

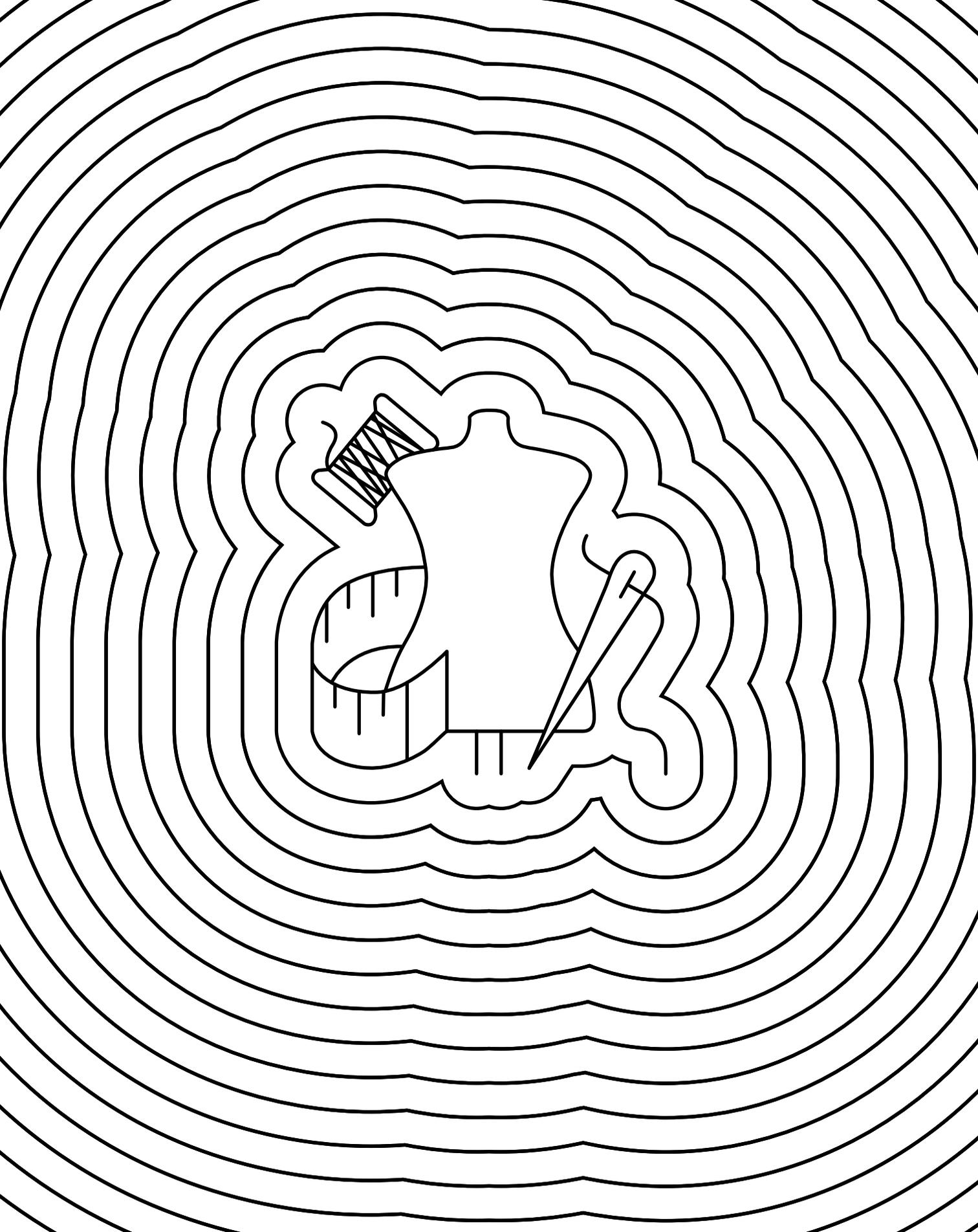
TESIS DISEÑO ESTRATÉGICO

**ENTRE TELAS Y TRADICIONES: LOS DISEÑADORES
DE MODA COMO GUARDIANES DE LA CULTURA
SALVADOREÑA**

**Aportes de los diseñadores de indumentaria femenina y masculina
salvadoreña a la cultura de diseño local durante el periodo 2015-2021**

Adriana Andrade, Andrea Ayala y Erika Torres

ENTRE TELAS Y TRADICIONES: LOS DISEÑADORES DE MODA COMO GUARDIANES DE LA CULTURA SALVADOREÑA

Aportes de los diseñadores de indumentaria
femenina y masculina salvadoreña a la cultura de
diseño local durante el periodo 2015-2021

AUTORAS: Adriana Sofía Andrade
Domínguez¹
Andrea Concepción Ayala Molina
Erika Nadine Torres Garay

adriana.andrade@monicaherrera.edu.sv
andrea.ayala@monicaherrera.edu.sv
erika.torres@monicaherrera.edu.sv

Resumen

En esta tesis exploraremos los aportes de los diseñadores de indumentaria femenina y masculina a la cultura de diseño local durante el periodo 2015-2021. Prepárense para adentrarse en un mundo lleno de talento y creatividad. Desde destacados diseñadores locales con una amplia experiencia en moda, hasta profesionales con formación académica y especialización en indumentaria para ambos géneros. Además, examinaremos la contribución de docentes de instituciones de educación superior en San Salvador y los cocreadores y partícipes del proceso creativo. Descubriremos cómo estos actores han dejado una huella imborrable en la cultura del diseño salvadoreño, a través de procesos creativos innovadores y productos de moda cautivadores.

Palabras clave: moda salvadoreña, identidad cultural, procesos creativos, diseño de moda, cocreación.

Abstract

In this thesis, we will explore the valuable contributions of designers in women's and men's clothing to the local design culture during the period 2015-2021. Get ready to immerse yourselves in a world full of talent and creativity. From outstanding local designers with extensive experience in fashion to professionals with academic training and specialization in clothing for both genders. Additionally, we will examine the valuable contribution of educators from higher education institutions in San Salvador and the co-creators and participants in the creative process. We will discover how these individuals have made an indelible mark on Salvadoran design culture through innovative creative processes and captivating fashion products.

Keywords: salvadoran fashion, cultural Identity, creative processes, fashion design, co-creation.

¹ Las tres son graduadas de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera

I. Introducción

Al comenzar esta temática, el primer indicio de necesidad para ejecutarla nace de la precariedad en documentación académica de diseño en El Salvador. Comprender cómo el diseño y la cultura coexisten en el proceso de identidad es vital para el desarrollo del diseño en el país. La investigación se centra en aportes de diseñadores salvadoreños, posicionados en la industria de la moda, y su ayuda a la construcción de identidad cultural.

