

LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE LA MODA EN ECUADOR

Autora: Taña Escobar Guanoluisa¹
Afiliación: Universidad Técnica de Ambato – Grindi
Línea de investigación: Industria del diseño e industria cultural
Correos: taniaeescobar@uta.edu.ec

¹ Taña Elizabeth Escobar Guanoluisa es Doctoranda en Diseño por la Universidad de Palermo. Diseñadora de Indumentaria y Docente investigadora de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Autora del primer programa de posgrado en Diseño de Indumentaria y moda en el Ecuador. Ha participado en proyectos de investigación vinculados a la transformación de la matriz productiva. Fue designada perito evaluador externo y asesora curricular del Consejo de Educación Superior CES.

Resumen

El sistema de la moda insostenible que trajo como resultado la moda rápida y que conquistó la era industrial y el consumismo, demanda una justa e inmediata transformación del sistema de la moda. El presente artículo trata la transformación del sistema de la moda de un sistema insostenible a un sistema sostenible, replantea el paradigma consumista, frívolo y rápido de la moda a un sistema lento, social y simbólico. A través de un análisis de casos en Ecuador, se percibe como se enrumba la nueva manera de hacer negocios en la moda, la manera de reorientar los métodos de producción y de reinventar las prácticas del diseño haciéndolos sostenibles en el tiempo.

La moda lenta obliga a reorientar todos los procesos hacia un ciclo cerrado de producción, e impulsa la transformación del sistema de la moda hacia tres escenarios: transformar el producto, transformar los sistemas y transformar la práctica del diseño. La sostenibilidad plantea la moda lenta como nuevo modelo de negocio transformador que nos conduce hacia un diseño desde la región, un diseño para la cultura local y un diseño con la contribución de artesanos locales. Bajo este ítem se hace necesario el reconocimiento de las tradiciones y el simbolismo de la identidad cultural.

El presente artículo analiza casos específicos de transformadores de la moda lenta y la moda social en el Ecuador, empresas como Dominga, Paqocha y emprendimientos emergentes como el de EliJuma son un claro ejemplo de la transformación social del producto indumentario, del sistema y del nuevo rumbo que está tomando la moda en Ecuador.

Palabras clave: Moda, sostenible, Dominga, Paqocha, EliJuma, Ecuador

Abstrac

The system of unsustainable fashion that resulted in fast fashion and conquered the industrial age and consumerism, demands a just and immediate transformation of the fashion system. This article deals with the transformation of the fashion system from an unsustainable system to a sustainable system, rethinking the consumerist, frivolous and fast paradigm of fashion to a slow, social and symbolic system. Through an analysis of cases in Ecuador, we perceive how

the new way of doing business in fashion is enlightened, how to reorient production methods and how to reinvent design practices making them sustainable over time.

Slow fashion forces to reorient all processes towards a closed cycle of production, and drives the transformation of the fashion system into three scenarios: transform the product, transform the systems and transform the practice of design. Sustainability raises the slow fashion as a new model of transformative business that leads us towards a design from the region, a design for the local culture and a design with the contribution of local artisans. Under this item it is necessary to recognize the traditions and the symbolism of cultural identity.

The present article analyzes specific cases of transformers of slow fashion and social fashion in Ecuador, companies such as Dominga, Paqocha and emerging enterprises such as EliJuma are a clear example of the social transformation of the clothing product, the system and the new course Which is taking the fashion in Ecuador.

Keywords: Fashion, sustainable, Dominga, Paqocha, EliJuma, Ecuador

I. Introducción

Durante mucho tiempo *la moda* fue vista como un fenómeno frívolo, lo que la hizo acreedora del prejuicio científico, pues fue considerada como un problema sustancialmente mundano. Sin embargo, desde el siglo XX, *la moda*, ya no pudo ser interpretada como una simple manifestación de las pasiones vanidosas del ser humano pues se convirtió en una de las instituciones rectoras de la propia modernidad y de las sociedades consumistas, lo que la transformó en parte de un sistema: el sistema de la moda. (Martínez, 1998; Godart, 2012; Luire, 2011) Según el diccionario Terminología científico social, el término moda posee dos significaciones: en primer lugar la moda en sentido general, es el uso o novedad que consigue una amplia aceptación; en segundo lugar la moda en sentido estricto, es aquella que alude exclusivamente al fenómeno social vinculado al cambio del vestido (Martínez, 1998). El presente artículo aborda la moda como un sistema en sentido estricto.

