

14-16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DISSENY HUB BARCELONA

SUSTAINABLE CHALLENGE 2024

CARNAVAL
DE COSTURA
INSURRECTA,
UNA PRACTICA
DECOLONIAL

VISIÓN

GENERAL

El reto de este año será requerir a treinta estudiantes de escuelas de moda de España, los Países Bajos y el Reino Unido que diseñen mediante la metodología del diseño participativo con el objetivo de entender otras perspectivas más allá de la suya, con el apoyo de expertos y mentores del sector. El evento tendrá lugar presencialmente en el **Disseny Hub Barcelona del 14 al 16 de noviembre de 2024**. Los estudiantes están invitados a presentar su solicitud en línea antes del 7 de octubre de 2024 y a explicarnos por qué hay que hacerles un lugar en el reto de este año. Seguid leyendo para obtener más detalles.

CONVOCATORIA

DE INSCRIPCIONES

FECHAS CLAVE DE LA SOLICITUD

Plazo de presentación de solicitudes:

lunes, 7 de octubre de 2024.

Comunicación de los candidatos seleccionados:

viernes, 11 de octubre.

Confirmación de participación por parte del estudiante (requisito):

lunes, 14 de octubre.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD

Al hacer la solicitud, los estudiantes aceptan las condiciones que aparecen en este documento. También deben confirmar que tienen el pasaporte vigente y que pueden viajar. Consultad los requisitos de entrada de los respectivos países para conocer las restricciones y los actuales requisitos de entrada a España.

Para solicitarlo, cumplimentad [este formulario en línea.](#)

UBICACIÓN:

DISSENY HUB BARCELONA

CALENDARIO

SUSTAINABLE CHALLENGE

VIAJE A BARCELONA
Jueves, 14 de noviembre de 2024

**BIENVENIDA, BRIEFING,
MASTER CLASS Y
CODISEÑO**
Jueves, 14 de noviembre de 2024

**MARATÓN DE
CREACIÓN DE MODA**
Jueves 14, viernes 15 y sábado 16
de noviembre de 2024

**SHOOTING
EDITORIAL DE MODA
Y PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS**
Sábado, 16 de noviembre de 2024

**VIAJE AL REINO UNIDO,
A LOS PAÍSES BAJOS
Y A OTRAS CIUDADES
DE ESPAÑA**
Domingo, 17 de noviembre
de 2024

**EXPOSICIÓN DE
PROYECTOS EN
BARCELONA**
Enero/febrero de 2025 (TBC)

SOBRE EL RETO

El Sustainable Challenge es un proyecto anual comprometido con la generación de conocimiento y de propuestas a favor de la sostenibilidad de la industria de la moda.

Bajo el título «Carnaval de costura insurrecta, una práctica decolonial», en el contexto de un maratón de creación, treinta estudiantes de moda de España, los Países Bajos y el Reino Unido tendrán el reto de diseñar mediante herramientas del diseño participativo para promover la moda como medio facilitador de la inclusión social.

El reto consiste en cuestionar todas aquellas decisiones que se toman durante el proceso de producción y diseño de moda, que mayoritariamente se realiza con una mirada blanca, extractiva y privilegiada del mundo; consiste, por tanto, en conseguir reflexiones compartidas sobre lo que significa el cuerpo y la indumentaria en nuestro contexto occidental moderno.

La perspectiva **decolonial*** nos facilita romper esta mirada normativa sobre **los cuerpos racializados, afrodescendientes, marrones, disca** y sexodisidentes no blancos**, para acercar una escucha activa hacia otras vivencias fuera de este marco eurocentrado construido históricamente. En este ejercicio de experimentación no nos centraremos solo en escuchar las voces del mismo grupo y cuáles son sus diversidades en el marco de lo interseccional, para no caer en estereotipos o imágenes preconcebidas de la diversidad, sea funcional, neurodivergente, de orientación sexual, de identidad de género, de etnicidad o cultural, entre otras.

Pondremos especial énfasis en el lugar desde donde pensamos la convocatoria con el fin de potenciar el interés que se tiene en esta edición —y en las siguientes— en aplicar la mirada decolonial, tanto al concepto como a las prácticas de trabajo y sus dinámicas internas. Finalmente, en que el proyecto tenga un retorno a la sociedad sin extraer, tokenizar o instrumentalizar.

