

Cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro con la memoria y la reconciliación

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 212-214. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Sara Melissa Gallego Quiroz (*)

Resumen: “Cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro con la memoria y la reconciliación” es un trabajo exploratorio que nace dentro del semillero Interrelaciones de la IES Colegiatura Colombiana, este trabajo indaga la prenda de vestir el cuerpo como un campo semántico con múltiples posibilidades semióticas, como objeto de expresión en relación con la búsqueda de la condición del cuerpo a través de la vestimenta y estudia las posibilidades que tiene una pieza de vestuario dentro de unas acciones de memoria y reconciliación como elemento para la conformación de sentido.

Palabras clave: Cuerpo - indumentaria - performance semiótica.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 213]

Cuerpo, indumentaria y mediación

Existe un interés particular en estudiar el cuerpo dentro de la disciplina del diseño de modas ya que es el elemento principal sobre el que se diseña, el cuerpo que porta los diferentes elementos vestimentas, el cuerpo móvil y dinámico que permite generar diferentes reflexiones en la disciplina.

El cuerpo como medio de construcción de sentidos, formado a partir de vivencias y experiencias y con capacidad de comprensión. Para la filosofía, ese cuerpo carga con unas características sensibles, Merleau-Ponty en la *Fenomenología de la percepción*, aborda el fenómeno cuerpo desde diferentes conceptos entre ellos sujeto-cuerpo como una unidad corpórea que vincula la percepción como el trasfondo de todos los actos, la percepción como experiencia corporal ya que el mundo es concebido mediante esta y así mismo la percepción solo puede ser vivida a través de nuestro cuerpo, “el cuerpo es el vehículo activo y perceptivo de la existencia” (Rizo, 2015, p.80) ese lugar instaurador de sentidos vividos. Es el sujeto-cuerpo a través de la conciencia razón y conciencia perceptiva en el que “ser y conciencia” se encuentran (Merleau-Ponty, 1993, p.431). Cuestionarnos por ese sujeto-cuerpo y su vínculo con el mundo “el sentido del ser en el mundo pregunta también por la manera de habitarlo, de encarnarlo, de comprenderlo y de reconocer lo que el mundo nos devuelve en la percepción sensible de las cosas” (Ferrada-Sullivan, 2019, p.162).

En esta percepción sensible, es donde vemos la indumentaria como campo semántico, más allá de un acto de cubrir el cuerpo para su protección y cómo manera de habitar el mundo, vemos el potencial en el vestuario como objeto semiótico con múltiples posibilidades en el cual intervienen signos y el diseño dentro de la figura de contenido, discurso y expresión tiene mucho que contar. Para Charles Sanders Peirce la semiosis es la actividad comunicativa en la que se crean o se usan signos, “algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carác-

ter” (1978, p.228) y para que se elabore la semiosis Peirce genera una relación triádica “una acción o influencia que es o implica la cooperación de tres sujetos, el signo, su objeto y su interpretante” (Peirce, 1978, p. 484, citado en Verón, 1993: 103). Es la relación entre el *objeto*, el *signo vehículo* que permite representar ese objeto y el *interpretante* que es la cognición y participación de alguna mente para su posible percepción e interpretación donde se genera el acto de semiosis.

Siguiendo a Umberto Eco, la semiótica estudia los procesos culturales como procesos de comunicación y propone “la cultura por entero debería estudiarse como fenómeno de comunicación basado en sistemas de significación” (2000, p.44-45) si la cultura es comunicación y sistemas de significaciones estructuradas como menciona Eco, la indumentaria como elemento que hace parte de la cultura puede ser estudiada basado en sistemas de significación. Encontramos diferentes posibilidades para analizar y comprender el poder que tiene la indumentaria como facultad semiótica, a partir del uso de signos y códigos se permite interpretarla; herramientas como figuras retóricas, metáforas, metonimia, iconografías, hipérbolos, entre otras que son aplicadas a la construcción de significados. Ese proceso de significación se puede dar a través de piezas de vestuario en donde este se convierta en un signo y cree un significado en la mente de quien lo ve y/o de quien lo porta.

Proceso

En el semillero Interrelaciones de la IES Colegiatura Colombiana estamos desarrollando un trabajo exploratorio con los estudiantes de la carrera Diseño de Modas, nos encontramos en el proceso de creación de un taller bajo la metodología *Manera Colegiatura de Creación\Comunicación* diseñada por la Escuela de Pensamiento creativo de la institución, bajo esta estructura de procesos para el

desarrollo de proyectos con etapas de objetivación, investigación, asimilación, potenciación y creación/comunicación. En el semillero estamos creando a partir de mira la prenda de vestir el cuerpo más allá de su uso convencional y entender esta como un campo semántico con múltiples posibilidades semióticas, nos interesa ver la indumentaria desde este análisis a partir del objeto semiótico, como menciona el semiólogo Desiderio Blanco “la semiótica nos ha enseñado a ver en todos los objetos, acciones o relaciones, estructuras de sentido, y en la cultura toda, un proceso interminable de significación”(Blanco, 1985), es la prenda de vestir el cuerpo un objeto con una carga simbólica y expresiva dentro de un contexto específico, en el taller la prenda será creada y usada dentro de una acción performativa, para abordar temas de conflicto, memoria y reconciliación.