Al desarrollar el proceso de investigación y conocer a profundidad los distintos procesos creativos e inspiraciones, nace otra necesidad: la visibilización de actores, como modistas y costureras. Dichas personas inciden directamente en el producto de diseño así como en el proceso. Conocer la dinámica social, familiar y creativa ayuda a dimensionar la importancia de mostrar y acreditar el rol de cada participante dentro del proceso de diseño y cómo, en conjunto, todos son generadores de identidad. El énfasis de este proyecto radica en comprender el sistema social que representa la cultura de diseño local a través de la moda. Su propósito es analizar y llegar a conclusiones que permitan identificar cómo el proceso creativo y el desarrollo de productos en la indumentaria femenina y masculina contribuyen a la cultura de diseño local.

II. Marco teórico

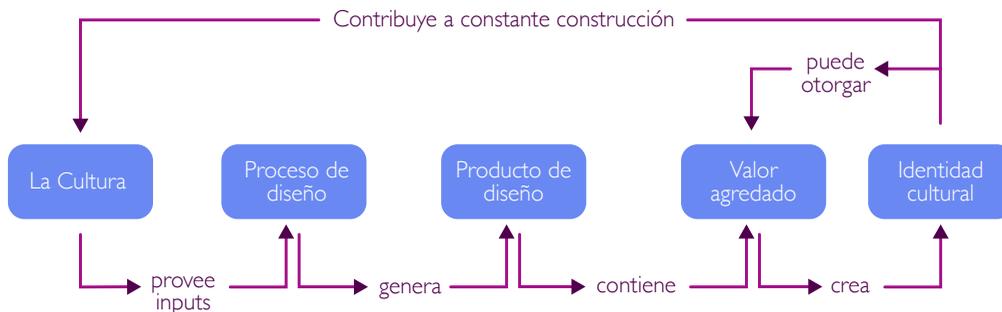
El marco conceptual y teórico se basa en una serie de definiciones clave relacionadas con el campo del diseño de moda y la cultura. Se exploran conceptos relacionados al proceso de diseño como la creación, la creatividad sustentada, la cocreación. Así mismo, se exploran definiciones relacionadas directamente con el diseño de moda y cultura como la confección, la cultura, la ideación, la identidad cultural, la inspiración creativa, el mestizaje, entre otras.

Además, se aborda la cultura como un sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, transmitidos de generación en generación. La identidad cultural se analiza desde una perspectiva constructivista, donde se afirma que se construye y no es estática (Quintana Monge, 2017).

También se discute el diseño de moda en El Salvador; la importancia de las instituciones educativas y las plataformas de moda, así como el papel de las costureras en la industria de la moda salvadoreña.

Se destaca la influencia de la cultura en el proceso de diseño, tanto como fuente de inspiración como elemento de valor agregado. Se reconoce la relación entre la cultura de diseño y la identidad cultural, ya que el diseño de productos que reflejan la cultura contribuye al crecimiento y fortalecimiento de ambas (Yousif, 2020).

Diagrama I: Desarrollo de cultura a través del diseño

Fuente: inspirado en *The Reflection of Culture Features on Product Design*, Yousif, 2020.

III. Metodología de la investigación

Esta investigación cualitativa tiene un enfoque etnográfico y estudia a la comunidad de diseñadores de moda en El Salvador en tiempo presente. El objetivo es descubrir cómo sus procesos y productos responden y/o crean una cultura de diseño. Se generaron datos exploratorios a través de entrevistas semiestructuradas, observaciones y fuentes secundarias, siguiendo una metodología cualitativa. Para un mejor análisis se establecieron tres categorías de sujeto para la investigación.

- Perfil A: Diseñadores con aprendizajes empíricos en la moda, que actualmente están posicionados en la indumentaria femenina y masculina de San Salvador:

En este tipo de muestreo se encuentran aquellos diseñadores de moda que tienen una experiencia profesional, ya sea por aprendizajes académicos en carreras distintas al rubro de la moda y/o aprendizajes empíricos respecto al diseño de moda. Ellos deben contar con reconocimientos nacionales y/o internacionales (premios, desfiles, eventos) en el rubro. Dentro de dichos diseñadores podemos mencionar a Alejandro Handal, que se dedica a su marca de moda Alejandro Handal, y sus bases profesionales están formadas en diseño de producto artesanal. También varios profesionales que sentaron bases en diseño gráfico han tomado el mundo de la moda, como Lumi Hernández e Ingrid Valeriano, ambas destacadas diseñadoras en la comunidad de moda. Dentro de la investigación se entrevistó a Andrea Ayala, cuyo camino profesional empieza por la Licenciatura de Economía y Negocios y evoluciona al segundo perfil cuando decide formarse académicamente en moda.

- Perfil A.1: Diseñadores con formación académica específicamente en moda, que en la actualidad están posicionados en la indumentaria femenina y masculina de San Salvador:

En este tipo de muestreo se hallan aquellos diseñadores de moda que tienen una experiencia profesional, ya sea por aprendizajes académicos en el ámbito de moda salvadoreña o estudios de la misma a nivel internacional. Ellos deben contar con reconocimientos nacionales y/o internacionales (premios, desfiles, eventos) en el rubro. Sara Hernández, diseñadora y fundadora de Happy Stich; Mario Rodríguez, diseñador de indumentaria y cocreador de Zótico; y Gabriela Vásquez, diseñadora y fundadora de Merché fueron los sujetos seleccionados que destacan por su estudio en moda, así como sus diseños y conceptos.

- Perfil B: Docentes de instituciones de educación superior en San Salvador, que imparten en la carrera de moda o carreras similares a esta.

Este muestreo son aquellos docentes de instituciones de educación superior en San Salvador. En este perfil hubo una investigación previa de instituciones que impartieran Diseño de Moda o carreras afines. Entrevistamos a María Cristina Flores de Gallegos, coordinadora de la Licenciatura de Moda en la Universidad Francisco Gavidia; María Elena Montalvo, coordinadora de la Licenciatura de Producto Artesanal en la Universidad Dr. José Matías Delgado; Didi Hiver, docente de la asignatura Pensamiento Creativo y Diseño de Producto IV, en la carrera de Diseño de Producto, entre otros.

- Perfil C: Costureras que trabajan con los diseñadores de moda en el proceso creativo del diseño de vestimenta.

En este muestreo se encuentran aquellas personas que dominan una técnica de confección y/u oficio de costureras que laboran en conjunto con un diseñador de moda salvadoreño. Dentro de ellas se encuentra Laura Lara, dueña del taller Laura Couture; Vilma Rosales, costurera de Fundación Nueva Vida; y Blanca de Hernández, madre y jefa de costureras de taller de Sara Hernández, entre otras.

3.1 Resultados

Dentro de la investigación se abordan temáticas como la opinión de los diseñadores sobre la cultura local de diseño, el valor agregado de los productos y el desarrollo del proceso creativo de los diseñadores. Debido a ello, se profundizó en el desarrollo de cuatro categorías de sujeto de estudio para esta investigación:

- a. Diseñadores locales de moda con experiencia profesional en la indumentaria femenina y masculina.
- b. Diseñadores locales con formación académica en moda y experiencia profesional en la indumentaria femenina y masculina.
- c. Docentes de instituciones de educación superior en San Salvador y la manera de enseñar de las instituciones académicas.
- d. Personas con el rol de cocreador o partícipes dentro del proceso creativo del diseño de vestimenta.