La moda, en sentido estricto, se caracteriza por ser un fenómeno de naturaleza social pues no sería factible sin sociedad y sin un grupo social, así lo afirma Koing (1972), al situarla dentro de un conjunto de formas de comportamiento reguladas por la sociedad, como un sistema específico de regulación social que se impone. (Martínez, 1998; Erner 2010; Bur, 2013). Según Bur (2013), la moda no solo refleja el estilo de una época sino las opiniones dominantes, actitudes y valores de toda una sociedad. La moda, como un fenómeno propio de la modernidad, es un fenómeno sociocultural pues emergió de la dinámica social industrial. Según Giusti (2009), el fin del siglo XX vio surgir, una investigación interdisciplinaria en torno a la moda en sentido estricto, a la cual se la ha denominado *estudios de la moda o modología*.²

En tal sentido, la modología es el encuentro de distintas ciencias sociales con la moda, es unir el tiempo de la moda con el tiempo de la ciencia, aplicado al análisis de los hechos y a la construcción de teorías. Así el fenómeno sustancial de la moda, en sentido estricto, puede y debe ser un objeto de análisis científico.

Entonces, el sistema de la moda como objeto de estudio, nos acerca a analizarla desde diversas disciplinas: sociología, antropología, historia y otras. Para el presente artículo el sistema de la moda es analizado desde el punto de vista social, económico y ecológico; social pues los sistemas indumentarios -como otros fenómenos- están implícitos y evidencian las connotaciones sociales de una época, económicas y ecológicas pues el sistema de la moda atraviesa un escenario de sistema insostenible a un sistema sostenible (Martínez, 1998).

Cuando el consumismo se implantó como una tendencia de comportamiento el sistema de la moda se hizo insostenible. La insostenibilidad es un modelo económico que conquistó a la civilización industrial dentro del cual la moda rápida junto a los sistemas de producción flexible nos ha llevado a un modelo de producción acelerado que establece más cantidad por menos calidad. Un sistema que pasa por alto el daño al que está siendo sometido el ecosistema. Como lo indicó Kumar: “El siglo XX fue el siglo de la ciencia y la tecnología. La época de crecimiento económico, el siglo del petróleo. En el siglo XXI estamos experimentando las consecuencias de los excesos del siglo anterior” (citado en

² Según Wakamura (2005), estas expresiones son nombradas como “fashion studies” o “fashion ologi”

Salcedo, 2014). La sociedad consumista contribuyó a la generación de un sistema de moda insostenible, caracterizado por la producción, el desarrollo masivo y el abuso de los recursos finitos del planeta.

Según el criterio de Salcedo (2014), existe un problema de concepto pues se piensa que la naturaleza fue diseñada para proveer de manera infinita, sumado a un problema de comportamiento pues aún no se entiende cuánta naturaleza es necesaria para mantener las prácticas de consumo. Afortunadamente el paradigma del sistema de la moda se replantea. La macrotendencia hacia la sostenibilidad pretende transformar la manera de hacer negocios en la moda, la manera de reorientar los métodos de producción y, la manera de reinventar las prácticas del diseño haciéndolos sostenibles en el tiempo. Se pone en escena la moda lenta o *slow fashion* como una metamorfosis social que desafía la producción en masa, promueve el comercio justo y plantea un mejoramiento hacia la calidad de vida (Salcedo, 2014).

La moda lenta como parte de la transformación del sistema de la moda nos lleva a transitar por tres escenarios: transformar el producto, transformar los sistemas y transformar la práctica del diseño (Fletcher, 2012). Para que la moda lenta sea vista como “un renacimiento económico, cultural y social” el diseñador y los actores enrolados en el sistema de la moda tienen la responsabilidad social de ser los impulsores de este cambio social y cultural (Hopkins, 2000).