En una primera instancia, el semillero se vincula con el artista, docente y poeta José Zapata de la ciudad de Medellín, él creó una obra dentro del contexto de memoria para un evento público, los estudiantes del semillero de la Colegiatura desarrollaron propuestas vestimentales para dos personajes que a través de una *performance* entablan un diálogo entre ellos, dos generaciones encontradas por eventos de violencia dentro de la ciudad de Medellín, una generación mayor que vivió directamente la época de los años 80's y 90's en donde muchas personas perdieron familiares y amigos en actos terroristas de conflicto interno en la ciudad, y otra generación más joven que aunque no vivió durante esos años hoy en día tiene una carga histórica familiar y social y busca un nuevo camino, una ciudad diferente.

En este sentido se crearon unas piezas vestimentales con diseños para cada artista, unas piezas con indagaciones hacia el amarre, el nudo como código expresivo y mediante unos gestos con el cuerpo buscan ser desatados, otras piezas de vestir con unas acciones que permitan desmontar las partes del atuendo y armar un rompecabezas con las diferentes partes y simbolizar las comunas de la ciudad, otro de los diseños es un atuendo que responde al tacto con iluminación y busca comunicar en el abrazo de los actores una escena del encuentro. Es así como la indumentaria busca comunicar a través de la acción performativa entre los actores.

En una segunda etapa el semillero busca seguir indagando en las posibilidades de la indumentaria dentro de unos talleres con comunidad en donde, a través de unas acciones performativas de memoria y reconciliación se pueda abordar el vestuario como elemento para la conformación de sentido en donde el cuerpo pasa a vestir ese tejido construido en comunidad con una carga de significación para el desarrollo del acto performativo.

Resultados esperados

el resultado que se espera es la aplicación de estos talleres en diferentes lugares de ciudad y convertir estos en escenarios de introspección e intervención social a través del diseño. Entre estos lugares de ciudad se busca desarrollar algunos talleres en el museo casa de la memoria en Medellín, ya que este museo tiene unos escenarios de

diálogos abiertos para la reflexión en torno a la atención de víctimas y la memoria del conflicto.

También se espera pueda ser desarrollado en otras comunas de la ciudad, como puede ser en la comuna 13, San Javier, ya que esta cuenta con una carga histórica, desapariciones forzadas, intervención militar y paramilitar, ejecuciones de civiles y que a pesar de su pasado es un territorio con procesos de resiliencia y reconciliación en la comunidad.

La búsqueda de la condición del cuerpo a través de la vestimenta y la posibilidad de crear tejido con la tela misma y tejido desde lo social es algo que nos interesa indagar desde la investigación. Una vestimenta que carga con anécdotas, acontecimientos y narraciones desde diversas aristas. Dentro de este escenario el trabajo con *cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro con la memoria y reconciliación* espera aportar un medio de expresión de las narrativas pasadas, presentes y futuras de ejercicios con comunidad desde el hacer para generar un diálogo de vivencias, recuerdos y sueños. Y ser conscientes del poder que tiene la indumentaria como facultad semiótica, a partir del uso de signos y códigos se permite crear acciones e interpretarlas como elementos para la conformación de sentido.

Referencias bibliográficas

- Blanco, D. (1985). Posibilidades y límites de la semiótica. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (15), 14-20.
- Fellada, J. (2019). Sobre la noción de cuerpo en Maurice Merleau-Ponty. *Cinta moebio* 65: 159-166 doi: 10.4067/S0717-554X2019000200159
- Merleau-Ponty, M. (1993). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona:Península
- Peirce, C. S. (1978), *Fragmentos de La ciencia de la semiótica*. Nueva Visión, Buenos Aires.
- Rizo, M. (2015). Cuerpo, subjetividad y comunicación en la propuesta filosófica de Maurice Merleau-Ponty. *Revista Ibero Americana de Comunicación*. RIC no. 28, pp. 73-89, issn 1665-1677
- Rodríguez, A & Alvarado, H. (2008). *Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile : CEPAL.
- Saltzman, A. (2009). *El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta*. Buenos Aires: Paidós.
- Eco, U. (2000). *Tratado de semiótica general*. España, Barcelona:Lumen.
- Vélez, L. (2019). *Sensibilidad como estrategia narrativa*. En Palencia, C; Cadavid, J y Castro, F
- Verón, E. (1993), “Terceridades”, en *La semiosis social*. Fragmentos de una teoría de la discursividad, Barcelona, Gedisa.

