UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Crisis de la Masculinidad Moderna

Brandon Eduardo León Montalvo Artes Visuales con Concentración en Diseño de Modas

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito para la obtención del título de Lic. en Artes Visuales con Concentración en Diseño de Modas

Quito, 23 de diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Crisis de la Masculinidad Moderna

Brandon León Montalvo

Calificación: B

Maria Soledad Romero, BFA

Quito, 23 de diciembre de 2021

3

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales

de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad

Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad

intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este

trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación

Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos:

Brandon Eduardo León Montalvo

Código:

00137802

Cédula de identidad:

1718535105

Lugar y fecha:

Quito, 23 de diciembre de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en http://bit.ly/COPETheses.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on http://bit.ly/COPETheses.

5

RESUMEN

CRISIS DE LA MASCULINIDAD MODERNA es una colección cápsula inspirada en

la estética de las culturas hippie y urbana de la década de los 60 y 90, respectivamente.

Es, además, una representación de la diversidad de identidades que surgen a partir de los

estudios queer, dentro del contexto ecuatoriano actual. Por medio de sus holgadas siluetas,

atractivas tonalidades y excéntricas texturas, cada atuendo destaca la personalidad más

extrovertida de las masculinidades femeninas y las feminidades masculinas.

Así, KHATARSIO se presenta como una alternativa de moda reivindicativa que

rechaza abiertamente los códigos de vestimenta impuestos por los modelos hegemónicos.

Referenciando principalmente a un público joven, la colección busca estimular a los defensores

de la norma a replantear su posición dentro de una sociedad que aún condena a las expresiones

de género más excepcionales. Basándose en el arte glitch y sus significados, propone un

escenario social caduco, que requiere una incesante actualización, para un funcionamiento

eficaz. Adicionalmente, la colección cuenta con una serie de bordados, además de un laminado

textil, que complementan su apariencia genderless. La marca celebra con optimismo la

autenticidad de las distintas expresiones que constituyen el mercado local.

A través de un colectivo de experiencias, las prendas ofrecen la oportunidad de

personificar versiones desprendidas de la masculinidad y feminidad convencional.

Palabras clave: Masculinidades, queer, heteronormatividad, falla, pezón.

6

ABSTRACT

MODERN MASCULINITY CRISIS is a fashion collection inspired by the aesthetics

of the hippie and urban movements of the 60s and 90s. It also represents the diversity of

identities that emerges from the queer studies within the current Ecuadorian context. Through

its loose silhouettes, attractive tones, and eccentric textures, each outfit highlights the outgoing

personalities of feminine masculinities and masculine femininities.

Thus, KHATARSIO presents itself as a vindictive fashion alternative that openly

rejects the dress codes imposed by heteronormativity. The collection seeks to stimulate norm

defenders to rethink their position on a society that still condemns outrageous expressions of

gender. Based on glitch art, it proposes an outdated social scenario that requires constant

updating for proper operation. Further, the collection uses embroidery, and textile laminate, to

complement its genderless appearance. The brand optimistically celebrates the authenticity of

the different expressions that make up the local market.

Through an experiences collection, the garments offer the opportunity to personify

unconventional versions of masculinity and femininity.

Key words: Masculinities, queer, heteronormativity, glitch, nipple.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas	15
Anexo A: Logo de marca	16
Anexo B: Moodboard de inspiración	16
Anexo C: Moodboard perfil cliente	17
Anexo D: Tabla de textiles	17
Anexo E: Muestras sublimado	18
Anexo F: Muestras laminado	18
Anexo G: Line-up final	19
Anexo H: Fichas técnicas	21
Anexo I: Ficha de bordados	21
Anexo J: Prendas finales	
Anexo K: Bucket hats	23

INTRODUCCIÓN

CRISIS DE LA MASCULINIDAD MODERNA es una colección cápsula de moda de género fluido, que conjunta elementos característicos de la cultura *hippie* de los años 60 y la cultura urbana de los años 90. Su nombre surge a partir de una extensa búsqueda de identidad personal, sumada a una intrínseca, pero inconstante, relación con la heteronormatividad¹. La colección de prendas está conformada por piezas *unisex*, las cuales pretenden desligarse de las normas de género convencionales, personificar a las identidades *queer*, visibilizarlas y potenciar su normalización dentro del contexto ecuatoriano actual. Bajo el nombre de KHATARSIO, surge una propuesta de diseño enfocado fundamentalmente en reivindicar las expresiones atípicas de masculinidad y feminidad, además de fomentar un entorno mucho más incluyente.