*El concepto de *decolonialidad* ([cast](#)) ([eng](#)) da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial, que en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado.

** *disca* es una abreviación de discapacidades, usada a modo de reapropiación por algunas personas dentro del colectivo.

SUSTAINABLE CHALLENGE

2024

1. CARNAVAL DE COSTURA INSURRECTA, UNA PRACTICA DECOLONIAL

2. MODA Y PERSPECTIVA DECOLONIAL

El 24 de abril de 2013, la fábrica Rana Plaza de Dhaka (Bangladesh) se derrumbó y en el siniestro murieron 1.138 personas. Recientemente, el 1 de agosto de 2024, se reveló el Informe #WhatFuelsFashion, que analiza la transparencia en 250 marcas de moda en relación con el clima y la energía. Entre ambos eventos hay un largo arco de tiempo en el que se pueden leer resultados desalentadores. Estos resultados reflejan un sistema de pensamiento tardocapitalista, donde marcas como Balenciaga, Zara y H&M, entre otras, trivializan la estética y los estilos de la clase trabajadora, de los cuerpos racializados, de las disidencias sexuales o de los cuerpos disca, en un contexto de crisis medioambiental, migratoria y geopolítica. El desplazamiento de comunidades indígenas, la producción de poliéster, la contaminación, la deforestación y el trabajo forzoso delinear un impacto material en nuestras vidas y en la naturaleza. Este impacto revela a su vez el espíritu (zeitgeist) de una época: nos vestimos literalmente con la devastación de especies y la precariedad de cuerpos y territorios racializados de comunidades del sur global.

Este Sustainable Challenge, titulado «Carnaval de costura insurrecta, una práctica decolonial», convoca a reflexionar desde una perspectiva decolonial sobre la urgencia y la posibilidad de encontrar estrategias de interrupción de estas dinámicas extractivas del capitalismo racial en el paisaje de crisis de insostenibilidad que atraviesa la moda. Nos gusta usar la palabra costura para denominar este reto, y no moda, porque queremos subrayar la importancia del gesto micropolítico frente a la desactivación social que propicia la producción industrial y masiva de la moda. Desde este marco de reflexión proponemos pensar metodologías de trabajo que aborden los conceptos de insurrección y carnavalización*, que parecen tener una relación no evidente o compleja, pero que pueden ser esenciales para reconducir el camino de una industria que produce los atuendos con los que nos ataviamos.

Barcelona es un contexto donde, a través de la moda, se celebra lo festivo continuamente, como un espacio de empoderamiento, goce, liberación y catarsis. La imagen turística de la ciudad del divertimento se viste y vende por las marcas de moda más variadas. ¿Qué celebran las fiestas de ahora? ¿La euforia? ¿La catástrofe? ¿Y cómo se lee esto a través de la moda? ¿A qué cuerpos se viste y desde qué lugar? ¿Con 'qué' realmente se están vistiendo estos cuerpos? ¿Cómo, desde la insurrección y la carnavalización, la producción y el diseño de moda se puede «escribir» el cuerpo festivo, catártico, político y a la vez no blanco, no heteronormativo? ¿Cómo se politiza ese vestir y producir? ¿Cómo la moda «escribe» un cuerpo insurrecto? ¿Qué estrategias usar? ¿Qué metodologías? ¿Qué conceptos podemos trasladar de los cuerpos bailantes a los diseños de outfits para que estos encarnen políticamente esa respuesta de «separación» contra la destrucción y la violencia colonial de la que habla Frantz Fanon, y en pos de un deseo de curación y de una vida ilimitada?

Con este objetivo nos centraremos, desde una perspectiva decolonial, en los espacios donde lo festivo pone a los cuerpos en relación y en la búsqueda de la expresión del goce real, de lo catártico y del disfrute. Como en el caso de Dapper Dan, que desafió las dinámicas de poder en la moda, o en el de Leslie Núñez, en Chile, que hace uso del cosplay para movilizar a la acción social. Ambos muestran que el acto de ataviarse puede ser también un acto de resistencia. A través de estas prácticas de lo carnavalesco y lo insurrecto se puede, pues, pensar y recuperar el espacio perdido para ciertos cuerpos y la posibilidad de generar otro tipo de narrativas, afirmando que la moda también debe ser un vehículo para desafiar las violencias y celebrar las identidades diversas.