Abstract: “Body dressed for the sensitive expression of the encounter with memory and reconciliation” is an exploratory work born within the seedbed Interrelations of the IES Colegiatura Colombiana, this work investigates the garment the body as a semantic field with multiple semiotic possibilities, as an object of expression in relation to the search for the condition of the body through clothing and studies the possibilities that a piece of clothing has within some actions of memory and reconciliation as an element for the conformation of meaning.

Keywords: Body - clothing - semiotic performance.

Resumo: “Corpo vestido para a expressão sensível do encontro com a memória e a reconciliação” é um trabalho exploratório nascido dentro do canteiro de sementes da IES Colegiatura Colombiana, este trabalho investiga a vestimenta do corpo como um campo semântico com múltiplas possibilidades semióticas, como um objeto de expressão em relação à busca da condição do corpo através da roupa e estuda as possibilidades que uma peça de roupa tem dentro de algumas ações de memória e reconciliação como um elemento para a conformação do significado.

Palavras chave: Corpo - vestuário - desempenho semiótico.

(*) Sara Melissa Gallego Quiroz: Artista visual, diseñadora de modas y docente universitaria. Magíster en Comunicación Transmedia de la Universidad Eafit. Docente investigadora en la IES Colegiatura Colombiana. Desde hace varios años desarrolla su trabajo alrededor del arte audiovisual, encontrando narraciones mediante procesos análogos y digitales, exploración a través de filmadoras intervenidas, arte genérico y animación 3d, formando creaciones en espacios. Acompañó la investigación del proyecto “Diseño transmedia para la apropiación de archivos culturales: La Fanfarria Farragosa, el caso de León de Greiff” de la Universidad Eafit. En el año 2017 presentó su obra Interno-Externo en la galería Eastern Bloc en la ciudad de Montreal-Canadá como beneficiaria de las becas de estímulos del Ministerio de Cultura. Actualmente está terminando la segunda obra de videoarte para Fulldomo Planetario llamada “INDORA” www.wonderlandmystic.com

Investigación en tres escalas: la dimensión analítica en los procesos de diseño para crear marcas estratégicas

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 214-216. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Seiji Takahashi Marcos (*)

Resumen: En un mundo globalizado en el que las empresas exigen de un mayor y mejor conocimiento de la realidad de sus clientes para lograr un impacto en su mercado, se hace necesario la aplicación de una investigación que favorezca el diseño y creación de conceptos sólidos de marca que ayuden a alcanzar este objetivo. El trabajo de investigación en tres escalas retoma conocimientos de las ciencias sociales, la mercadotecnia y las metodologías de diseño centrado en el usuario, permitiendo concentrarse en el análisis de tendencias mundiales, estudios sociológicos e investigación directa. Los resultados muestran que no se debe asumir que una tendencia global es una verdad aplicable a todas las personas.

Palabras clave: investigación de diseño - branding - mercado - análisis de usuario.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 216]

Esta conferencia retoma dos proyectos realizados a lo largo del año 2019 en México: la Universidad Real de Chapultepec, ubicada en Amecameca, Estado de México, y la Universidad UDES, ubicada en la ciudad de Puebla. A través de contrastarlos, mostraré el proceso de análisis de mercado en tres escalas empleado en Diseño Dos y cómo contribuye en la creación de un concepto sólido de marca. En ambos casos, las empresas solicitaron un rediseño de su identidad para tener un mayor impacto en el mercado y, por ende, aumentar la matrícula de sus estudiantes. Igualmente, la problemática que narraban era similar: un mercado saturado en oferta, precios poco competitivos y una *target centennial* que pertenece a un nivel socioeconómico C y D+ que no se sentía atraído por la marca. Aunque parecían proyectos idénticos que podrían compartir rasgos para la creación de su nueva identidad, la

investigación realizada encontró diferencias sustanciales en la narrativa que cada una de las universidades debía proyectar si deseaba consolidarse.

Antes de comenzar un proceso de diseño estratégico de identidad visual y gestión de marca se realiza un trabajo de investigación exhaustivo que retoma conocimientos de las ciencias sociales (especialmente de la sociología, antropología, la semiótica y psicología), la mercadotecnia y las metodologías de diseño centrado en el usuario. Este enfoque interdisciplinar es el que ha permitido generar una herramienta que es capaz de analizar los proyectos en tres escalas.

La primera se concentra en el análisis de tendencias mundiales. Para ello, es necesario ubicar los temas y tendencias que se deben conocer con mayor profundidad para las marcas en cuestión; en este caso, educación y