A partir de la información obtenida por medio de entrevistas, se crearon categorías de análisis con el fin de establecer conclusiones generales sobre cómo estos procesos creativos y productos en la moda abonan a la cultura de diseño salvadoreña.

Las categorías de análisis fueron:

- Percepción de cultura² salvadoreña y cultura de diseño³.
- Valor agregado⁴.
- Proceso creativo⁵.

IV. Perfil A: Diseñadores locales de moda con experiencia profesional en la indumentaria femenina y masculina

A partir de los datos obtenidos por la entrevista, el perfil A tiene características en común de acuerdo con las siguientes categorías.

4.1 Percepción de cultura salvadoreña y cultura de diseño

Para los diseñadores, la cultura salvadoreña cuenta con influencia directa de países extranjeros, específicamente de corrientes europeas y estadounidenses, que son aceptadas con facilidad por la sociedad salvadoreña, así como en un panorama internacional. Los diseñadores de moda salvadoreña nutren sus diseños con tendencias de mercado extranjeras y esencia salvadoreña con el fin de satisfacer las necesidades del usuario, proyectando el estilo estético deseado. Dicha mezcla entre la esencia salvadoreña y las tendencias de mercado internacional crean un mestizaje.

En la cultura de diseño, el networking es fundamental para el desarrollo de una carrera en moda. Dicha actividad brinda oportunidades de negocio y acceso a eventos del rubro como desfiles. Al abrir esas puertas se facilita el ascenso y/o exposición de la carrera del diseñador. Se concluye que existe una comunidad en la que el apoyo de diseñadores a diseñadores es fundamental para crecer el rubro de moda en El Salvador; así como el crear vías para el diseño salvadoreño a un panorama internacional.

² Cultura: el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje (Plog y Bates, 1990).

³ Cultura de diseño: sistema de normas de prácticas sostenidas colectivamente y compartidas dentro y entre contexto. Dicho contexto puede influir en la práctica y los resultados de diseño (Julier, 2006).

⁴ Valor agregado: el elemento diferenciador ante otros productos que va más allá de "excelencia" o "innovación", y reside en ser portador del valor cultural (Julier, pp. 71-72, 2006).

⁵ Proceso creativo: proceso de un diseñador para la creación de una prenda de vestir en el que desarrolla la etapa de inspiración-ideación con el fin de llegar a una idea final aterrizada a través de un sample. Luego sigue el proceso de práctica donde interviene el sastre para producir diferentes piezas de la colección (Tosi, 2013).

4.2 Valor agregado

Es importante que el diseñador responda, a través de sus prendas, a las necesidades de los clientes. Dichas necesidades están orientadas a las tendencias de mercado internacionales, haciendo que el trabajo del diseñador haga un estudio y balance entre tendencias y su esencia. Al repetir dichas tendencias de mercado, el usuario está satisfecho en cuanto al estilo estético de la prenda. Sin embargo, para los diseñadores el valor de una prenda de ropa no reside en su estética, sino en su funcionalidad, tanto a nivel económico (que la pieza sea rentable) como a nivel de usabilidad (que la pieza sea utilizada constantemente por los usuarios). El valor agregado se define según la perspectiva. Desde el punto de vista del diseñador, la funcionalidad y usabilidad es lo principal. Para el usuario/cliente promedio salvadoreño lo importante es la estética.

4.3 Proceso creativo

El proceso creativo del diseñador no es un proceso lineal, no está compuesto de pasos y etapas, sino de acciones iterativas sin ningún orden. Es decir que el diseñador puede comenzar desde el bocetaje y terminar en un sample, y en la siguiente colección puede empezar desde el patrón y terminar en bocetaje de la pieza. Estas acciones pueden repetirse varias veces en el día, depende del tiempo que le dedique el diseñador a cada una.

La inspiración es un elemento clave en el proceso creativo que no puede ser pasada por alto por los diseñadores. Es una acción constante, puede llegar en cualquier momento y de distintas maneras. La inspiración viene de elementos de la cotidianidad (tangibles) y de experiencias (intangibles) que vive el diseñador. Por lo tanto, el proceso creativo de un diseñador no está escrito en piedra, cada uno tiene su propio método y paso, sin embargo hay acciones comunes como la inspiración y la confección.

V. Perfil A.1: Diseñadores locales con formación académica en moda y experiencia profesional en la indumentaria femenina y masculina

5.1 Percepción de cultura salvadoreña y cultura de diseño

La cultura está compuesta por elementos tangibles (objetos, símbolos) e intangibles (valores, sentimientos) que aparecen de manera recurrente en el entorno y que son compartidos por diferentes individuos de la sociedad. La cultura salvadoreña cuenta con su propia esencia, pero a su vez está influenciada directamente por países extranjeros como Estados Unidos y los de Europa. Dichas culturas tienen una aceptación en la sociedad salvadoreña, dejando de lado a la cultura salvadoreña. Por ello, los diseñadores de moda con formación académica afirman que se desea disfrazar la verdadera esencia de El Salvador con tendencias internacionales.

Las maquilas son un espacio de aprendizaje para los diseñadores de moda. En este lugar, ellos perfeccionan sus técnicas de confección y patronaje. Al mismo tiempo, les permite tener un conocimiento más holístico de su carrera profesional (proveedores, retail, muestras). Por lo que las maquilas son un espacio que pertenece a la cultura del diseño de moda.

5.2 Valor agregado

El patronaje es una acción clave dentro del proceso creativo. Los diseñadores de moda aplican el conocimiento del patronaje a sus diseños; el papel todo lo aguanta, el patronaje no. Al tener claro estos parámetros y reglas de costura, el diseñador de moda puede experimentar libremente con formas y comprender cómo crear, y ejecutar una pieza usable y diferente.

El valor cultural está en contar historias de lo cotidiano de nuestro país. Los diseñadores plasman sobre las prendas objetos o sentimientos cotidianos y estos mismos elementos son compartidos por los usuarios, lo cual lleva a que estos se identifiquen con la prenda de vestir. Por lo tanto, existe una conexión entre el diseñador y su usuario. La conexión con el usuario también surge de escuchar o comprender necesidades de vestuario, así como gustos y tendencias.

5.3 Proceso creativo

El proceso creativo de un diseñador no está compuesto de pasos o etapas, sino de acciones que pueden hacerse en cualquier momento de manera repetida, sin seguir un orden. En el proceso creativo, la inspiración viene de elementos tangibles (objetos, símbolos), que se encuentran en el día a día del diseñador; y elementos intangibles (emociones, sentimientos, valores) que vive el diseñador.

