

¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Today

Transcripción del audio tour | Español

Equihua, Abrigo *Devotion*

Aprende como este abrigo incorpora dos símbolos que conectan fuertemente con la cultura chicana.

1 minuto

Brenda Equihua se identifica como chicana, una persona nacida en Estados Unidos con raíces mexicanas. Su madre cruzó la frontera estando embarazada y Equihua nació en California tres días después. En su abrigo *Devotion*, la diseñadora une la ternura de una madre con dos símbolos de la identidad mexicana: la Virgen de Guadalupe y las mantas de San Marcos. La Virgen de Guadalupe, conocida como madre y protectora de los latinoamericanos se ha vinculado de forma indisoluble con la identidad mexicana. La textura suave de este abrigo recuerda a las mantas de San Marcos, que son un elemento básico en los hogares mexicanos y chicanos. Para Equihua, estas cobijas representan la comodidad, el hogar y el abrazo de su madre. Estos símbolos resuenan fuertemente con la cultura chicana: la manta con sus connotaciones domésticas y privadas, y la Virgen de Guadalupe, un símbolo religioso, social y político.

Isabel Toledo, Top de punto negro con rojo con falda de lino “para empacar”

Las curadoras describen el talento e ingenio de la diseñadora cubana Isabel Toledo.

54 segundos

Isabel Toledo nació en Cuba y emigró a Estados Unidos siendo una niña. Comenzó a coser a una edad temprana y aunque estudió en FIT y Parsons, fue en gran parte una diseñadora autodidacta. Toledo veía la costura como una forma de arte y le encantaba experimentar con formas y diseños. Toledo creó ropa extravagante y experimental que aportó una perspectiva única a la moda estadounidense en la década de 1980. Prefería las formas escultóricas y los patrones geométricos, como la falda que se muestra aquí. Aunque parece tridimensional en el cuerpo, se puede plegar en una forma plana y compacta, por lo que se le dio el nombre de "falda para empacar". Isabel Toledo prefería que la llamaran costurera en lugar de diseñadora, ya que creía que era la costurera quien realmente entendía el arte de la confección de prendas.

1/8 Takamura x Artesanía Textil Arte-Fer, Blusa Cuadro Tlahui

Las colaboraciones entre moda contemporánea y herencia indígena son benéficas. Escucha la historia de la blusa *Cuadro Tlahui*.

1 minuto, 10 segundos

La blusa *Cuadro Tlahui* fue co-diseñada por Guillermo Vargas de la marca de moda mexicana 1/8 Takamura y la artesana mixe Paula Pérez Vázquez, bordadora originaria de la localidad de Santa María Tlahuitoltepec. Las colaboraciones entre diseñadores urbanos y artesanos rurales no siempre son simples. Durante casi dos años, Vargas y Pérez Vázquez co-crearon y produjeron diligentemente la blusa *Cuadro Tlahui*, en ocasiones enviando patrones de ida y vuelta entre la Ciudad de México y Oaxaca.

El diseño combina el patrón cuadrado de la blusa *Cuadro*, un elemento básico de la marca 1/8 Takamura, con la iconografía del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, que incluye el sol, el agua, las montañas y el maguey -un tipo de planta de agave- y que son simbólicos del patrimonio y la historia de la gente de esta aldea. A su vez, el nombre de la blusa reúne las identidades de los co-diseñadores. La blusa *Cuadro Tlahui* ejemplifica cómo la moda contemporánea y el patrimonio indígena pueden nutrirse mutuamente.

Sánchez-Kane, Traje *Mamado*

Escucha acerca de como este traje hace referencia al cuerpo de los fisicoculturistas.