Tanto en el mercado global, como local, existe la constante necesidad de representación de quienes personifican una propuesta distinta a la habitual. En este caso, se trata de una deconstrucción de las identidades de género estigmatizadas, reemplazadas por una versión que intenta establecer un balance, a través de la conjunción de lo masculino con lo femenino, y viceversa. Al contrario del binarismo de género, las identidades *queer* representan a quienes rechazan toda clase de límites que dictan las normas sociales que se condicionan bajo dos únicos géneros. De esta forma, la colección propone, por medio de sus siluetas, colores y texturas, una masculinidad más bien femenina. Igualmente, cuenta con piezas diseñadas para siluetas femeninas que, en su contraparte, referencian a una feminidad más bien masculina.

Constrastando ambos conceptos de género con sus modelos sociales contrarios, la colección resalta a aquellas formas de expresión que no funcionan bajo la lógica de los estereotipos. Del mismo modo, busca estimular a las nuevas masculinidades y feminidades a

¹ Normalización de la heterosexualidad, en términos de política, economía y sexualidad.

destacar su postura frente a los modelos tradicionales. Con un espíritu vacilante, inspirado en la audacia de las nuevas generaciones, los diseños de las prendas se basan esencialmente en las nociones de libertad de pensamiento, identidad y expresión. Sus atrevidas siluetas, excéntricas texturas y atractivas tonalidades, realzan tanto a las personalidades más extravagentes, como a las más modestas. Adicionalmente, la colección cuenta con una serie de bordados que referencian a una desnudez figurativa, que a su vez, simbolizan una sexualidad libre de estigmas y prejuicios.

Partiendo de esta premisa, KHATARSIO se presenta como una alternativa de moda reivindicativa, que replantea la dialéctica de los roles sociales arquetípicos, con el objetivo de diversificar el mercado local. Del mismo modo, debido a sus orígenes en las artes visuales, la marca se distingue por interpretar conceptos particulares, y acompañar sus piezas de una estética pintoresca que roza, incluso, los límites de lo extravagante. Resaltando la diversidad de identidades, la marca propone un escenario que provee las herramientas para incluir de manera eficiente a los consumidores poco ordinarios. Por lo tanto, las normas sociales que delimitan las condiciones de género y sexualidad, permanecen obsoletas frente a una comunidad que atiende las necesidades reales que la heteronorma ignora.

DESARROLLO DEL TEMA

La inspiración detrás de CRISIS DE LA MASCULINIDAD MODERNA, surge de una necesidad de materializar una visión propia de aquello que socialmente concebimos como masculino. Desde una perspectiva personal, estoy consciente de cómo la masculinidad se puede convertir en uno de los grandes privilegios dentro de nuestra sociedad. Quienes cuentan consigo con un patrón de características de origen anatómico, racial, de clase y género, tienen la oportunidad de pertenecer a lo que, socialmente, percibimos como la normalidad. En otras palabras, reducen sus posibilidades de experimentar rechazo, discriminación y/o violencia, debido a sus cualidades puramente humanas. Por esta razón, frente a un modelo hegemónico que restringe la libre interpretación de la masculinidad y, consecuentemente, la feminidad, la colección cuestiona sus roles sustanciales dentro del contexto cultural actual.

Como parte del proceso de conceptualización, la colección referencia a un cliente aspiracional ecuatoriano joven, de entre los dieciocho hasta los veinticinco años de edad. Es decir, perteneciente a la generación centennial, o también apodada, "generación Z" (Horovitz, 2012). De nivel económico medio, puede tratarse de un estudiante o un joven profesional; de carácter independiente, e interesado en temas de moda contemporánea, movimientos sociales y narrativas culturales incentivadas por las nuevas generaciones. Con un estilo innovador, poco usual y de tendencia urbana, se considera una persona auténtica, extrovertida y segura de sí misma, que utiliza la moda como una de sus medios de expresión principales.

Como diseñador, intento constantemente ser partícipe de las iniciativas que presentan los consumidores más jóvenes. Estoy consciente de los discursos sociales que estos producen, tanto en las nuevas generaciones, como en las más adultas. Me resultan, además de renovadores, coherentes con una sociedad que se rehúsa a permanecer estática. Así también,

como marca, estoy dispuesto a contribuir con su avance, en beneficio de un contexto local que reconozca con eficacia a la diversidad de identidades, incluyendo a las más segregadas.