A diferencia del perfil A, los diseñadores del perfil A.1 creen que en el diseño de moda es importante practicar constantemente con patrones. Por lo que, dentro del proceso creativo, los diseñadores experimentan con distintos materiales o técnicas que les permitan innovar en sus prendas. El patronaje es un ejercicio de prueba y error, donde se experimenta para llegar al patrón idóneo que conecte con el concepto y a su vez haga funcional la prenda.

Los desfiles de modas no son conceptualizados por los diseñadores, ya que hay otras organizaciones como Fashion Lifestyle que los desarrollan. Estas organizaciones plantean un tema e informan a los diseñadores sobre este para que puedan conceptualizarse en sus colecciones. El diseñador solo puede conceptualizar las piezas, peinados, accesorios que portará la modelo, la música y demás elementos. Sin embargo, estos desfiles ya no son de interés para algunos de los diseñadores posicionados en el rubro, ya que ellos buscan vender y rentabilizar su inversión en estos eventos. Por lo anterior, sienten que los desfiles están mal enfocados.

VI. Perfil B: Docentes de instituciones de educación superior en San Salvador y la manera de enseñar de las instituciones académicas

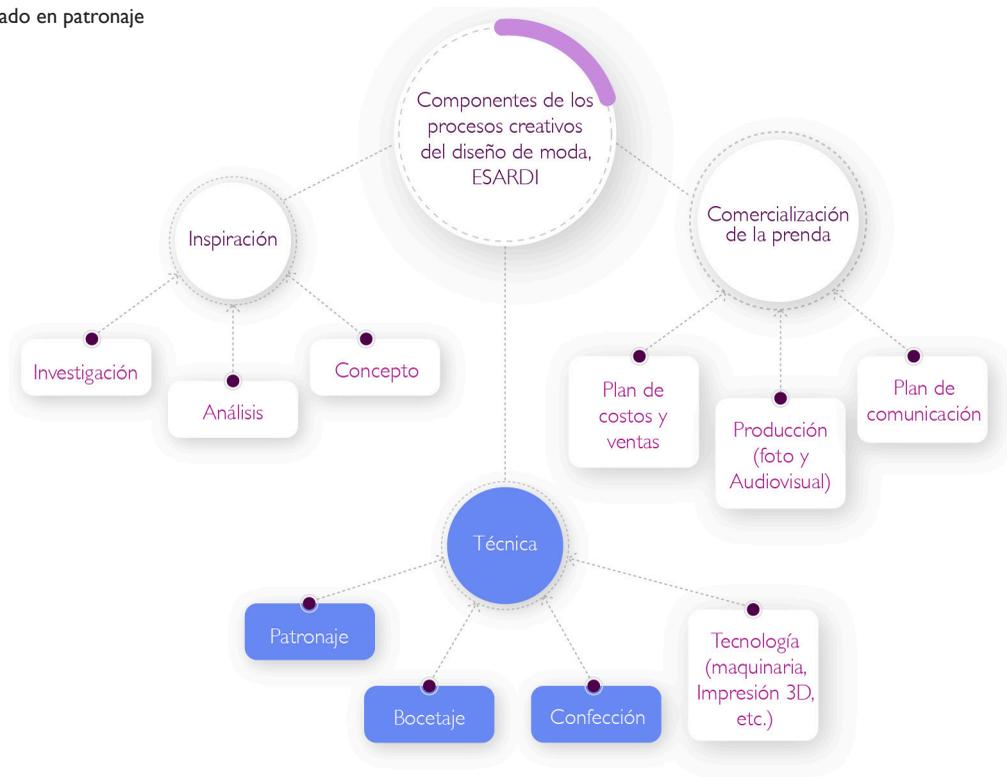
6.1 Visión del proceso creativo en las instituciones educativas

A través de entrevistas semiestructuradas con docentes y coordinadores de la carrera de moda o similares, se obtienen las distintas visiones de diseño de moda. Es importante recalcar que debido a los diversos enfoques de la carrera, así mutan dichos conceptos.

a. Escuela de Arte y Diseño Superior (ESARDI)

Diagrama 2: Componentes de los procesos creativos del diplomado Patronaje de Moda, ESARDI

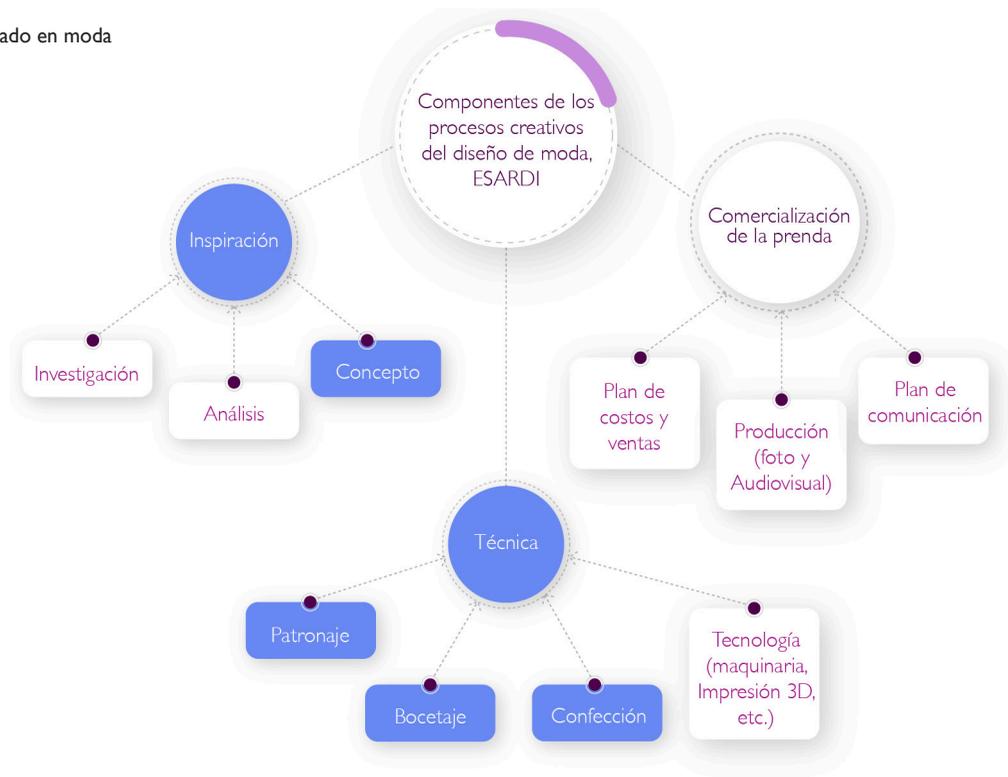
Diplomado en patronaje

Fuente: Andrade, Ayala, Torres, 2021. Los componentes sombreados de color magenta son elementos que, dentro de las entrevistas, el docente y coordinador resaltaron y/o toman más relevancia dentro del proceso creativo. Este diagrama fue validado por Didi Hiver, docente de Patronaje en Diseño del diplomado de Moda y Patronaje.

