

COLOR PIEL

Descripción del proyecto

Color piel donde la moda y el Hip Hop¹ se unen como un medio donde se busca dejar atrás el racismo² en Colombia, buscando a través del arte y la cultura realzar las potencias gráficas, musicales y códigos propios como una forma de expresión ante las diversas represiones durante años.

La moda³ siempre se ha visto influenciada por varias corrientes artísticas, el aspecto musical de la época siempre tiene un peso en las grandes pasarelas del mundo y con esto logra atravesar fronteras y llega a las calles donde logra modificar la sociedad. La influencia que tiene la música se ha ejercido en todas las generaciones, esta cambia códigos culturales como la manera de vestir, hablar, bailar, hasta con qué grupo de personas te relacionas.

Enfocándome en la evolución del Hip Hop que empezó a desarrollarse a fines de los años setenta en los barrios pobres del Bronx, la comuna norte de la ciudad de Nueva York, donde es ahí que se evidencia como todo un género musical que más allá de letras y ritmos, es sinónimo de lucha y expresión que no solo es un intermediario para muchos jóvenes, mujeres, hombres, niños, niñas, adultos y subculturas o quien quiera incluirse, también se convierten en su estilo de vida.

El Hip Hop se expandió mundialmente en una sola década, su difusión es gracias al efecto de los movimientos artísticos como el graffiti, el breakdance, las denuncias sociales, los MCs (master de ceremonia) ahora más conocidos como los raperos, y los Djs que su mayoría eran de origen africano o latino y con un alto índice de marginalidad social.

Así mismo cómo se expandió los modos de hacer música, también se difundió los modos culturales asociados sobre todo en los adolescentes. En mi interés personal escucho Hip Hop desde que tenía 5 años gracias a mi hermano, siempre me llamó la atención sus letras, ritmos y la sensación que generaba en mí, así no comprendiera totalmente lo que decían. Ahora me doy cuenta que esta cultura de la calle⁴ genera y aporta al cambio social desde las expresiones del arte donde hay muchos saberes y conocimientos y logra generar códigos culturales.

Los subgéneros del Hip Hop latinoamericano hoy en día tiene muchos subestilos y variaciones, actualmente tenemos géneros como el Reggaetón, Trap, Rap Latino, Pop Rap, Crunk entre otros. No solo son los estilos musicales que han llegado, sino también el vestuario que al momento de que la popularidad del género aumentó, también lo hizo el efecto de sus atuendos. El Hip Hop manifiesta la masculinidad de sus artistas por medio de la moda, desde camisas holgadas, pantalones y camisetas anchas, a ropa más ceñida al cuerpo u otros estilos alternativos. Poco a poco se fue dando la aparición de nuevos conceptos dentro de los artistas, donde cada uno definía las tendencias existentes en el diseño y las comercializaban, ya no se limitaban solo hacer música o colaboraciones con marcas sino que también fueron montando sus propias marcas de ropa y generaron otras fuentes de ingresos.

El Hip Hop se ha convertido en un género multirracial popular que permite que artistas de todo el mundo hasta localmente en el Valle de Aburrá y el Chocó puedan expresar sus puntos de vista sobre la sociedad . La música urbana es toda una cultura, no solo por los componentes que la constituyen con cultura expresadas desde el arte, sino porque desde cada artista y persona que hace parte de ella se aporta al cambio social y genera nuevas normas donde va más allá que una simplemente moda juvenil.

Proyecto

Al crecer en dos países diferentes y tener dos culturas muy marcadas, empiezo a ver y a cuestionar la sociedad y sus injusticias raciales. Al llegar a Colombia y desde mi relacionamiento con personas afrocolombianas⁵ del Pacífico norte quienes me han hecho ver y rectificar las diferencias e injusticias que hay en el país y el mundo, confirmó que en un país donde la colonización y sus ideas quedaron instaurados en el subconsciente del ser humano, el racismo es algo que se evidencia y se vive a diario en la sociedad, por eso quiero invitar a través de la moda y el Hip Hop a descolonizar y reconstruir los imaginarios sociales y la sociedad para respetarnos desde la riqueza de la diferencia.

