

Innovación didáctica para transformar el sistema moda: aprendizajes del diálogo ítalo-latinoamericano y Retazos *Runway* como experiencia situada

Nancy Santeliz⁽¹⁾

Resumen: El presente artículo reflexiona sobre los aprendizajes y proyecciones derivados de dicho encuentro internacional, poniendo en diálogo el intercambio ítalo-latinoamericano con la experiencia educativa de Retazos *Runway*, una plataforma formativa impulsada desde la Universidad Americana (UAM) de Nicaragua. Esta iniciativa se presenta como un caso de innovación didáctica que articula moda sostenible, identidad cultural y educación transformadora desde el aula, aportando elementos concretos para repensar el sistema moda como espacio pedagógico, ético y cultural.

Palabras clave: Moda - pedagogía - ética - cultura - sostenibilidad - identidad - educación - reflexión - aprendizaje - innovación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 171]

⁽¹⁾ **Nancy Santeliz.** Licenciada en Marketing y Publicidad con especialización en Dirección Comercial por la UCC. Posgrado en Gerencia de Ventas, una Maestría en Marketing y Dirección Comercial por la UAM, y una Especialización en Diseño Curricular con Mención Honorífica Cum Laude. Cursa el Doctorado en Educación en la UAM, en fase de investigación (2026).

Introducción

La transformación del sistema moda constituye hoy uno de los desafíos más complejos para la educación superior, en tanto articula dimensiones económicas, culturales, ambientales y simbólicas que atraviesan la vida cotidiana y los modelos de consumo contemporáneos. En este escenario, la educación en diseño se ve interpelada a revisar críticamente sus enfoques formativos, sus metodologías didácticas y su responsabilidad social frente a una industria históricamente asociada a prácticas extractivas, desigualdades territoriales y altos impactos socioambientales.

En este contexto, el diálogo internacional se vuelve una herramienta clave para repensar el rol de la academia como agente de transformación. El workshop *Modelar el futuro del sistema moda: diálogo ítalo-latinoamericano sobre la innovación didáctica de la moda*, realizado en Roma, Italia (9–12 de diciembre de 2025), reunió a instituciones de educación superior de América Latina y Europa con el propósito de intercambiar experiencias, reflexionar sobre buenas prácticas y construir miradas compartidas en torno a la innovación educativa, la sostenibilidad y la identidad cultural en el ámbito del diseño y la moda (Universidad Americana, 2026).

La participación latinoamericana en este espacio permitió visibilizar experiencias formativas situadas, desarrolladas desde contextos territoriales diversos, donde la moda se concibe no solo como producto o industria, sino como lenguaje cultural, práctica educativa y herramienta de transformación social. En particular, las experiencias provenientes de América Latina evidencian la necesidad de integrar enfoques globales, rescatar saberes ancestrales, fortalecer la identidad cultural y promover procesos de co-creación que respondan a las realidades sociales y ambientales de cada territorio.

Desde esta perspectiva, y más allá de la experiencia puntual del workshop, este trabajo propone una lectura crítica sobre el papel de la educación superior en la formación de diseñadores y profesionales capaces de cuestionar los modelos tradicionales de consumo, integrar la sostenibilidad como principio formativo y asumir un compromiso activo con la transformación social y cultural de sus contextos.

El diálogo ítalo-latinoamericano y los desafíos contemporáneos del sistema moda

El diálogo ítalo-latinoamericano permitió visibilizar tensiones estructurales que atraviesan actualmente al sistema moda y que no pueden ser abordadas únicamente desde la lógica de la industria o del mercado. Entre las principales fracturas emergieron la distancia persistente entre la formación académica y las dinámicas productivas del sector, las tensiones entre identidad cultural y exigencias del mercado global, así como la brecha entre los discursos de sostenibilidad y las prácticas reales de consumo. Estas contradicciones se inscriben en un contexto global donde los impactos ambientales, sociales y culturales de la moda no solo persisten, sino que se profundizan de manera sistemática.