Diagrama 3: Componentes de los procesos creativos del diplomado Moda, ESARDI

Diplomado en moda

Fuente: Andrade, Ayala, Torres, 2021. Los componentes sombreados de color magenta son elementos que, dentro de las entrevistas, el docente y coordinador resaltaron y/o toman más relevancia dentro del proceso creativo. Este diagrama fue validado por Didi Hiver, docente de Patronaje en Diseño del diplomado de Moda y Patronaje.

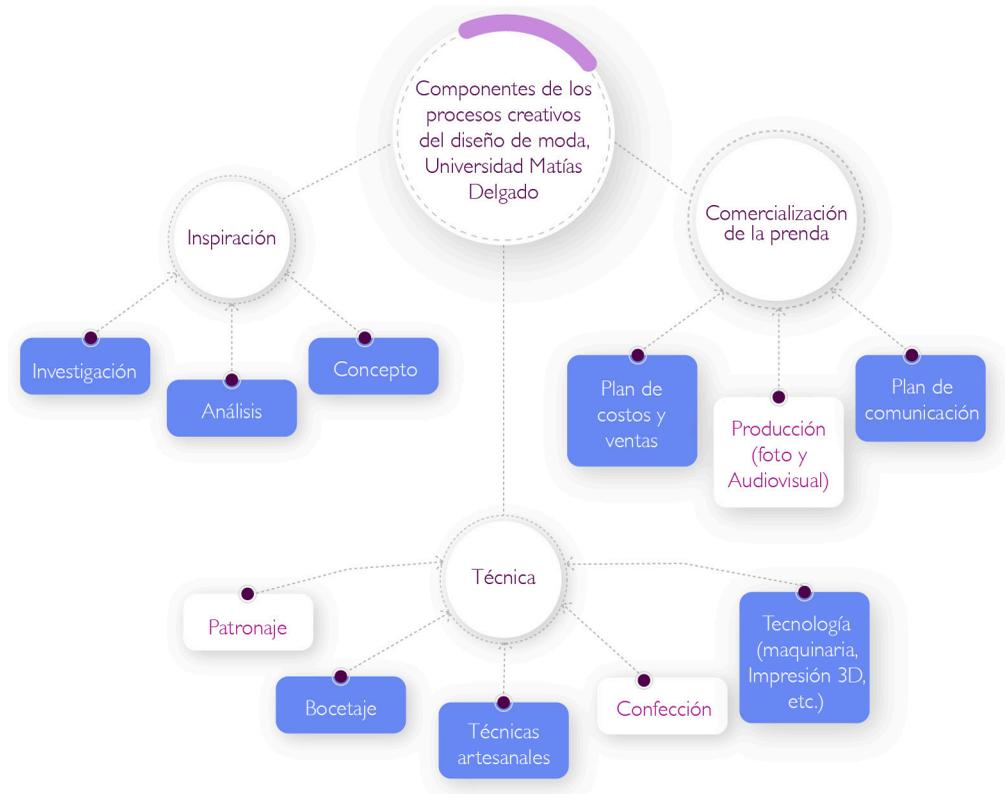
A diferencia de las otras instituciones educativas, ESARDI es una escuela que imparte diplomados, no una carrera universitaria. El contenido de las clases es resumido y práctico. Por lo tanto, la visión de esta institución en la moda se basa en "experimentar" con materiales, ideas, conceptos, para poder dar un diseño innovador. Los maestros dejan que el alumno descubra su lado creativo y poner el contenido en práctica. Al final, el alumno aprende haciendo.

Es importante que en el camino el diseñador-alumno descubra sus destrezas y su propio proceso creativo. Por ello el proceso creativo en ESARDI es iterativo y no hay un orden establecido de pasos. Sin embargo, hay un paso importante para ESARDI: el patronaje. Los docentes afirman que es esencial conocer y saber de construcción, ya que permite tener un buen diseño de calidad.

Por lo tanto, la mayoría del contenido visto en clase se enfoca en el patronaje. Por esa razón, la especialización de ESARDI en el rubro de la moda es la técnica.

b. Universidad Doctor José Matías Delgado

Diagrama 4: Componentes de los procesos creativos del diseño de moda, Universidad Dr. José Matías Delgado

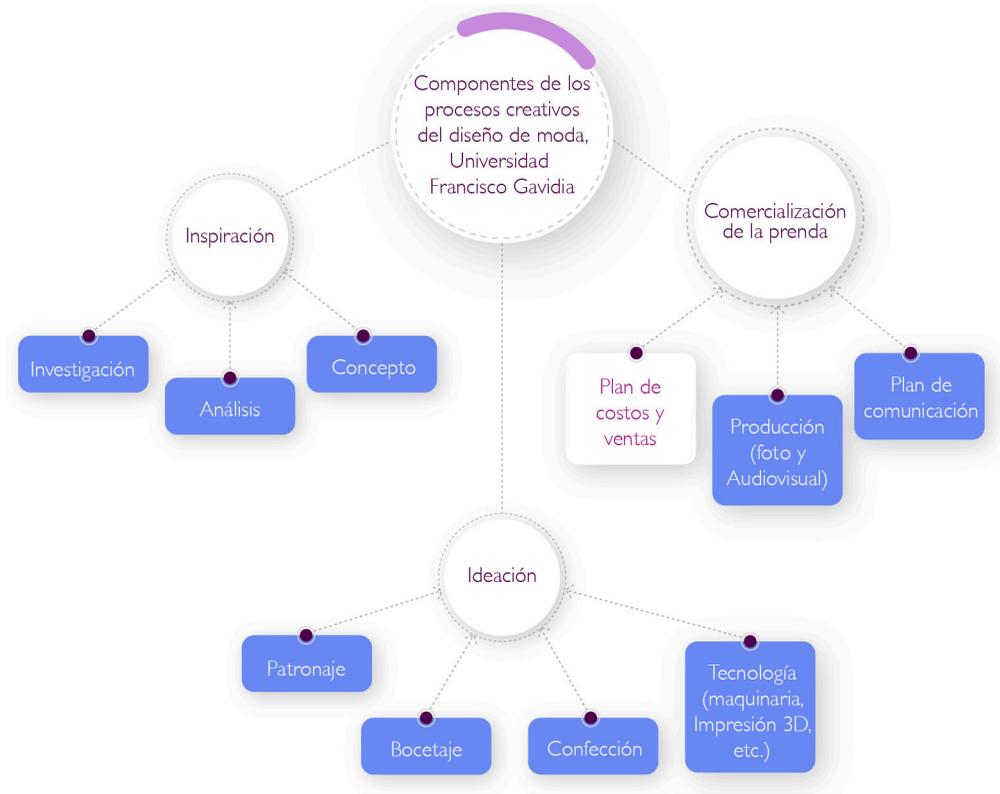

Fuente: Andrade, Ayala, Torres, 2021. Los componentes sombreados de color magenta son elementos que, dentro de las entrevistas, el docente y coordinador resaltaron y/o toman más relevancia dentro del proceso creativo. Este diagrama fue validado por Didi Hiver, docente de Proceso Creativo en la carrera de Diseño de Producto Artesanal.