Teniendo en cuenta como base el Hip Hop, que fue fundada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad, el significado y sentido de su vida a través de nexos en la comunidad, el mundo natural y sus valores. Establecida en el lujo urbano nostálgico y como las calles me inspiran y como me han vuelto una persona multilocal. He creado un perfil original lleno de experiencias generadas desde la complejidad y riqueza de las ciudades en las que he vivido. Lo urbano, usando tipologías masculinas trasladadas a prendas sin tipo de género, haciendo de mi perfil original, mi marca NO TYPE donde cada prenda es una historia y estudiante diseño de modas una forma inclusiva de abarcar una comunidad glocal.

Con este proyecto buscó evidenciar la necesidad de conocer el pasado, la consecuencia de las manifestaciones de nuestro ego, los reflejos de nuestra alma colectiva, la construcción espiritual y el instinto de supervivencia representando una perspectiva del fenómeno cultural Hip Hop que ha originado más fenómenos culturales sin sesgo alguno. Generando una proyección propia dentro de la ignorancia y tentaciones del mundo y su gente que nos permite convertirnos en elemento unificador dentro de las distintas realidades sociales.

Evidentemente el Hip Hop es la fuente principal del tema, así que quiero demostrar cómo esta cultura llega a Colombia y a través de sus códigos estilísticos culturales (indumentaria) hace un llamado al racismo que se vive día a día en Colombia.

“Mientras afirmamos que Colombia es una sociedad híbrida, las cifras y la experiencia cotidiana revelan una sociedad fragmentada y atravesada por el racismo, desde el Chocó hasta el Chicó.” (Rodríguez Garavito, 2007)⁶

La pandemia avivó el fuego de la desigualdad social, exclusión, aumento del miedo, y el sentimiento de amenaza que experimenta la población del Chocó, determinando así la necesidad de incrementar los esfuerzos para luchar contra el racismo y la discriminación que se vive en este departamento y en varias regiones de Colombia que quedaron doblemente olvidadas durante el confinamiento.

Según (Rodríguez Garavito, 2007) “El de Chocó es el racismo del apartheid geográfico: el de las formas sutiles y no tan sutiles de segregación espacial que mantienen a los afrocolombianos en zonas marginales del país y de las ciudades. Es el racismo de Cali, con su negrísimo barrio de Aguablanca, tan segregado como los townships surafricanos donde la población negra fue confinada por el Estado en tiempos del apartheid. Es el racismo del barrio Nelson Mandela de la turística Cartagena. Y el del mismo Chocó, con su 85 por ciento de la población afrodescendiente y un índice de desarrollo humano que compite con el todavía más negro Haití.”

Es una oportunidad para tocar temas que son incómodos, que ponen a pensar y sobre todo puede que limite el lenguaje que usamos para definir a las personas negras. Hacer ver a la sociedad que está llena de miedos, desconfianza y odio; que todos, absolutamente todos somos humanos, somos personas, somos ciudadanos que como individuo social se debe aprender a tolerar y aceptar lo distinto, lo diferente.

Desde mi privilegio elevo mi voz e invito a ver las verdaderas complejidades del mundo que nos rodea e incrementar los esfuerzos para luchar contra el racismo y discriminación que se vive en Colombia.

Color Piel cuenta y muestra una realidad de un fenómeno tan extenso como es el racismo, se ve la moda desde un punto político-social, el Hip Hop y sus elementos siendo una resignificación y una reivindicación de los procesos de lucha en contra de la opresión de la raza negra , con este proyecto se utilizan las plataformas

digitales para masificar las fotografías y videos tomados con el fin de crear conciencia, unir el arte y la resistencia⁷ para generar cambios positivos en la sociedad.