La industria textil enfrenta hoy un desafío crítico en la gestión de residuos. Se estima que aproximadamente el 75% de la ropa desechada termina en vertederos o incineradoras, situación agravada por la ausencia de estándares globales unificados para la clasificación, trazabilidad y transformación de los textiles usados (Isler, 2024). Este modelo lineal genera pérdidas económicas y ambientales significativas, particularmente cuando países industrializados exportan grandes volúmenes de ropa usada hacia países receptores con capacidades limitadas de gestión de residuos textiles, que no cuentan con infraestructura, capacidades técnicas ni marcos normativos suficientes para su procesamiento, reutilización o reciclaje sostenible.

En este escenario, el auge de las liquidaciones de inventario y de las plataformas de reventa emerge como una alternativa relevante, aunque claramente insuficiente para una transformación estructural del sistema moda. Si bien estas prácticas amplían el acceso y prolongan de manera limitada el ciclo de vida de las prendas, el intercambio desarrollado en Roma coincidió en que, sin procesos formativos, productivos y territoriales de transformación local, gran parte del valor textil se diluye. La evidencia empírica respalda esta afirmación: el mercado global de reventa ha crecido aproximadamente quince veces desde 2019; sin embargo, solo el 12% de las prendas usadas se transforma efectivamente en nuevos productos. En países en desarrollo que carecen de infraestructura fibrilar, cerca del 88% de estas prendas recircula como segunda mano durante uno o dos usos adicionales antes de terminar en vertederos, reproduciendo un modelo lineal extractivista en lugar de cerrar ciclos productivos sostenibles (Smith et al., 2025). En consecuencia, la reventa que no incorpora estrategias de rediseño, reciclaje creativo o resignificación cultural no logra romper con la lógica dominante del sistema moda, sino que tiende a desplazar territorialmente sus impactos ambientales, sociales y económicos.

Estas tensiones estructurales atravesaron el diálogo académico y se expresaron en una serie de interrogantes compartidas que reflejan desafíos centrales de la formación en diseño. Entre ellas, se debatió si la educación actual está orientada a formar diseñadores capaces de adaptarse al sistema de consumo vigente o si, por el contrario, promueve perfiles profesionales capaces de reinventarlo desde una lógica transformadora. Asimismo, se cuestionó el tipo de pensamiento que se cultiva en las aulas: uno que reproduce estructuras dominantes o uno que impulsa el cambio social desde el diseño. De manera complementaria, emergió la necesidad de problematizar las lógicas coloniales aún presentes en la forma de enseñar, diseñar y vestir, así como de redefinir el rol de la identidad cultural en la transición hacia una moda con propósito. Estas reflexiones convergieron en una cuestión central: la posibilidad de imaginar un sistema de moda que no explote ni contamine, y que, al mismo tiempo, genere identidad, comunidad y viabilidad económica.

El intercambio entre territorios permitió reconocer que estas tensiones no son únicamente éticas o discursivas, sino profundamente pedagógicas. La revisión sistemática realizada por Picon Tejedo, González y López (2025) evidencia que, aunque existe un aumento significativo del conocimiento teórico sobre sostenibilidad entre estudiantes de diseño de moda, persiste una brecha sustantiva entre dicho conocimiento y su aplicación práctica. Esta distancia revela la necesidad de currículos más situados, interdisciplinarios y articulados con realidades productivas locales, así como de una colaboración más estrecha entre academia e industria para formar profesionales social y ambientalmente responsables.

En coherencia con estos hallazgos, el diálogo resaltó el papel de la innovación educativa como eje central para transformar el sistema de la moda desde la formación. Las investigaciones de Olvera González (2021) destacan que las innovaciones pedagógicas basadas en metodologías activas, reflexión colaborativa y aprendizaje situado permiten una transformación cualitativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo competencias profesionales críticas y la capacidad de los estudiantes para intervenir de manera consciente en su entorno social, cultural y productivo.