La carrera de Diseño de Producto Artesanal se enfoca en preservar las variadas técnicas artesanales salvadoreñas. Su foco no es el diseño de moda, pero se desarrollan ciertas pasarelas, así como encuentros con técnicas textiles. El diseño de moda se centra en el diseño textil y en patrones visuales impresos. Siempre se menciona la importancia de un maestro artesano o experto en la técnica. Impulsa el diseño colaborativo, en el que el diseñador debe formar parte de un equipo para ejecutar diseños más integrales. El rol más importante de un diseñador de producto artesanal es atribuir los derechos al artesano. Preservar las raíces, aunque se pueda innovar dentro del proceso de diseño, siempre promocionar el uso de técnicas, ya sea de manera directa a un diseño o indirecta al apoyo de una comunidad artesana.

c. Universidad Francisco Gavidía

Diagrama 5: Componentes de los procesos creativos del diseño de moda, Universidad Francisco Gavidía

Fuente: Andrade, Ayala, Torres, 2021. Los componentes sombreados de color magenta son elementos que, dentro de las entrevistas, el docente y coordinador resaltaron y/o toman más relevancia dentro del proceso creativo. Este diagrama fue validado por la Lcda. María Cristina de Gallegos, coordinadora de la carrera de Diseño de Moda de la Universidad Francisco Gavidía.

La Licenciatura en Diseño de Modas se enfoca en formar profesionales en el rubro por medio de conocimientos de diseño, conceptualización, trabajo técnico, patronaje y generación de audiovisuales (fotografía especializada, fashion film y video). Se busca que los futuros diseñadores de moda puedan hacer uso de las nuevas tecnologías, taller con máquinas industriales, computadoras e impresora 3D, y de esta manera darles valor a sus propuestas en el mercado. La institución busca que los estudiantes trabajen en distintas áreas como en la parte digital para diseño de superficies, o que sean emprendedores capaces de desarrollar su propia marca y mantenerse en el mercado con sus diseños.

Según los catedráticos, los diseñadores de moda formados en la Universidad Francisco Gavidía se convierten en buenos investigadores para conocer a la población a quien se dirigen, en personas técnicas que manejan desde qué tipo de tela es la adecuada para hacer un vestido que se derrite sutilmente al caer o uno que quede firme al cuerpo, además de prestar atención a la confección y patronaje, ya que una prenda puede ser atractiva a la vista, pero cuando los clientes la lucen, no se ve igual. Por otra parte, en previsores del futuro de su creación, para evaluar cómo se comportará su producto cuando el cliente lo use, lo exponga al sol o lo lave.

6.2 Conclusiones

A partir de los datos obtenidos por la entrevista, el perfil B tiene características en común de acuerdo con las siguientes categorías.

6.2.1 Percepción de cultura salvadoreña y cultura de diseño

Los diferentes participantes de las instituciones concuerdan en que el diseño salvadoreño no es valorado por su propia sociedad. El diseñador de indumentaria se enfrenta a un mercado diverso regido por precios. El usuario promedio prioriza el valor monetario ante calidad o concepto. Debido a esto es que la industria de producción en masa les resulta atractiva. Tomando en cuenta que el diseñador es emprendedor, resulta en un mercado donde hay competencia excesiva. Cabe aclarar que esto es parte de la cultura de diseño, ya que es un comportamiento que como sociedad salvadoreña se perpetúa. Hay que tomar en cuenta también qué rasgos de la cultura salvadoreña se ven reflejados en la explotación del color. Un rasgo de admirar de los diseñadores salvadoreños es su uso de color.

6.2.2 Valor agregado

En las tres instituciones educativas estudiadas, se puede resaltar la búsqueda constante de la generación de valor por medio del trabajo realizado por los diseñadores. Sin embargo, el valor agregado se diferencia de categoría según las bases impartidas que se detallan a continuación. La carrera de Diseño de Producto Artesanal de la Universidad José Matías Delgado no está dedicada al diseño de moda en específico, sino que se centra en resaltar la cultura artesanal en distintas aplicaciones. La institución busca preservar con el tiempo las técnicas artesanales (como el diseño textil, trabajo con cerámica, barro, etc.). Dicho pensamiento conforma el valor diferenciador de la carrera.

En la Escuela de Arte y Diseño Superior, mejor conocida como ESARDI, se imparte un diplomado de Diseño de Modas y otro en Corte y Confección, el cual busca impartir conocimientos prácticos de patronaje y construcción. El valor agregado brindado en dicho curso es la técnica, ya que en la institución se considera que es la parte esencial para crear un buen diseño. Además, recalcan que la técnica permite que el diseñador descubra su propio patronaje.

Para concluir, en la Universidad Francisco Gavidia se imparte la Licenciatura en Diseño de Modas, la que se centra en dar

respuesta a las necesidades del usuario. En la institución se mantiene el pensamiento de que la moda no solo es ropa de alta costura, sino que son prendas diarias como uniformes, ropa deportiva, etc. La institución forma diseñadores con soluciones funcionales a cualquier usuario que necesite vestirse.

6.2.3 Proceso creativo

Las tres instituciones educativas en la carrera de moda o carreras similares enseñan al diseñador a tener un proceso de caja transparente, es decir que el estudiante da evidencias de su proceso creativo, ya sea a través de bocetos, de investigaciones, visual boards, etc. Esto permite que el docente pueda ayudar y guiar al alumno diseñador a obtener un buen resultado.

El proceso creativo de un diseñador debe estar conformado por fases conceptuales como técnicas. Esta gira en torno a la experimentación e investigación, tomando la técnica de patronaje y la costura como conocimientos bases. Por lo tanto, un diseñador de moda debe contar con múltiples conocimientos técnicos como confección y práctica como la conceptualización. Sin embargo, la manera en que se enseña el proceso creativo va de acuerdo con la visión de cada institución. Esta visión es el valor agregado de cada institución (ver valor agregado del punto III).

A partir de las entrevistas con los diseñadores (perfil A y perfil A.1), se concluye que la comercialización y rentabilidad de las piezas de indumentaria son habilidades clave para la formación de los diseñadores de moda. Es importante que las instituciones sigan enseñando este tipo de conocimientos a sus futuros diseñadores.