En el Ecuador existen empresas que apuestan a la producción con responsabilidad social. Enmarcadas bajo el concepto de moda lenta desarrollan sistemas que tienen en cuenta no solo al medio ambiente, también la salud de los consumidores y las condiciones laborales de las personas en la industria de la moda. El presente artículo tiene como objetivo identificar a estos revolucionarios del sistema pues esta metamorfosis social da pasos firmes en la región ecuatoriana y comienzan a generarse empresas que hacen diseño con responsabilidad social y generan el cambio del sistema (Salcedo, 2014).

II. Desarrollo

La transformación del sistema de la moda a un sistema sostenible

Como metodologías establecidas para conseguir la transformación del sistema de la moda se plantean las escritas por Fletcher, Salcedo y Will. Fletcher (2012) propone que el cambio del sistema de moda insostenible a un sostenible, viene de la mano con la transformación de productos de moda, la transformación de los procesos y la transformación de la práctica del diseño. Indica el valor que tiene dentro de este sistema, el diseño con enfoque local y regional y dentro de la cadena de valor de los productos indumentarios nos anima a pensar en el abastecimiento de materiales dentro de nuestra localidad.

Para Salcedo (2014), la gestión de la moda sostenible puede darse a través de: pensar en el desmontaje de la prenda, crear lazos emocionales con el producto indumentario, generar el bienestar social de los trabajadores, minimizar las mermas, gestionar la durabilidad en la prenda y los residuos. Mientras que Gwilt (2014) propone la reorientación del ciclo de vida de un producto abierto a un ciclo cerrado mediante la adaptación de procesos que nos permitan la revalorización, reutilización y el reciclaje.

En el Ecuador existen empresas que apuestan a la producción con responsabilidad social, las mismas que han implementado una forma de producción social, ambiental y económicamente responsable. Enmarcadas bajo el concepto de moda ecológica, moda ética, moda lenta y moda sostenible, desarrollan sistemas que tienen en cuenta no solo al medio ambiente, también la salud de los consumidores y las condiciones laborales de las personas en la industria de la moda. Estas empresas se dedican al diseño y producción de prendas que valorizan lo hecho a mano, a la vez que toman en cuenta términos ambientales por minimización de contaminación, contribuyen al bienestar del usuario al brindarle prendas de calidad, y con su emprendimiento aportan a la recuperación de los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas del Ecuador.

El concepto de responsabilidad de estas empresas consiste en respetar la vida de las mujeres: madres, esposas y artesanas. Un respeto a sus condiciones de vida, su integridad, y sus ingresos económicos. Rescatan el comercio justo y son activista del diseño con responsabilidad social. Son claras referentes en la

transformación social del producto, en la transformación de los procesos y la transformación de la práctica del diseño. Además, como aporte significativo, estas empresas son consideradas como *Iniciativas de salvaguardia y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial* del Ecuador. (INPANC-CAB, 2015 – 2016; Fletcher, 2016; Gwilt, 2014; Salcedo, 2014)

Transformar el sistema de la moda en Ecuador, implica observar los sistemas indumentarios como un elemento esencial en la construcción identitaria de los grupos sociales y de los individuos, profundizar el diseño regional con insumos, materiales y manufactura local. Esto con el fin de que el nuevo sistema de la moda suministre signos para que en unión con otros campos culturales construyan y reflejen la identidad ecuatoriana (Godart, 2012; INPANC-CAB, 2016; Fletcher, 2012).

La gestión de la moda lenta en Ecuador

Para contribuir con este renacimiento económico, cultural y social, actores implicados en el desarrollo de productos como Dominga, Paqocha y emprendimientos emergentes como los de EliJuma, en Ecuador ejemplifican la responsabilidad social de ser los impulsores de este cambio. Estas empresas enmarcadas bajo el concepto de moda lenta desarrollan sistemas productivos socialmente responsables. A la vez que toman en cuenta términos ambientales por minimización de contaminación, contribuyen al bienestar del usuario al brindarle prendas de calidad, y con sus emprendimientos aportan a la recuperación de los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas del Ecuador. El concepto de responsabilidad social de estas empresas consiste en respetar la vida de las mujeres: madres, esposas y artesanas. Un respeto a sus condiciones de vida, su integridad, y sus ingresos económicos, pues le apuestan al comercio justo (INPANC-CAB, 2015 - 2016).