1 minuto, 5 segundos

Bárbara Sánchez Kane es conocida por utilizar la moda para desafiar ideas preconcebidas sobre género. De manera humorística, nombró a este atuendo *Mamado*, un término coloquial usado en México para referirse irreverentemente a un hombre con un cuerpo musculoso. La chaqueta tiene solapas que, al abrocharse, crean una apariencia más voluminosa del pecho, reminiscente de pectorales marcados. Los pantalones tienen una forma que se asemeja a piernas musculosas esculpidas a través de entrenamientos intensos de levantamiento de pesas. En marcado contraste, el traje está hecho de cuero rosa que ha sido estampado con diseños florales estilizados inspirados en la cerámica de Talavera de Puebla, comúnmente utilizada para vajillas y decoración del hogar, en un sutil guiño a la feminidad doméstica. Este traje puede ser interpretado como un estudio sobre la ambivalencia de la masculinidad, al fusionar la

hiper-masculinidad del cuerpo del fisicoculturista con símbolos convencionales de la feminidad.

Juan de la Paz, Capa *Kallawaya*

Aprende acerca de como artesanos indígenas colaboran con la marca boliviana Juan de la Paz para preservar técnicas ancestrales.

1 minuto, 8 segundos

Juan Pereira y Andrés Jordan son los diseñadores detrás de la marca de moda boliviana, Juan de la Paz. Están comprometidos a trabajar con comunidades indígenas para preservar técnicas ancestrales y visibilizar a los artesanos. Pereira y Jordan expresan preocupación por las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas, como la pobreza crónica, la falta de acceso a la atención médica, educación y salarios dignos, especialmente porque más de la mitad de la población de Bolivia es indígena. Por medio de este tipo de colaboraciones, las comunidades artesanales mejoran sus condiciones económicas y sociales.

Artesanos de varias comunidades de la Nación Kallawaya se unieron para crear esta capa, cada uno responsable de un aspecto diferente de su producción manual. Durante seis meses, esquilan a mano la lana, utilizaron tintes naturales y técnicas de tejido manual, tomando decisiones en grupo a lo largo del proceso. Para honrar este esfuerzo colectivo, Juan de la Paz nombró la capa en honor a la Nación Kallawaya.

Gabriela Hearst, Vestido crochet multicolor

Escucha acerca de como Gabriela Hearst está comprometida con la sostenibilidad y la equidad social.

1 minuto, 20 segundos

Gabriela Hearst está profundamente comprometida con diversas formas de sostenibilidad, priorizando iniciativas ambientales, económicas y sociales. Su dedicación inquebrantable a estos principios ha establecido referencias para que otros en la industria los emulen. El vestido crochet multicolor presentado aquí pertenece a la colección de primavera de 2022 de Hearst, destaca por la colaboración y el trabajo artesanal. Fue meticulosamente elaborado por artesanas de la cooperativa Madres & Artesanas Tex en Bolivia, encarnando una moda que abraza la inclusión social, la integridad de los materiales y el empoderamiento económico.

La sostenibilidad social es particularmente significativa, ya que valora a las

personas y su bienestar. La cooperativa proporciona oportunidades de empleo para más de 200 mujeres artesanas, que se especializan en técnicas de tejido a mano, ofreciendo capacitación técnica y empoderamiento económico. Algunas de estas mujeres han experimentado abuso o abandono, y a través de asociaciones con cooperativas, Hearst honra el trabajo especializado de las artesanas mientras promueve un diseño socialmente equitativo. Gabriela Hearst ha declarado que crear prendas hermosas que sean empoderadoras y deseables es una de sus experiencias personales más gratificantes.

Johanna Ortiz, Vestido negro de algodón con motivo tejido de palmeras

La artesanía local es celebrada en este vestido de Johanna Ortiz.

1 minuto, 5 segundos

Johanna Ortiz es ampliamente reconocida como una de las diseñadoras de moda más destacadas de Colombia a nivel mundial. La marca tiene su sede no en París o Nueva York, sino en Cali, Colombia porque Ortiz tiene un profundo aprecio por el talento de las costureras y artesanos de su país, y desea permanecer estrechamente conectada a su comunidad. El vestido Balmy Evening, que presenta una combinación de texturas, motivos tropicales y tela de algodón natural, fue totalmente confeccionado por manos colombianas en Cali. El vestido muestra adornos tejidos y apliqués de rafia, como un homenaje a la excepcional artesanía de América Latina. Los hilos de rafia fueron meticulosamente aplicados por artesanos de bordado internos, utilizando técnicas tradicionales de cestería. El vestido también muestra las maravillas tropicales naturales de la región, con un prominente motivo de palma en el centro, un elemento decorativo que se ha convertido en sinónimo del estilo distintivo de Johanna Ortiz.