Bibliografía:

1. Hip Hop: El Hip Hop es un movimiento cultural que emergió en la década de 1970 en la ciudad estadounidense de New York, y que solo hasta principios de los años 80 se comenzó a propagar mundialmente con el nombre de Cultura Hip Hop. Es considerado un movimiento cultural de orden socio crítico, porque desde sus inicios sirvió a las comunidades afroamericanas, de emigrantes latinos, europeos y africanos como un medio de expresión, a través del cual se canalizaron denuncias, acciones reivindicativas y de movilización ante la violencia, la exclusión, el racismo y represión, agudizada en los barrios de Nueva York. (Jose David Medina Holguin, 2009, p.7)
El Hip Hop es la pronunciación correcta de Hiphop. Este es un anacronismo / afirmación de H.I.P.H.O.P, el que se puede interpretar como Su Infinito Poder Ayudando a Gente Oprimida (Her Infinite Power Helping Oppressed People), o bien Tener Paz Interior Para Ayudar a Otras Personas a Prosperar (Having Inner Peace Helping Others Prosper). El Hip Hop o hiphop, cuando está mal escrito como hip-hop significa (hip) moda, (hop) saltar o bailar. Sin embargo, esto no solo es un baile o moda. (https://www.ecured.cu/Hip_Hop)
2. Racismo: “Debemos entender que el racismo existe, que es una de las formas de violencia más antiguas, que esta discriminación legitima la desigualdad y roba vidas. Un fenómeno global que marca negativamente el día a día de millones de personas en todo el mundo y que es visible más allá de las cifras que adornan las publicaciones estatales y las de organizaciones internacionales; es patente en la brecha de desigualdad cultural entre las personas oprimidas y aquellas que han nacido con privilegios.” - (Cristian Galicia, 2020, Radionica)
Esa idea de que todo se divide por colores y que un color es bueno y el otro no.(Edna Liliana Valencia ,2020)
3. Moda: El fenómeno social en el que destacan determinados estilos de vestimenta y calzado. Estas tendencias se van transformando y cambiando con el tiempo, y estos cambios están sujetos a las costumbres, culturas, entorno y gustos de quienes las consumen. Esto quiere decir, que la tendencia de la moda es de carácter pasajero. - (Aurora Martínez, 2020)
4. Cultura de la calle: Cuando se habla de cultura de la calle, me vienen a la mente cosas como la urbanización y la cultura urbana: ritmo rápido, espacio limitado, dinámicas multiculturales en el mundo desarrollado y dinámicas de clases múltiples a escala global. La cultura callejera suele generar un fuerte sentido de identidad a través de diferentes aspectos como el arte, la música, la moda, etc. Representa un espíritu rebelde que incluye conflictos entre la economía y la tradición en el tercer mundo emergente en desarrollo. Orgánicamente se divide en diferentes subculturas. Todo el mundo tiene su propia plataforma para retratar la cultura callejera; algunos lo expresan a través del arte, la música, el graffiti u otras innovaciones. El terreno común es que comparten los mismos valores: originalidad, creatividad, diversidad y flexibilidad. (Mzaliwa Musaba, 2015)
5. Afrocolombianos: Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folklórica. (Grueso, et al, 2007:4)15
6. Rodríguez Garavito. (2007, 25 mayo). | A propósito de la semana de la afrocolombianidad, la pregunta es: ¿Colombia es un país racista? dejusticia.
<https://www.dejusticia.org/a-proposito-de-la-semana-de-la-afrocolombianidad-la-pregunta-es-colombia-es-un-pais-racista/>

7. Arte y resistencia: El arte no sólo cuestiona las formas predominantes a través de las cuales se recuerda y se determina lo que merece o no ser conmemorado, sino que a la vez se convierte en un importante espacio alternativo para grupos que no han sido incluidos en la historia “oficial”, ya sea porque ellos no aportan en su escritura y elaboración general, o porque muchas veces son ignorados como sujetos participantes en ello. Es así como desde el arte, un arte más ligado con lo cotidiano que con la estrechez de las reglas artísticas académicas que han sido institucionalizadas, se reconfiguran recuerdos individuales y colectivos hacia nuevas preguntas sobre su propio desarrollo, para alejarse de construcciones particulares en la proyección de un futuro más cercano - (Janneth Aldana Cedeño, 2010, p.229-230)

Laura Gómez Cardona - Diseño de Modas
Diseño de proyecto final
2020-2