Dominga, es una empresa dedicada al diseño y producción de prendas bordadas a mano por artesanas de Zuleta, sus piezas indumentarias son creadas con el objetivo de incorporar elementos tradicionales que trasmitan la cultura y den a conocer técnicas artesanales ancestrales de las diversas nacionalidades del Ecuador. Plasmar los saberes ancestrales en blusas bordadas por aproximadamente 25 mujeres artesanas que participan en los procesos de diseño, confección, bordado y comercialización. Dominga promueve una

perspectiva de comercio justo y maneja una organización de negocio horizontal (INPANC-CAB, 2015 - 2016).

Paqocha, desarrolla indumentaria tejida en telares artesanales de la región central del país y fue fundada con el objetivo de cambiar la realidad de las comunidades alpaqueras en Ecuador, pues dentro de su proceso de producción cría las alpacas, esquila, y clasifica la fibra, que posteriormente, se entrega a mujeres obreras de las comunidades de Guamote, Chimborazo, para la hilatura a mano, con guango y huso. Los ovillos son teñidos con productos naturales, los mismos que luego pasan a manos de mujeres de la zona urbana para dar forma a la pieza vestimentaria a través del tejido. Su colección de prendas son sacos, bufandas, cuellos, vestidos, gorras y mitones. Las tejedoras son de las ciudades de Riobamba, Quito y Mira. Respetan el tiempo de elaboración y entregan un pago justo a sus colaboradoras (INPANC-CAB, 2015 - 2016).

El emprendimiento emergente de EliJuma, nace por la iniciativa de la emprendedora Diseñadora Elizabeth Juma. El amor a su tierra la empuja a mirar a la ardua labor que desempeñan las artesanas de la comunidad de Zuleta y a valorizar el trabajo elaborado por hábiles manos: el bordado. Interesada además en diseñar y producir indumentaria con responsabilidad social emprende desde el 2015 su propio negocio, enmarcado dentro de la moda lenta, rescata los remanentes de las blusas bordadas y las reutiliza en diversas prendas de vestir. Es una empresa dedicada al diseño a través de la resignificación y producción de prendas que emplean remanentes de bordados de blusas de la comunidad de Zuleta.

III. Conclusiones

Los estudios de moda o modología, llegan a institucionalizar la moda en sentido estricto. Pues favorecen a la construcción de teorías que, apoyadas en las ciencias sociales, nos permiten dejar detrás la frivolidad con la que han sido tratados los sistemas indumentarios, y verlos como un fenómeno sustancial que merece ser objeto de análisis científico. Apoyado en esto el presente ensayo propone que se desarrollen estudios sobre los sistemas indumentarios desde la dimensión del diseño apoyado en las ciencias sociales, humanas, y las

ingenierías que fortalecerán la profesión y por ende el sistema y los productos de moda indumentarios en Ecuador.

Interpretar el fenómeno de la moda en sentido estricto nos lleva a preguntarnos sobre el ¿Por qué nos vestimos? ó si ¿Existen leyes capaces de interpretar los cambios vestimentarios?, tales cuestionamientos han sido tratados por diversos sociólogos desde su perspectiva filosófica clásica, moderna y posmoderna. Y sin importar la época de estudio han llegado a la conclusión de que la moda es un fenómeno sociocultural que emerge de la dinámica social, y es un elemento esencial en la construcción identitaria.

La moda es a su vez un fenómeno económico característico de Occidente y de la propia modernidad. Nos liga a ella, el modelo de desarrollo consumistas adoptado por las sociedades latinoamericanas. Cuando nos adentramos en el negocio de la moda, se hace necesario emplear estrategias que nos permitan determinar con acierto ¿Cómo orientar nuestro emprendimiento al negocio de la moda? Y en medio de este sistema insostenible plantearnos con acierto la pregunta ¿Cómo contribuir al sistema sostenible de la moda con nuestro emprendimiento? Ser un transformador del sistema y gestionar la sostenibilidad en la industria de la moda ecuatoriana es un reto.