Desde la perspectiva de la educación transformadora, el pensamiento de Paulo Freire aporta un marco conceptual clave para comprender el rol estratégico de la academia en este proceso. Tal como analiza Cruz Aguilar (2020), la pedagogía freireana se distancia de los modelos tradicionales de educación bancaria, los cuales se centran en la transmisión pasiva de contenidos y en la reproducción de estructuras de poder, y propone una educación basada en el diálogo horizontal, la concientización crítica y la praxis reflexiva, entendida como la articulación permanente entre reflexión y acción. En este enfoque, la educación no transforma directamente el mundo, pero sí forma a las personas capaces de transformarlo, al desarrollar conciencia ética, responsabilidad social y capacidad crítica frente a los paradigmas dominantes.

Aplicada al campo del diseño y la moda, esta perspectiva implica asumir la formación como un espacio de problematización cultural, política y territorial, donde educadores y estudiantes co-construyen conocimiento desde sus identidades, contextos y experiencias. La educación creativa se convierte así en un dispositivo estratégico para cuestionar los modelos de consumo, resignificar la relación entre cultura e industria y promover alternativas sostenibles arraigadas en el territorio y la identidad colectiva.

En este marco, encuentros como el desarrollado en Roma se configuran como espacios estratégicos de reflexión y articulación. No solo fortalecen los vínculos entre Italia y América Latina, sino que consolidan redes de cooperación intralatinoamericanas orientadas a la investigación, la innovación pedagógica y el desarrollo cultural. Su continuidad resulta clave para proyectar al sistema moda como un eje del desarrollo local, empresarial y cultural, impulsando transformaciones sostenibles desde una educación creativa, crítica y territorialmente situada.

***Retazos Runway* como experiencia situada de innovación didáctica**

Retazos Runway es una plataforma formativa que opera como modelo pedagógico situado para la enseñanza del diseño y la moda sostenible en educación superior. Impulsada desde 2022 por la Universidad Americana (UAM) de Nicaragua y articulada con actores públicos, culturales y ambientales, su enfoque trasciende la lógica de evento porque integra, en un mismo dispositivo educativo, aprendizaje situado, producción creativa, sostenibilidad aplicada e identidad cultural como ejes curriculares y metodológicos. En este sentido, *Retazos* no solo produce colecciones: forma diseñadores emergentes, acompañando trayectorias creativas que inician, en la mayoría de los casos, sin experiencia previa en moda y se desarrollan mediante una ruta gradual de formación, práctica y mentoría.

Co-creación desde el aula: la academia como estructura de producción

El componente central de innovación didáctica en *Retazos* es su arquitectura de co-creación, vinculada a asignaturas que producen el proyecto desde el aula. El estudiantado se organiza en equipos funcionales que sostienen la experiencia como un aula expandida:

diseño y conceptualización, identidad visual, ambientación, fotografía, protocolo, producción audiovisual, logística y *backstage*, entre otros. Este diseño pedagógico permite que el aprendizaje ocurra en condiciones reales de planificación, coordinación y resolución de problemas, desarrollando competencias técnicas y transversales: liderazgo, trabajo colaborativo, comunicación y toma de decisiones.

Desde 2024, la estructura se fortalece con la figura de un productor general estudiantil, que articula equipos y metas bajo acompañamiento docente e institucional. Este rol consolida un aprendizaje basado en responsabilidades auténticas: el estudiantado no participa solo como ejecutor, sino como agente que planifica, gestiona y mejora el proceso.

Formación de diseñadores emergentes: aprender desde el inicio con acompañamiento formativo

Retazos tiene una particularidad relevante en clave educativa: no presupone un perfil experto. Por el contrario, funciona como una ruta de formación para diseñadores emergentes, donde gran parte del estudiantado se aproxima a la moda desde un punto inicial y construye capacidades en el transcurso del proyecto. Esta condición refuerza su valor didáctico: el aprendizaje no depende de talentos ya formados, sino de un proceso estructurado de enseñanza, práctica guiada y retroalimentación, que habilita la participación y el desarrollo progresivo.

En este marco, el proyecto se sostiene en talleres formativos que preparan al estudiantado para transitar de la idea a la propuesta: construcción de figurín, fundamentos de moda sostenible, contextualización conceptual, desarrollo de portafolio y criterios de coherencia estética-cultural. Esta base didáctica permite que el diseño se entienda como proceso investigativo y creativo, y no solo como resultado final.