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, me resulta acertado partir por uno de los componentes claves de la colección: el sublimado. Se trata de una serie de fotografías alteradas al azar, causadas por una edición compleja y un computador con una memoria RAM² insuficiente. Aun así, cada uno de los diseños corresponde a un escenario multicolor, que resalta por sus tonos saturados y remarcados píxeles; los cuales además, fueron retocados de forma digital para favorecer su estética visual. Con el objetivo de referenciar a la cultura hippie, simultáneamente a la conceptualización de la colección, las muestras de glitch se presentaron como la representación más acertada, con respecto al detrimento de las normas de género modelo. En efecto, su aspecto impreciso, sin forma o patrón aparente, está relacionado con la "falla de un programa", que aparece cuando un determinado software³ encuentra datos incorrectos en su sistema, e intenta solucionarlos de la única forma correcta que conoce (Manon & Temkin, 2011, p. 1). Dicho de otra manera, el sublimado figura a un conglomerado de métodos que, a causa de su temporalidad inestable, se ve en la necesidad de actualizar su configuración constantemente. En este sentido, las fallas no solamente son el resultado de una estructura incompleta, sino también la oportunidad de reconsiderar aquello que diferenciamos como normal, de aquello que no.

Adicionalmente, gran parte de la colección cuenta con un laminado textil, el cual permite una manipulación más eficaz de las telas. A breves rasgos, el proceso de laminación se basa en juntar dos o más fibras y unirlas mediante un adhesivo, calor o presión, para obtener tejidos con propiedades específicas. En virtud de la colección y su enfoque estético, la selección

² Almacenamiento temporal de los datos de uno o más programas mientras se ejecutan.

³ Conjunto de programas necesarios para la realización de tareas específicas dentro de un sistema operativo.

de textiles consiste en licras de poliéster que se asemejan al *lamé*, cuerina negra y diadora; esta última, específicamente para el sublimado. Por un lado, las licras metalizadas aluden a una personalidad extrovertida, excéntrica, y hasta vulnerable, tanto femenina como masculina. Por el contrario, la cuerina negra, al contrastar por completo con la licra metalizada, su apariencia y contextura, encarna a una personalidad más reservada y sencilla, pero a su vez, agresiva. Finalmente, la diadora sublimada complementa a ambos textiles, como una especie de transición, que conjunta ambas ideas en una sola. Como resultado del laminado, las licras perdieron un porcentaje de su cualidad elástica, pero adquirieron una mayor densidad, además de impermeabilidad. De igual manera sucedió con la cuerina y diadora.

Finalmente, los bordados que acompañan a los *crop tops*, definen con certeza el estilo por el que se direcciona la marca. Estos consisten en figuras simples que semejan a los pezones humanos, y se ubican justamente por encima de los pezones reales. Uno de ellos, se encuentra perforado por una pieza dorada en forma de anillo, como decoración. Si bien, los bordados no buscan ser una representación exacta, sí apuntan a una estética gráfica más simbólica, pero igual de explícita y alejada de la censura. Así, los pezones que, de forma alusiva, traspasan las prendas, evocan a una personalidad liberada de la represión sexual que generan las normas sociales de género conservadoras; partiendo, claro está, de una perspectiva meramente personal. No obstante, un estudio publicado en la Revista de Psicología y Sexualidad Humana, nº 6 (Moser, Lee & Christensen, 1994, p. 59) menciona que, aunque la perforación del pezón está ligada a un derecho propio, quienes son capaces de "superar el estigma" de al menos un comportamiento no convencional, pueden sobrepasar muchos otros de igual manera. Pese a que las prácticas que involucran perforaciones son, comúnmente, consideradas sadomasoquistas⁴, el estudio también recomienda no encasillarlas con

-

⁴ Persona que ejerce comportamientos sexuales en los que experimenta excitación a través del sufrimiento físico.

exclusivamente eróticos. En su lugar, la serie de bordados no solo justifica la postura liberal de la marca, sino que la presume frente a una cultura que rechaza, condena y castiga estos comportamientos.

Aun cuando el término *queer*, de origen norteamericano, lleva ya varias décadas cuestionando los roles normativos de género y sexualidad a nivel global, en latinoamerica son limitados los estudios que se le relacionan. Ciertamente, según Viteri (2015) "las comunidades LGBT en Ecuador, a pesar de sus diferencias y fricciones, como (las) hay en todo el mundo, han logrado hacer ciertos cuestionamientos políticos claves en los últimos 5 años". En la actualidad, estas identidades han adquirido mayor relevancia a través de la influencia de artistas, activistas y políticos que comparten abiertamente sus ideales. Tal es el caso de *Send Nudes*, una exposición individual del artista ecuatoriano David Jarrín, la cual, por medio de ilustraciones, objetos e instalaciones, plantea momentos y espacios en los que los genitales masculinos se muestran "diversxs, libres y fantasiosxs" (No Lugar, 2021).