VII. Perfil C: Personas con el rol de cocreador o participantes dentro del proceso creativo del diseño de vestimenta

7.1 Percepción de cultura salvadoreña y cultura de diseño

En El Salvador, el proceso de aprendizaje de una costurera y/o modista comienza desde su juventud, en su mayoría de manera empírica y en algunos casos de forma técnica. Por lo general, las costureras desean perfeccionar su técnica de confección en las maquilas, las cuales son consideradas como espacios "para ganar experiencia laboral". Por otro lado, algunas costureras desean dejar el mundo de las maquilas y comienzan a emprender con su propio taller de costura. La mayoría trabaja para varios clientes, lo cual significa que no permanecen con un solo diseñador, sino que

tienen múltiples proyectos a la vez. Por lo que, en el día a día, las costureras ejecutan diferentes piezas para distintos usuarios.

En el mundo de la confección, es normal que los diseñadores de moda cuenten con una modista en su equipo, quien se convierte en el puente entre diseñador y costureras. Dicho rol en la cultura salvadoreña es más conocido como jefa de costureras. De hecho, se ha identificado una presencia familiar: La jefa de costureras es la madre del diseñador, quien dirige a las costureras o guía en la parte técnica al diseñador. Algunas de las diseñadoras entrevistadas afirman que sus madres antes de ser modistas fueron costureras, por lo que se identifica una movilidad social.

Maricruz de Valeriano, madre de la diseñadora de moda Ingrid Valeriano, menciona que desde muy pequeña era una amante de la costura. Ella observaba a su madre en su carrera de modista, sin embargo hasta que se independizó pudo empezar a experimentar con telas. Por otro lado, Blanca de Hernández, mamá de Sara Hernández, creadora de la marca Happy Stitch, afirma ser una mujer que ha estado rodeada de la industria de la confección de ropa. Su familia tuvo una pequeña fábrica de ropa para niños durante 25 años, en la que ella se desempeñaba en el área de diseño. Actualmente, Blanca es la mano derecha de su hija en el taller de costura.

Estos miembros de la familia dedicados a la confección se centran en el pasado en copiar y pegar tendencias; en la actualidad, los diseñadores mantienen un proceso creativo que transmite sentimientos o experiencias.

7.2 Valor agregado

Desde la percepción de las costureras, el valor de una prenda está en la calidad. Las costureras entrevistadas definieron calidad como una buena construcción de la prenda (ningún hilo descosido por dentro ni por fuera, ir de acuerdo con las medidas, dobleces rectos, etc.). Por lo que realmente el valor de la prenda no es la calidad, sino un buen resultado de construcción de esta. Sin embargo, para tener un buen resultado de construcción las costureras deben tener un conocimiento práctico y manual de las prendas de vestir: El valor del trabajo de una costurera está en su conocimiento e ingeniosidad para ejecutar un diseño de moda. Por ejemplo, en el proceso de confección Alejandra Vargas menciona que se apoya con su equipo de sastres, costureras y patronistas. La diseñadora le consulta a su equipo si su diseño (boceto de la prenda) es realizable, y también conversan sobre qué materiales se deberían utilizar. Al tener su retroalimentación,

crea variaciones en su diseño y se comienza a confeccionar la prenda. Por lo tanto, el proceso de confección de la diseñadora se basa en un trabajo colaborativo entre ella y su equipo. Esta parte genera valor ahorrando tiempo y dinero en el proceso.

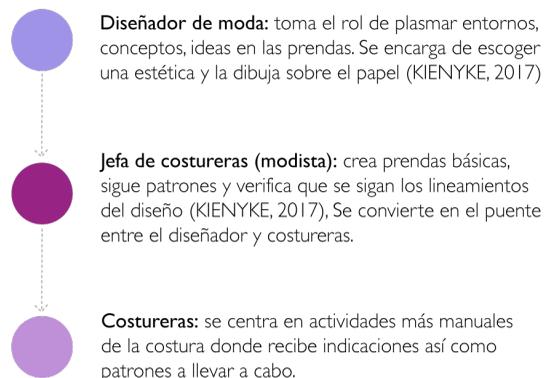
7.3 Proceso creativo (rol)

Parte del proceso creativo se encuentra en la costura. Dentro de esta etapa, las

costureras toman la batuta; cabe resaltar que al momento de costura y ensamblaje de piezas se deja de lado lo iterativo, y se sigue un proceso lineal y operativo. Para las costureras lo más importante es el patrón, debido a que es la base para el buen diseño de la prenda.

Por la naturaleza de su proceso operativo, las costureras tienen una percepción que su rol, dentro del proceso de diseño, es el de ejecutor y no de cocreador de la pieza. Se le atribuye todo el crédito creativo al diseñador; cuando la costurera se encuentra en la última parte del proceso para terminar la creación como tal. Por lo que la costurera debe contar con el desarrollo de habilidades blandas⁶ que le permitan comunicarse con el diseñador y formar un equipo. Dentro de todo el proceso interactúan los perfiles de diseñador de moda, modista y costurera. Debe tomarse en cuenta que su orden es jerárquico.

Diagrama 6: Jerarquización en el diseño de moda salvadoreño

Fuente: Andrade, Ayala, Torres, 2021.

⁶ Habilidades blandas: son un conjunto de cualidades personales como comunicación, liderazgo, resolución de problemas, trabajo en equipo, que permiten a los individuos tener éxito en el mercado laboral y promover su carrera.

Por definición, el diseñador de moda es la cabeza creativa, toma el rol de plasmar entornos, temáticas, ideas y movimientos en las prendas. Se encarga de escoger una estética y la dibuja sobre el papel (Kienyke, 2017). A pesar de que sus actividades son puramente creativas, el diseñador debe contar con conocimientos técnicos de confección. Las modistas pueden diseñar. La diferencia con los diseñadores de moda se encuentra en la libertad creativa. Este perfil crea prendas básicas, sigue patrones, mas no crea narrativas conceptuales para sus piezas (Kienyke, 2017).

En última instancia se encuentra el perfil de costurera, que aun estando en una actividad de ejecución es un cocreador. Se centra en actividades más manuales de la costura, donde recibe indicaciones, así como patrones a llevar a cabo (Kienyke, 2017). Cada rol se ve influenciado por características demográficas marcadas y dentro de distintas generaciones familiares, los roles han evolucionado de una abuela costurera a una nieta diseñadora de moda.

VIII. Conclusiones

A partir de los hallazgos de la investigación, se plantean las conclusiones siguientes.

8.1 Percepción de cultura salvadoreña y cultura de diseño

El Salvador es un mestizaje cultural. Mario Rodríguez, creador de la marca de moda Zótico, define a los salvadoreños como una cultura de colores vibrantes y ruidosa, pero a su vez esta cultura replica tendencias internacionales. Al mismo tiempo, Alejandro Handal, creador de la marca AHC Brand, compara la cultura salvadoreña como una "melcocha", ya que el país está situado geográficamente al centro de una diversidad de choques culturales, por lo que existe una presencia de países extranjeros (Estados Unidos y países europeos) que influye en el consumo de los salvadoreños. Los diseñadores de moda mezclan estas tendencias extranjeras con la esencia de El Salvador, creando así productos que responden a las necesidades de sus usuarios.