Identidad cultural como contenido formativo: narrativa, territorio y sentido

Retazos sitúa la identidad cultural como contenido formativo, orientando la creación hacia narrativas visuales que dialogan con la memoria, símbolos y pertenencia. El diseño se enseña como lectura cultural: investigar referentes, comprender el territorio y traducirlo en decisiones de forma, materialidad y significado. Este enfoque permite problematizar preguntas clave del sistema moda qué se representa, desde dónde se diseña y para quién se diseña y, a la vez, formar profesionales capaces de proponer desde lo propio sin aislarse de los debates globales.

Moda sostenible como práctica educativa: del portafolio a la colección

En *Retazos*, la sostenibilidad se concreta como práctica educativa dentro de una ruta definida. Luego de los talleres iniciales, se desarrolla una fase de evaluación creativa mediante portafolios valorados por jurado; a partir de esa selección, se avanza hacia el desarrollo

de colecciones con acompañamiento técnico: patronaje, costura, manejo de materiales, curaduría y mentorías complementarias: marca personal e identidad visual. Este trayecto reduce la distancia entre el discurso y la implementación, porque obliga a tomar decisiones concretas sobre materialidad, transformación y diseño responsable.

Articulación con instituciones gubernamentales y actores culturales: aprendizaje glocal y legitimidad territorial

Un rasgo distintivo de *Retazos* es que sus talleres, acompañamientos y espacios formativos se coordinan con instituciones gubernamentales y aliados culturales vinculados a juventudes, sostenibilidad e industrias creativas. Esta articulación aporta condiciones reales de aprendizaje: expone al estudiantado a marcos públicos de acción cultural, a redes territoriales y a criterios de profesionalización, fortaleciendo el carácter *glocal* del proyecto. En términos pedagógicos, el aula se conecta con el ecosistema: el diseño se aprende comprendiendo las relaciones entre creatividad, cultura, economía y responsabilidad social.

En el intercambio italo-latinoamericano, *Retazos* aporta un caso situado para pensar la innovación educativa en moda: evidencia cómo la sostenibilidad y la identidad pueden estructurar la formación, más que operar como contenidos periféricos. Así, el diálogo con Italia no se plantea en términos comparativos, sino como convergencia pedagógica: el debate internacional aporta marcos y preguntas; *Retazos* aporta una experiencia implementada que muestra cómo la educación superior puede formar diseñadores emergentes capaces de intervenir el sistema moda desde el territorio, la cultura y la ética.

Lo que el encuentro reveló: coincidencias y desafíos comunes

El diálogo italo-latinoamericano evidenció que, pese a diferencias históricas, institucionales y productivas, Europa y América Latina comparten un diagnóstico central: el sistema moda enfrenta tensiones estructurales asociadas a impactos socioambientales persistentes, aceleración del consumo y disputas culturales en torno a identidad, representación y valor. En ambos contextos, la formación en diseño se ubica en un punto crítico, pues puede contribuir a reproducir las lógicas dominantes del mercado o, por el contrario, habilitar perfiles profesionales capaces de cuestionarlas y transformarlas.

Una coincidencia relevante fue reconocer que la sostenibilidad no puede permanecer como discurso aspiracional. El encuentro puso de relieve la distancia entre el incremento del conocimiento teórico sobre sostenibilidad y su traducción efectiva en prácticas de diseño, producción y consumo. Esta brecha remite a un desafío pedagógico común: cómo formar competencias aplicadas que orienten decisiones concretas en torno a materialidad, ciclo de vida, trazabilidad, impacto y responsabilidad social, integrándose al proceso creativo y no como contenidos periféricos.