Por su lado, las holgadas composiciones, además de los *cut-outs* o cortes estratégicos que identifican a la colección, prevalecen por encima de la desvalorización de la feminidad y masculinidad que permanecen fuera del orden. Comprendiendo la complejidad que implica erradicar la normatividad, incluso de las expresiones más reivindicativas, CRISIS DE LA MASCULINIDAD MODERNA se muestra a favor de los movimientos culturales que luchan en contra de la desigualdad y el desconocimiento.

CONCLUSIONES

Más allá de una reinterpretación de los cánones clásicos de género, la colección es una recopilación de experiencias que, a lo largo del tiempo, han influido en el desarrollo de un estilo propio. Desde que puedo recordar, he admirado fervientemente a las personalidades más inusuales y la manera en la que estas responden a la hostilidad de una sociedad dividida por los intereses egoístas de los grupos sociales dominantes. Por ende, cada una de las prendas son un homenaje a todos aquellos que alguna vez me inspiraron a respetar mi autenticidad. Conjuntamente, KHATARSIO reúne elementos característicos de la moda *retro*, el entusiasmo de las estéticas modernas y la seguridad de las temáticas sociales que definen los comportamientos actuales.

Tomando como referencia al mercado de moda local, la marca busca establecer una relación con las propuestas culturales más recientes. Por esta razón, la colección, al tratar una temática *queer*, se encasilla de cierta forma, a ser apreciada únicamente por perspectivas similares. Pese a todo, el mensaje es preciso: las prendas carecen de un género real. Son los estigmas sociales, los que delimitan las actitudes de los roles convencionales.

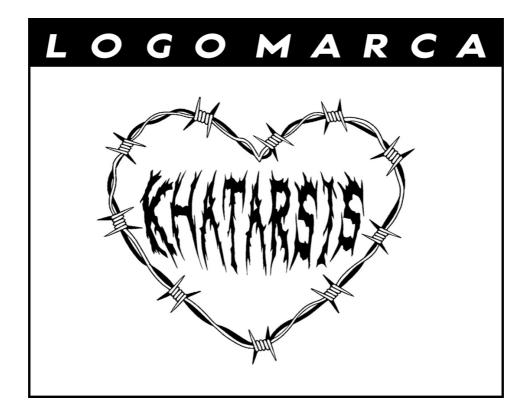
La colección es una alternativa que no hace uso de los estereotipos tradicionales para categorizar a hombres y mujeres. CRISIS DE LA MASCULINIDAD MODERNA es, en realidad, un testimonio de apoyo para todxs quienes se rehusan a encajar dentro de la heteronorma. Considerando que, en el Ecuador, aún son limitadas las propuestas de moda dirigidas primordialmente a un público queer, la colección es también un intento de atraer a un público que no se identifica con una sola identidad de género, sino que transiciona entre ellas; es decir, de género fluído. En busca de un futuro más prometedor con respecto a la inclusión adecuada de las identidades diversas dentro del contexto local, la marca personifica a un mercado potencialmente capaz y dispuesto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Horovitz, B. (2012, 3 de mayo). *After Gen X, Millennials, what should next generation*be? USATODAY.COM. Recuperado el 27 de enero de 2022, de

 https://web.archive.org/web/20200320040227/http://usatoday30.usatoday.com/money
 /advertising/story/2012-05-03/naming-the-next-generation/54737518/1
- Manon, H. S., & Temkin, D. (2011). Notes on Glitch. *World Picture*, 6. Recuperado el 27 de enero de 2022, de http://worldpicturejournal.com/WP 6/Manon.html
- Moser, C. A., Lee, J., & Christensen, P. (1994). Nipple Piercing. *Journal of Psychology & Human Sexuality*, 6(2), 51–61. https://doi.org/10.1300/J056v06n02_04
- No Lugar. (2021, 10 de marzo). *Send Nudes David Jarrin*. No Lugar Arte Contemporáneo. Recuperado el 27 de enero de 2022, de https://nolugar.org/2021/03/10/send-nudes-david-jarrin/
- Viteri, M. (2015). *Lo Queer en Ecuador*. [Radio] Quito: FLACSO Radio. Recuperado 27 de enero de 2022, de https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/lo-queer-en-ecuador