Carolina Herrera, Vestido camisero de noche de tafetán de seda blanca y tul

Las curadoras describen como Carolina Herrera hace referencia a su infancia venezolana en sus diseños.

52 segundos

Carolina Herrera nació y fue criada en Venezuela. Durante décadas, su elegancia y estilo le trajeron fama y reconocimiento. Incluso antes de iniciar su carrera como diseñadora de moda en la década de 1980, fue destacada como una de las socialités mejor vestidas de Nueva York durante su juventud. En entrevistas, Herrera ha mencionado cómo los uniformes escolares de su infancia en Venezuela han tenido una influencia duradera en su estilo personal. Con el paso del tiempo, Herrera ha desarrollado un vocabulario de diseño único que incluye lunares y camisas blancas de

botones. En este conjunto en particular, su característica camisa blanca y nítida se transforma en un vestido de noche voluminoso. La refinada elegancia del vestido encapsula perfectamente el estilo personal de Carolina Herrera, así como su herencia latinoamericana.

Duque, Vestido corsé de cuero; top y leggings de nylon con patrones de glifos precolombinos

Aprende acerca del interés de Jorge Duque en la cultura prehispánica y su relación con la cultura contemporánea.

1 minuto, 9 segundos

Jorge Duque, el diseñador de moda colombiano, estudió fisioterapia antes de iniciar su carrera en el diseño de moda. Su formación académica le proporcionó una comprensión integral de la anatomía humana, así como las herramientas y técnicas para fortalecer el cuerpo. En este conjunto en particular, los intereses de Duque en prótesis y corsés convergen con un homenaje a las culturas prehispánicas de América Latina. Los motivos ornamentales en el pecho y los brazos están inspirados en el sitio arqueológico de San Agustín en Colombia. Duque reproduce las esculturas de piedra megalíticas encontradas en este sitio en el top transparente y en las mallas. Además, estas piezas evocan el trabajo del artista contemporáneo mexicano Dr. Lakra, quien adornó portadas de revistas antiguas con motivos prehispánicos tatuados en los cuerpos de mujeres hermosas. La creación de este atuendo por parte de Jorge Duque fue motivada por su creencia en la vitalidad continua del arte prehispánico en América Latina, así como en su ininterrumpido diálogo con la cultura contemporánea.

LUAR, Vestido de nylon en tonos marrón claro y azul marino

Las curadoras explican como la herencia dominicano americana de Raul Lopez de LUAR informa sus diseños.

1 minuto, 21 segundos

Raúl López es el diseñador detrás de la marca de moda LUAR. Sus colecciones a menudo se inspiran en sus propias experiencias como dominicano-americano en Brooklyn, Nueva York. Para este vestido, López se inspiró en las elecciones de moda de sus parientes que asistían a reuniones familiares vestidos para causar impacto con sus interpretaciones del lujo americano.

Aquí, la parte superior del vestido, con su trabajo geométrico, los hombros anchos y las mangas amplias se asemeja a las chaquetas de nylon de los años 80 y

90, mientras que la silueta de la falda refleja los estilos de moda de la época. En su conjunto, el vestido imita la apariencia de una chaqueta usada sobre un vestido de noche. Ello emula la forma de vestir de sus tías, quienes llegaban a las fiestas familiares con sus mejores atuendos, pero cubiertas con los sacos o abrigos que tuvieran a la disposición. Estas memorias son importantes para Lopez, quien recuerda que la ropa que llevaba a las fiestas familiares era lo importante, no la apariencia durante el trayecto. En múltiples culturas latinoamericanas, el buen vestir al visitar a familiares está conectado con el amor y respeto mutuo. Para Raúl López, estos recuerdos destacan las nociones de aspiración y pertenencia en la experiencia de los inmigrantes.

Estas grabaciones fueron creadas para la exposición del Museum at FIT *¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Today* (31 de mayo - 12 de noviembre, 2023). Para más información, visita fitnyc.edu/museum.