Asimismo, se identificaron desafíos que continúan abiertos y que demandan una respuesta ética desde la educación superior. Entre ellos, se subraya la necesidad de problematizar

el rol de la academia frente a una cultura de consumo que promueve el reemplazo continuo de prendas, no por desgaste real, sino por cambios de tendencia y prestigio social, así como la urgencia de revisar lógicas coloniales que aún atraviesan la forma de enseñar, diseñar y vestir. En este marco, la identidad cultural se reafirmó como dimensión formativa estratégica, no como recurso estético superficial: requiere investigación, contextualización y un tratamiento pedagógico que evite la apropiación despolitizada de lo local.

En conjunto, el encuentro reafirmó el valor del enfoque *glocal* como criterio para comprender y orientar transformaciones educativas en moda. La perspectiva *glocal* no plantea una dicotomía entre lo global y lo territorial, sino una articulación crítica: debates internacionales sobre sostenibilidad y responsabilidad deben dialogar con capacidades, saberes y condiciones reales de los territorios. Esta visión permite situar la innovación didáctica como mediación clave para formar profesionales capaces de intervenir el sistema moda desde su contexto, con conciencia ética, cultural y ambiental.

Conclusión

Proyecciones y acuerdos: cuando el diálogo se vuelve acción

Un resultado significativo del workshop fue la definición de horizontes compartidos de cooperación, orientados a sostener la innovación educativa en moda más allá del intercambio puntual. Entre las proyecciones se planteó impulsar convenios para intercambio académico, cultural y formativo, así como mecanismos de acompañamiento interinstitucional en innovación pedagógica y sostenibilidad creativa. Más que promesas, estos acuerdos delinean condiciones de continuidad: redes, circulación de experiencias y escenarios de colaboración que permiten consolidar aprendizajes y metodologías.

En la misma línea, el encuentro proyectó redes con intención académica y de liderazgo, destacándose la propuesta de la Primera Red de Mujeres Latinoamericanas por el Cambio en la Moda y la Educación, orientada a investigación, publicaciones científicas, proyectos de impacto y liderazgo con compromiso social y ambiental. Esta iniciativa es relevante porque conecta la transformación del sistema moda con producción de conocimiento, cooperación regional e incidencia educativa.

Asimismo, se subrayó la necesidad de fortalecer plataformas formativas en crecimiento que ya operan como experiencias situadas de innovación didáctica. En ese marco, se reconoció el potencial de iniciativas como *Retazos Runway* para integrarse a redes de cooperación y aportar evidencia sobre cómo articular co-creación, sostenibilidad e identidad cultural en procesos de formación. Este punto consolida la lectura del diálogo como acción: las redes no sustituyen la práctica educativa, pero pueden potenciar su sostenibilidad, proyección y capacidad de transferencia.

Educación la moda es educar a la sociedad

Educación en moda implica, inevitablemente, educación en ciudadanía, cultura y responsabilidad. La moda no es un fenómeno superficial: organiza imaginarios, modela aspiraciones, legitima formas de consumo y produce impactos materiales sobre cuerpos, territorios y ecosistemas. Por ello, la formación en diseño no puede reducirse a destrezas técnicas ni a tendencias estéticas; requiere una pedagogía capaz de vincular creatividad con ética, identidad con investigación y sostenibilidad con decisiones verificables.

En este sentido, el diálogo italo-latinoamericano reafirmó una convicción compartida: la transformación del sistema moda se vuelve posible cuando la innovación didáctica deja de ser un recurso metodológico aislado y se convierte en un principio estructural de la formación. La perspectiva *glocal*, la co-creación, la cultura como eje formativo y la investigación situada permiten superar la falsa disyuntiva entre lo global y lo local, y abren rutas para diseñar con sentido, pertinencia y responsabilidad.

La experiencia de *Retazos Runway* confirma que esta transformación puede operar desde el aula cuando se construyen modelos pedagógicos con trayectoria, acompañamiento y articulación territorial. Formar diseñadores emergentes, incluyendo a quienes inician sin experiencia previa, exige rutas formativas claras, talleres, mentorías y prácticas colaborativas que conviertan la sostenibilidad y la identidad en competencias vividas, no en declaraciones. En esa dirección, el papel de la academia es irrenunciable: no sólo interpreta el sistema moda, sino que puede reconfigurarlo al formar profesionales capaces de cuestionar sus lógicas y producir alternativas culturalmente significativas.

