le gustaba asistir a las clases de corte porque era su lugar de distracción y donde podía hacer cosas que le gustaban sin sentir la presión por atender otras cosas como es en el hogar o el trabajo.

Ahora que su salón de clases, se convirtió también en el aula de este taller, reconocieron lo mucho que les gusta tener lugares donde se pueden expresar con libertad, sin temor de ser juzgadas o hasta reprendidas. Agradecieron los vínculos ahí formados y el compañerismo de todas, la solidaridad y el apoyo que se sentía. Además, les permitió darse tiempo de conocer más a fondo distintas cualidades de sus compañeras que antes no se habían dado oportunidad y lograr incluso, colaboraciones de trabajo para proyectos futuros entre ellas.

La forma en que se brindaban reconocimiento, halagaban y felicitaban su trabajo, fue hasta cierto punto muy inspiradora y un gran aliciente para ellas mismas, pues se les notaba emocionadas por compartir con sus compañeras lo que estaban haciendo, sus avances o como les había quedado el trabajo con la pintura, el vinil, etc.

Ese ambiente propició que se mantuvieran motivadas, que se sintieran orgullosas de lo que hacían y que finalmente deseen mostrarlo a más personas en las fotografías. Afianzaron lazos y se notó un gran vínculo y más unión. La seguridad que obtuvieron al sentir el apoyo y el respaldo de todas las presentes en el aula fue determinante para que terminaran el curso y se permitieran vivir todo el proceso que atravesaron, pues los momentos más críticos o emotivos sólo lograron afianzar más a esa pequeña comunidad que se formó.

Al verse reflejadas en sus compañeras lograron mayor identificación y se permitieron reflexionar sobre las situaciones que más les afectan. Al finalizar el taller, muchas reflexiones se había planteado, encontramos muchos factores de violencia que nos atraviesan a diario y en pequeña medida desde nuestro espacio actuamos para cambiar esa situación.

Este proceso de mediación terminó en la confección y posterior muestra de su prenda, como antes mencioné la mediación no siempre nos llevará a la creación de una obra de arte o una pieza artística si nos brinda la posibilidad de llegar ahí de una manera más pensada, crítica y personal y el trabajo que se obtenga de la mediación finalmente también es un registro de todo el proceso de transformación atravesado. Una mediación artística bien orientada también posibilita la creación de arte activista, el cual sería un activismo más pensado, crítico y aterrizado en su entorno, por lo tanto con mayores posibilidades de permear socialmente y por supuesto de mantener una postura firme ante una situación que necesita con urgencia un cambio.

El proceso de la mediación nos aporta posibilidades importantes para llegar a una transformación tanto personal como colectiva; partiendo de ello, lograr consolidar activismo con todo este bagaje aportado desde la mediación gracias a la reflexión e

introspección, sin duda sería un gran acierto para dejar en una pieza la evidencia de la capacidad de transformación y pertinencia social del arte.