La esencia de la cultura salvadoreña está compuesta por elementos tangibles (objetos, símbolos) e intangibles (valores, sentimientos) que aparecen de manera recurrente en el entorno. Jorge Olmedo, diseñador de moda, describe la cultura salvadoreña como un estilo urbano con pósters de distintos colores, más que todo cálidos (elementos tangibles). Por otro lado, en su entrevista Gabriela Vásquez menciona que el salvadoreño es una

persona luchadora y trabajadora, que nunca se rinde (elementos intangibles).

Existen espacios recurrentes dentro de la cultura de diseño local. Uno de ellos son las maquilas, las cuales representan un espacio de aprendizaje tanto para diseñadores como para costureras. En su entrevista, Jorge Olmedo comenta que para los diseñadores de moda en las maquilas del país se encuentran oportunidades para dirigir producciones grandes. Por otra parte, Sara Hernández reconoce que durante su trabajo en la maquila familiar; aprendió a perfeccionar su técnica de patronaje; y al igual que Gabriela Vásquez, afirman que este espacio les ayudó para adquirir experiencia en confección.

Respecto a las costureras, Laura Lara afirma que el país posee una gran industria de maquilas donde muchas costureras pueden adquirir experiencia sobre la confección y el patronaje. No obstante, este espacio les da un conocimiento básico o específico sobre la construcción total de una prenda de vestir:

Por otro lado, existe una presencia de familias en el rubro de la moda, donde la madre del diseñador cocrea con su hijo prendas de vestir. La mayoría de veces, la madre ocupa el puesto de jefa de costureras, quien abona a la parte técnica de la pieza con sus conocimientos empíricos; mientras el diseñador de moda provee conocimientos conceptuales, comerciales y técnicos.

8.2 Valor agregado

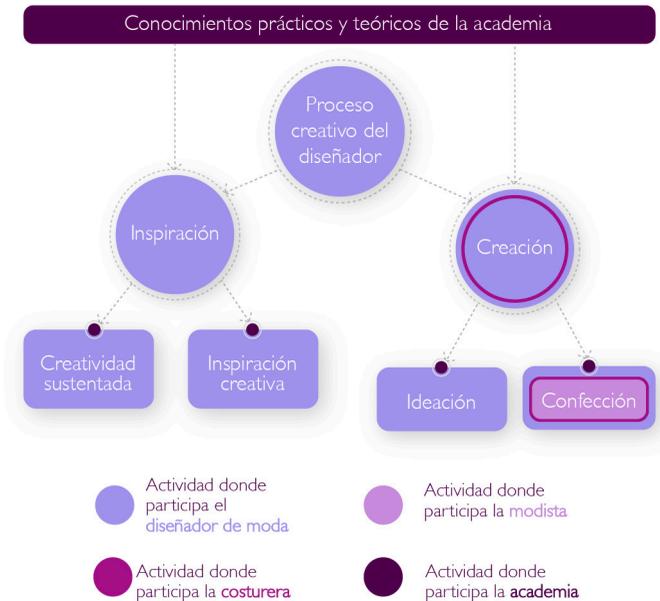
Cada perfil genera valor agregado a las prendas de indumentaria de acuerdo con la visión de diseño que tengan. Estas pueden ser:

- - Crear su propio patrón de diseño para diferenciarse de la competencia.
- - Desarrollar un storytelling basado en el entorno o experiencias del diseñador.
- - Responder a las necesidades del usuario por medio de la rentabilidad y usabilidad.

Es importante identificar el rol de las costureras como cocreadoras con el fin de reconocer que su conocimiento e ingeniosidad son valiosos para ejecutar un diseño de moda. Por lo tanto, el valor agregado de una costurera es su conocimiento técnico y la habilidad motriz para la construcción de una prenda.

8.3 Proceso creativo (rol)

Diagrama 7: La intervención de perfil A,A.1, B, C en el proceso creativo del diseñador

Fuente: Andrade, Ayala, Torres, 2021.

El proceso creativo del diseñador es sensorial, no existe un orden de pasos, sino ciertas acciones en común como bocetaje, investigación, etc. En cambio, el proceso de confección de las costureras y modistas es lineal, con un orden de pasos. El diseñador interviene desde la idea hasta la ideación final del diseño, para luego explicarle a la modista el diseño deseado. Muchas veces, la modista sugiere cambios en el diseño para que este logre la visualización deseada por el diseñador. Posterior a esto, la modista da los lineamientos a seguir para la parte de confección a las costureras, quienes toman acción y terminan el diseño final.

El diseñador de moda tiene un proceso creativo único, conformado por caja negra así como transparente. La academia impulsa el proceso de caja transparente a través de conocimientos teóricos y prácticos.

El contenido teórico se basa mucho más en comprender procesos creativos utilizando inspiraciones visuales, conceptos, técnicas y herramientas de diseño. Dentro de este contenido,

la Universidad Francisco Gavidia centra su objetivo en dar respuesta a las necesidades del usuario a través de herramientas de diseño así como investigación. Forman diseñadores con soluciones funcionales a cualquier usuario que necesite vestirse. Dentro de este contenido también un buen ejemplo es la Universidad José Matías Delgado, que se centra en conocer a través de herramientas de diseño las diferentes técnicas artesanales. Cabe recalcar que dichas instituciones también tienen formación práctica, pero su norte va en función de tener bases teóricas para ejecutar productos de diseño.

El contenido práctico se imparte aplicando técnicas artesanales, así como tener bases útiles de patronaje. Por ejemplo, ESARDI se centra en proporcionar conocimientos prácticos de patronaje y construcción, y recalcan que la técnica permite que el diseñador descubra su propio patronaje.

De todo ese conocimiento, el diseñador experimenta de manera iterativa en su propio proceso de diseño hasta llegar a un producto. La academia proporciona la base, pero toda la responsabilidad y guía para ejecutar el proceso queda en manos del diseñador, dándole libre albedrío para incorporar inputs, así como actores.

Bibliografía

Bates, D. G., & Plog, F. (1990). *Cultural anthropology*. New York: McGraw-Hill.

Julier, G. (2006). From Visual Culture to Design Culture. *Design Issues*, 22(1), 64-76.

Kienyke. (2017). ¿Cuál es la diferencia entre diseñador y modista? Kienyke.Com. Recuperado en abril 10, 2022. <https://www.kienyke.com/moda/cual-es-la-diferencia-entre-disenador-y-modista>

Tosi, E. (2013, June). El arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de estudio. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234489>

Yousif, T. (2020). The Reflection of Culture Features on Product Design. *Online Journal of Art and Design*, 8(1), 216–225. Reflexión académica en diseño y comunicación, 33, 137-139. <http://www.adjournal.net/articles/81/8113.pdf>

Quintana Monge, L. (2017). Enfoques y críticas del concepto de identidad. *PODIUM*, (29), 45-60. <https://doi.org/10.31095/podium.2016.29.3>