Finalmente, este trabajo plantea un llamado a sostener y profundizar la investigación y la co-creación interinstitucional. Las redes de cooperación, los convenios académicos y las plataformas de intercambio no deben entenderse como metas en sí mismas, sino como condiciones para dar continuidad a procesos educativos transformadores, producir conocimiento situado y ampliar el impacto cultural, social y ambiental de la formación en diseño. Transformar la moda desde la educación superior no es una consigna: es una responsabilidad histórica que se construye con método, evidencia, alianzas y compromiso territorial.

Referencias Bibliográfica

- Cruz Aguilar, E. (2020). La educación transformadora en el pensamiento de Paulo Freire. *Educere: Revista Venezolana de Educación*, 24(78), 1–15. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970323>
- Isler, P. (2024, 30 de septiembre). *El 75% de los textiles acaban en los vertederos. ¿Pueden la facilitación del comercio y la economía circular ser la solución?* *World Economic Forum*. <https://es.weforum.org/stories/2024/10/el-75-de-los-textiles-acaban-en-los-vertederos-pueden-la-facilitacion-del-comercio-y-la-economia-circular-ser-la-solucion/>

- Olvera González, M. A. (2021). Innovación educativa en la práctica docente: Una mirada desde la gestión escolar. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 26(88), 31–52. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732021000100031
- Picon Tejado, M., González, A., & López, R. (2025). *Prácticas sostenibles de estudiantes de diseñadores de moda en educación superior: Una revisión sistemática*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15442103>
- Smith, J., Patel, R., & González, M. (2025). Los consumidores de moda de segunda mano exhiben intenciones sostenibles limitadas: Análisis global de plataformas de reventa. *Nature Sustainability*, 8(4), 567–582. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-19089-1>
- Universidad Americana. (2026, 7 de enero). *UAM representa a Nicaragua y a América Latina en encuentro internacional de moda sostenible en Italia*. <https://www.uam.edu.ni/uam-representa-a-nicaragua-y-a-america-latina-en-encuentro-internacional-de-moda-sostenible-en-italia/>
-

Abstract: This article reflects on the lessons learned and future directions derived from this international meeting, placing the Italian-Latin American exchange in dialogue with the educational experience of Retazos Runway, a training platform promoted by the American University (UAM) of Nicaragua. This initiative is presented as a case of didactic innovation that articulates sustainable fashion, cultural identity, and transformative education in the classroom, providing concrete elements for rethinking the fashion system as a pedagogical, ethical, and cultural space.

Keywords: Fashion - pedagogy - ethics - culture - sustainability - identity - education - reflection - learning - innovation.

Resumo: Este artigo reflete sobre as lições aprendidas e as direções futuras derivadas deste encontro internacional, colocando o intercâmbio ítalo-latino-americano em diálogo com a experiência educativa da Retazos Runway, uma plataforma de formação promovida pela Universidade Americana de Montgomery (UAM) da Nicarágua. Esta iniciativa é apresentada como um caso de inovação didática que articula moda sustentável, identidade cultural e educação transformadora na sala de aula, fornecendo elementos concretos para repensar o sistema da moda como um espaço pedagógico, ético e cultural.

Palavras-chave: Moda - pedagogia - ética - cultura - sustentabilidade - identidade - educação - reflexão - aprendizagem - inovação.

Sommario: Questo articolo riflette sulle lezioni apprese e sulle direzioni future derivanti da questo incontro internazionale, mettendo in dialogo lo scambio italo-latinoamericano con l'esperienza educativa di Retazos Runway, una piattaforma formativa promossa dall'Università Americana (UAM) del Nicaragua. Questa iniziativa viene presentata come un caso di innovazione didattica che articola moda sostenibile, identità culturale

ed educazione trasformativa in classe, fornendo elementi concreti per ripensare il sistema moda come spazio pedagogico, etico e culturale.

Parole chiave: Moda - pedagogia - etica - cultura - sostenibilità - identità - educazione - riflessione - apprendimento - innovazione.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