* El concepto de *carnavalización* procede de la teoría de la carnavalización literaria, según Mijail Bajtín y Roland Barthes. Esta teoría explica que la carnavalización es una categoría de la cultura no oficial, de una cultura que no está legitimada, que es aquella que se aparta del ser y el hacer, de la ideología dominante, para generar escarnio, burla y crítica de las rígidas estructuras organizacionales. También podemos pensar la carnavalización como el acto de subvertir lo establecido. Acto que se puede ilustrar en la actualidad de muchas maneras, desde las reacciones en las redes sociales hasta los gestos individuales y colectivos en el espacio público.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS MÍNIMAS

AHMED, Sara. 2019. *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra.

EGAÑA ROJAS, Lucía y RACCO, Giuliana. 2024. *La cultura no es una autopista, los museos podrían ser jardines. Toma de decisiones y distribución de recursos en el ámbito de la producción artística y cultural*. Barcelona.

FANON, Frantz. *Los condenados de la tierra*. 1999. Iruña: Txalaparta. — 2020. *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid: Akal.

GILROY, Paul. 2014. *Atlántico negro. Modernidad y doble conciencia*. Madrid: Akal.

HEBDIGE, Dick. 2004. *Subcultura. El significado del estilo*. Barcelona: Espasa.

MBEMBE, Achille. 2018. *Políticas de la enemistad*. Ulzama: Futuro Anterior.

MUÑOZ, José Esteban. 2020. *Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa*. Buenos Aires: Caja Negra. — 2023. *El sentido de los marrón (The sense of Brown). Performance y experiencia racializada del mundo*. Buenos Aires: Caja Negra.

HOOKS, bell y HALL, Stuart, *Funk sin límites. Un diálogo reflexivo*. 2022. Barcelona: Bellaterra.

HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony. 2014. *Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra*. Madrid: Traficantes de Sueños.

SHAPIRO, Peter. 2017. *La historia secreta del disco. Sexualidad e integración racial en la pista de baile*. Buenos Aires: Caja Negra.

WARK, McKenzie. 2023. *Raving*. Buenos Aires: Caja Negra.

El Sustainable Challenge es un proyecto de formación no reglada y aprendizajes no formales dirigidos a alumnos de diseño de moda.

Pueden participar estudiantes de moda de escuelas de España, los Países Bajos y el Reino Unido de ciclos formativos, grados universitarios, posgrados y másteres de cualquier disciplina: diseño, patronazgo, estilismo, comunicación, etc.

De entre las personas solicitantes, la organización seleccionará treinta estudiantes que trabajarán en distintos equipos formados por participantes de diferentes especialidades y países.

El objetivo es generar en los estudiantes conocimientos y una experiencia vital que les permita, cuando sean profesionales, identificar otras perspectivas críticas bajo las demandas de justicia social y sostenibilidad necesarias en la industria de la moda.

Esta formación se realizará bajo un paradigma participativo con una perspectiva decolonial y antirracista, reconociendo la relación comunitaria con el proceso de diseño. Como argumenta bell hooks (1994): «El poder se desarrolla cuando se comparte y se redistribuye. El diseño participativo permite a las comunidades marginadas recuperar su poder en la narrativa visual y cultural». Este enfoque también cuestiona las jerarquías de conocimiento impuestas por la colonización. Linda Tuhiwai Smith (1999) señala que «las metodologías decoloniales reconocen que las formas tradicionales de conocimiento y los modos de saber de las comunidades indígenas son igual de válidas que las perspectivas occidentales». Por eso, la participación no solo puede limitarse al proceso de diseño, es necesario que se extienda también al proceso de producción, de comercialización, etc. Esto asegurará que los diseños resultantes sean fieles a las identidades y experiencias comunes durante el proceso del Sustainable Challenge. Según Patricia Hill (1990): «La rearticulación del conocimiento suprimido y la creación de nuevas formas de pensar que se alinean con las realidades vividas y las aspiraciones de las comunidades oprimidas son pasos cruciales para desafiar y dismantelar las estructuras de poder existentes».