ANEXO A: LOGO DE MARCA

ANEXO B: MOODBOARD DE INSPIRACIÓN

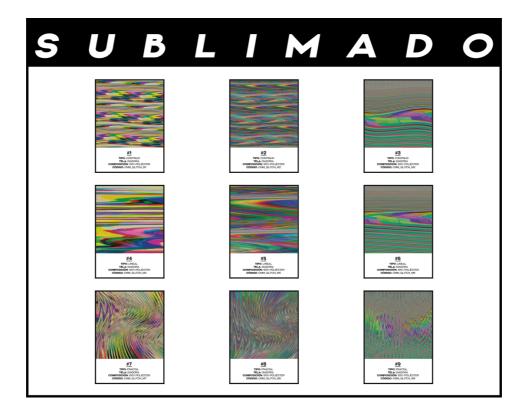
ANEXO C: MOODBOARD PERFIL CLIENTE

ANEXO D: TABLA DE TEXTILES

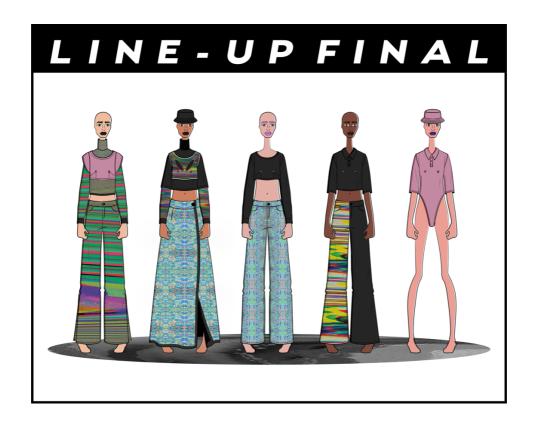
ANEXO E: MUESTRAS SUBLIMADO

ANEXO F: MUESTRAS LAMINADO

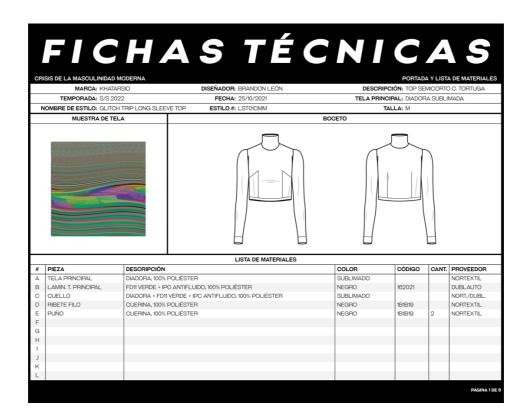
ANEXO G: LINE-UP FINAL

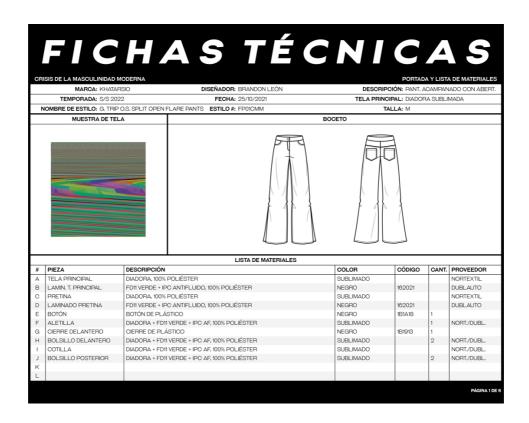

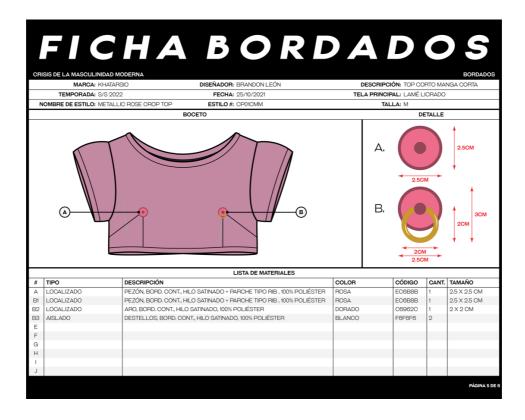
ANEXO H: FICHAS TÉCNICAS

ANEXO I: FICHA DE BORDADOS

ANEXO J: PRENDAS FINALES

ANEXO K: BUCKET HATS

