

04

**Cuerpo vestido para la
expresión sensible:
Diseño e intervención
social en contextos de
violencia**

Steve Lopera, Tatiana
Isaza, Camila Restrepo,
Catira Vargas, Melissa
Valdés, Jhon García

Estudiante de Diseño de Modas
de la Corporación Universitaria
Colegiatura Colombiana,
Medellín

En primer lugar, vale la pena hablar sobre el vestido, expresión central utilizada para el presente proyecto. La exploración indumentaria surgió con el fin de contribuir con el ejercicio de cubrir el cuerpo con diferentes formas no convencionales, desde la memoria, las reflexiones y la superación de conflictos de diversas violencias que ha sufrido la ciudad de Medellín y todo el país. “Aquí la narración del pasado, para consolidar un presente, los silencios y los olvidos también hacen parte de lo que cuenta, es decir sirven para algo” (Díaz, Pedraza y Suárez, 2009, p.11).

Este proyecto explora la memoria de un conflicto armado que vive nuestro país y cómo esta ha tenido un lugar físico y simbólico a través de la historia, donde se anhela la transformación y el cambio. Con esta propuesta, se busca reinventar la necesidad de un duelo y una reparación colectiva desde una forma simbólica. “Reconocer, visibilizar, dignificar y humanizar a las víctimas son compromisos inherentes al derecho a la verdad y a la reparación, y al deber de memoria del Estado frente a ellas” (CNMH, 2013, p.14).

En las escenas los artistas interactuaron con diversas comunidades en puntos estratégicos de la ciudad de Medellín. De manera paralela al trabajo artístico, se hicieron talleres con poblaciones vulnerables afectadas por la violencia del conflicto armado. El rango de violencia va desde el abuso sexual, la desaparición forzosa, hasta el ser víctima de desastres naturales. Nos basamos en diferentes acciones dentro de cada concepto, tales como atrapar el cuerpo y descubrir frases al liberarlo, unir dos cuerpos en batas conectadas por franjas de tela entre ellas, crear una red tejida a partir de recuerdos y fotografías entrelazadas, sostener un elemento cilíndrico colectivamente y un cubo con interacción externa y mensajes anudados al finalizar del mismo, el cual es un portal para una danza.

Ahora bien, aquí entendemos por diseño una cuestión inherente a cualquier contexto, como un quehacer que mejora la calidad de la vida de las personas (Margolin, 2012; Manzini, 2015). De acuerdo a dicha definición, a partir de este proyecto, quisimos dar espacio a la memoria

Steve Lopera,
Tatiana
Isaza, Camila
Restrepo, Catira
Vargas, Melissa
Valdés, Jhon
García

Cuerpo
vestido para
la expresión
sensible:
Diseño e
intervención
social en
contextos de
violencia

sobre la violencia y las desigualdades que se viven en nuestro país. Asimismo, quisimos retratar cómo dichos fenómenos han tenido un lugar físico y simbólico a través de la historia. Dicho de otro modo, nuestra intención fue reinventar la necesidad de un duelo y una reparación colectiva de manera metafórica, con el fin de incentivar una transformación cultural y social.

Nuestra aspiración es una construcción colectiva de paz a nivel local, regional y nacional. Consideramos que con la unión de todos nosotros como común-unidad colombiana, paso a paso podemos contribuir a un mejor futuro, un futuro de sanación y resiliencia. El trabajo desde la memoria y el entramado de lo simbólico aplicado a las problemáticas sociales, nos obliga a replantearnos una serie de aristas que serán expuestas a continuación. En primer lugar, implica pensar cómo podemos encontrar en el arte y el diseño herramientas para la transformación social; segundo, cómo podemos sanar las heridas que permanecen a lo largo de nuestra historia; qué papel juega la empatía y el amor, por el otro, a la hora de aproximarse a una comunidad. Creemos que propuestas como estas son un intento por romper el silencio generalizado socialmente y nombrar el pasado y, con ello, recordar lo sucedido para poder superarlo. Es necesario que toda esa carga emocional y energética que nos sucumbe y no nos deja avanzar como nación sea canalizada para luego regenerarse.

Enfocamos el proyecto en lo concerniente a memoria, violencia y conflicto en Colombia desde el diseño porque es un tema que nos afecta a nivel emocional y porque muchos lo hemos vivido en menor o mayor grado. Dicha relación íntima con la temática abordada resulta de suma importancia para el mundo de las artes escénicas. Asimismo, fortalece la efectividad del trabajo con la comunidad, ya que la empatía y comprensión de los estudiantes genera una conexión entre ellos y la comunidad. Con este proyecto buscamos poner en evidencia que el diseño y la moda tienen funciones que trascienden la vestimenta. De hecho, sus cualidades y diversos usos permiten trabajar con miras a contribuir a la solución de problemáticas sociales. Pero, sobre todo, el diseño

y la moda pueden ser herramientas para disputarse los sentidos y significados colectivos propios del campo cultural por medio de la innovación social.

No se puede olvidar que la moda es un estudio de estilos de vida, un oficio que surge de la antropología y la sociología. Para nosotras es de suma importancia reivindicar este factor. En efecto, en el imaginario social se concibe la moda como algo banal y restringido a una élite social. Queremos argüir que la moda es un arte que pasa por lo sensible y que el diseño nos ayuda a proponer nuevas visiones que tenemos acerca del mundo. De alguna manera, este proyecto busca darle voz a aquellos que no pueden expresarse libremente, a la población cuyos derechos han sido vulnerados, así como mostrarles una nueva perspectiva a través de los talleres y acciones performáticas.

Como Colegiatura reconocemos la importancia del identificarnos individual y socialmente para mejorar como sociedad. El iniciar un proceso de sanación y de perdón debido a las atrocidades cometidas durante el conflicto armado, puede conducir a un desarrollo colectivo de la inteligencia emocional y, a su vez, construir una cultura más sana mentalmente. Creemos pertinente generar un vínculo colectivo entre diversos grupos que han sido maltratados de múltiples formas, para que entre ellos se intensifique su fuerza y ahínco por un nuevo porvenir. Así, esperamos usar la moda como un medio comunicativo generador de statements ideológicos, el cual potencie la forma de expresión que tenemos frente al mundo,

Por último, vale la pena alcarar que buscamos innovar no sólo socialmente sino también hacia dentro de la disciplina misma y el saber de la moda. En otras palabras, consideramos que es necesaria una reforma disciplinaria del diseño de modas, esta debe comprometerse socialmente y adoptar una postura política frente a los diferentes niveles que se desarrollan en nuestra cotidianidad.

Steve Lopera,
Tatiana
Isaza, Camila
Restrepo, Catira
Vargas, Melissa
Valdés, Jhon
García

Cuerpo
vestido para
la expresión
sensible:
Diseño e
intervención
social en
contextos de
violencia

Referencias bibliográficas

- CNMH. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH.
- Díaz, G., Pedraza, O. y Suárez, M. P. (2009). Introducción. En De nuestras voces: Memorias para un nuevo caminar. (pp.9-18). Bogotá: Ediciones Ltda.
- Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social. Madrid: Experimenta Editorial.
- Margolin, V. (2012). Un modelo social de diseño: cuestiones de práctica e investigación. Kepes, (9)8, pp.61-71.