La participación es gratuita y la organización proporciona y costea el alojamiento y las dietas de los participantes durante los días del Sustainable Challenge, así como el viaje de ida y vuelta. En el caso de los estudiantes del Reino Unido, las salidas serán desde Manchester o Londres, y en el caso de los Países Bajos, las salidas serán desde Amsterdam. La organización no cubrirá los traslados hacia y desde los aeropuertos.

El formato es intensivo y se basa en la práctica del compartir. En este sentido, la participación comporta la convivencia en grupo, las dinámicas comunitarias y la utilización de recursos compartidos (alojamiento, comida, recursos materiales, etc.).

Una vez logrado el reto y cumplimentado el cuestionario de valoración, se entregará a los participantes un certificado de participación emitido por los organizadores.

3. PARTICIPACIÓN

¹ El nombre de esta autora se escribe en minúsculas por elección de la propia autora.

4. MOMENTOS Y DINÁMICAS DEL SUSTAINABLE CHALLENGE

El Sustainable Challenge 2024 tendrá lugar presencialmente los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024, en Barcelona, en el edificio Disseny Hub Barcelona.

Será un maratón de investigación y creación donde se adoptarán nuevos planteamientos y se desarrollarán propuestas diferentes en el ámbito de la inclusión de una mirada diversa hacia la construcción del diseño de moda industrial para cocrear alternativas a problemas concretos de la moda actual.

El Sustainable Challenge no es una competición entre equipos y, por lo tanto, no habrá equipos ganadores ni perdedores.

Lo que se espera son propuestas con una mirada crítica en la línea del objetivo del Sustainable Challenge y que sea un enriquecimiento en cuanto a conocimientos y experiencia vital para todas las participantes.

Las participantes contarán con personas expertas que las acompañarán y ayudarán durante el proceso de dar forma a las propuestas que deberán desarrollar.

Cada equipo realizará un diseño confeccionando un look entero.

Al final de la jornada del 16 de noviembre, los equipos presentarán sus proyectos en una sesión abierta a la comunidad.

Se preparará una sesión de fotografía como editorial de moda con el fin de ser publicada.

Los diseños finales de los diferentes grupos de trabajo quedarán custodiados por la organización y se podrán exponer en el Disseny Hub Barcelona el primer semestre de 2025.

5. CALENDARIO

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR:
del 17 de septiembre al 7 de octubre

COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS SELECCIONADAS:
11 de octubre

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN (OBLIGATORIO):
14 de octubre

SUSTAINABLE CHALLENGE:

14 de noviembre

Bienvenida

Dinámicas de vinculación participativas

Metodologías y prácticas decoloniales

Briefing, master class y codiseño

14, 15 y 16 de noviembre

Maratón de diseño

16 de noviembre

Shooting para editorial de moda

Presentación de proyectos

EXHIBICIÓN DE LOS LOOKS EN BARCELONA:

1r semestre de 2025 (TBC)

6. COMISARIADO Y ASESORAMIENTO

Comisariado

Roberte Piqueras, exdiseñadori de moda, educadori social y investigadori en la UAB en la construcción de espacios seguros educativos obligatorios para la comunidad LGBTIAQ+.

Lucía Piedra Galarraga, investigadora, comisaria independiente, artista y docente colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad de las Artes de Ecuador y el centro Metáfora Arts Studio, en el área de Historia del Arte, Escritura Creativa y Teoría Crítica. Sus investigaciones y proyectos están atravesados por la perspectiva poscolonial/decolonial, el activismo antirracista, la interculturalidad y la intersección entre formas de gobernabilidad, representación, pensamiento crítico y feminismos.

Frank Trobok, artista, curadori y directori de artes escénicas performativas y de acción social (AIEP, Universidad de Chile, SACO, Institut del Teatre). Colabora como residente en Ca L'Estruch, Sabadell. Vinculada al desarrollo de prácticas artísticas con enfoque cuir + decolonial + disidente. Barcelona-based.

Asesoras expertas confirmadas

Sofía Archer LAB, licenciada en Escultura por la Facultad de Bellas Artes de la UB y patronista de moda, diseñadora, costurera y modista en general, graduada por la LCI Barcelona (antigua Felicidad Duce) y por la Scuola Centro Moda de Roma. Barcelona-based.