Al paradigma de la moda fundamentado en: “transformar la manera de hacer negocios, a rediseñar los métodos de producción y reinventar las prácticas de diseño de modo que sean sostenibles en el tiempo” (Salcedo, 2014, p.13), se alinean estas empresas de moda lenta que representa la ruptura de las prácticas actuales en el sector de la moda.

En tal sentido, la empresas son un claro ejemplo de la transformación social del producto y del nuevo rumbo que está tomando la moda en Ecuador pues aportan a la transformación del sistema de la moda, a través de sus productos indumentarios convierten el sistema de la moda insostenible a un sistema de moda sostenible. Demuestran respeto y responsabilidad social con la naturaleza mediante la utilización de bases textiles, insumos y procesos que son amigables con el medio ambiente. Potencian el amor por el diseño local pues sus piezas indumentarias evidencian un apego a la valoración y difusión del diseño local. Su filosofía de negocio fomenta una nueva infraestructura para trabajar en una

producción en series cortas. Emplean la técnica artesanal para realizar productos con artesanos del sector utilizando materia prima y mano de obra del lugar. Estas empresas referentes en el país mantienen una relación de confianza con el artesano garantizan un producto de calidad. Son activistas de la moda lenta pues portan la bandera de este modelo de negocio transformador y que responde al comercio justo.

Si todos los actores sociales: agricultores, políticos, artesanos, académicos, químicos, empresarios y diseñadores aportamos desde nuestra área a la transformación del sistema de la moda, seremos activistas de la moda ecológica, la moda ética, la moda lenta y la moda sostenible y aportaremos además al diseño regional potencializando prácticas de consumo cultural y generando una cultura de diseño socialmente responsable.

IV. Referencias Bibliográficas

Ambiur, G. (2008). *Diccionario visual de la moda*. Singapur: Editorial Gili.

Brown, S. (2013). *Refashioned*. Barcelona: Blume.

Bur, A. (2013). Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de la industria textil. En C. d. Comunicación, *Cuaderno 45* (págs. 143 - 147). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

COM. (2010). *El libro verde. Liberar el potencial de las industrias creativas y culturales*. Bruselas: COM.

Croci, P. (2012). *Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la moda*. Buenos Aires: La marca editora.

Entwistle, J. (2002). *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Barcelona: Paidós.

Erner, G. (2010). *Sociología de las tendencias*. Barcelona: Gustavo Gili.

Fletcher, K., & Grose, L. (2012). *Gestionar la sostenibilidad en la moda*. Barcelona: Editorial Blume.

Godart, F. (2012). *Sociología de la moda*. Buenos Aires: Edhasa.

Gwilt, A. (2014). *Moda Sostenible*. Barcelona: Gustavo Gili.

INPANC-CAB. (2015 - 2016). Iniciativas de salvaguardia y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial. *Salvaguardia del Patrimonio Cultural a la Vanguardia del Siglo XIX*, 10 - 28.

INTI. (2010). *101 Diseñadores de Autor*. Buenos Aires: INTI.

Luire, A. (2011). *El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir*. Barcelona: Paidós.

Martínez, A. (1996). Elementos para una teoría social de la moda. *Revista de pensamiento social*, 97 - 124.

Martínez, A. (1998). *La moda en las sociedades modernas. Mirar y hacerse mirar*. Madrid: Tecnos.

Miguel, P. (2012). *La circulación del diseño de indumentaria. Reflexiones en torno a distintas instancias de intermediación en Buenos Aires*. Buenos Aires: UBA.

Papanek, V. (2014). *Diseñar para el mundo real*. Cataluña: Pol-len.

Perrot, P. (1981). Elementos para otra historia del vestido. *Diogénes* N° 114, 159 - 11.

Salcedo, E. (2014). *Moda ética para un futuro sostenible*. Barcelona: Gustavo Gili.

Salcedo, E. (2014). *Moda Sostenible*. Barcelona: GILI.

Saltzman, A. (2009). *El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta*. Buenos Aires: Paidós.

Saulquin, S. (2010). *La muerte de la moda, el día después*. Argentina: Paidós.

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

Squicciarino, N. (2012). *El vestido habla. Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria*. Madrid: Cátedra.