Lizette Nin, madre d' Abya Yala/ Jimani [las imágenes son colectivos políticos @lxs_sexiliads @mangoandokra]. Artista visual y de investigación. Barcelona-base

7. INSCRIPCIONES

Para participar debe cumplimentarse el formulario en línea. [Inscríbete aquí](#). La fecha límite de inscripción es el día **7 de octubre de 2024**. Las personas seleccionadas se anunciarán el día **11 de octubre de 2024**.

SOBRE EL PROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN

SOBRE EL PROYECTO

El Sustainable Challenge es un proyecto que tiene como objetivo generar conocimiento y propuestas a favor de la sostenibilidad de la industria de la moda.

El proyecto suscribe la visión de que el desarrollo sostenible tiene que darse en tres áreas simultáneamente: la social, la ambiental y la económica. Esta visión es la base de la triple agenda del Sustainable Challenge: la ambiental, que incluye nuestra interacción con la naturaleza; la social, donde el objetivo es ofrecer a las personas la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas, un sentido de valía y la protección de sus derechos; y la económica, donde se busca un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas y la preservación del planeta para las generaciones futuras. Cada edición del Sustainable Challenge se basa en los cimientos de esta agenda y cada año adopta un tema, que este año es la perspectiva decolonial en la moda.

SOBRE MODA-FAD

MODA-FAD es un colectivo de profesionales de los diferentes ámbitos de la moda que constituyen la sección de Moda del FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) y comparten el entusiasmo de impulsar y dar visibilidad a los creadores, a las empresas de moda y al nuevo talento fomentando el impacto positivo con los valores de la sostenibilidad.

La entidad promueve iniciativas que potencien la excelencia creativa, el impulso comercial, la reactivación económica y el consumo responsable, y trabaja para convertirse en una referencia como fuente de información para los profesionales, de inspiración y de networking, incluyendo todos los ámbitos del sector: diseño de moda y accesorios, estilismo, comunicación, fotografía y emprendimiento.

CONDICIONES DE LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

La organización declina toda responsabilidad en lo que se refiere a la autenticidad de los datos expresados por las personas participantes en las fichas de inscripción y de créditos.

La organización se reserva el derecho a solicitar certificados de matriculación, inscripción o evaluación a la escuela o profesorado a cargo de la candidatura presentada

PARTICIPACIÓN Y PRODUCCIÓN

La participación en el Sustainable Challenge supone la aceptación de cesión al FAD de las piezas diseñadas y producidas durante el maratón de diseño con el derecho de explotación por parte de la entidad destinataria de su uso para las actividades que le son propias (exposiciones, catálogos, web, etc.) así como de los derechos referidos a su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación para cualquier país del mundo y cualquier modalidad de explotación, distribución, soporte, formato y medio, incluidos los audiovisuales, los informáticos, multimedia, telemáticos, etc. Asimismo las personas participantes otorgan al FAD la facultad de autorizar la reproducción y uso público de documentos del archivo por parte de terceros, cuando su finalidad sea sin ánimo comercial ni lucrativo.

Las personas participantes conservan los derechos morales de la propiedad intelectual de sus propuestas.

Parte de las sesiones de la maratón de diseño se filmarán y fotografiarán. La participación en el Sustainable Challenge supone la aceptación de que la entidad organizadora utilice imagen y voz de las personas participantes para su publicación, reproducción y distribución en medios de comunicación y en redes sociales exclusivamente para la divulgación del proyecto.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación establecida en las bases de esta convocatoria, la persona participante no solicite su supresión o sean necesarios para las finalidades del tratamiento. En la actualidad no se procede a realizar ningún tipo de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en base a datos personales.

Los datos no serán cedidos a menos que sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de las finalidades anteriormente dichas u obligación legal. Los datos no serán transferidos a países de fuera de la Unión Europea si no fuera indispensable para el cumplimiento de los fines y la persona participante lo autorice de forma previa y expresa.

Se podrán ejercitar en cualquier momento los derechos que se detallan a continuación, mediante correo postal a "FAD", pl. Las Glòries Catalanes, 37-38, Edif. Disseny Hub Barcelona, 08018 de Barcelona; o mediante correo electrónico a fad@fad.cat. Los derechos de las personas participantes son de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, oposición y supresión.

La participación en la convocatoria del SC 2024 implica la plena aceptación de estas bases.

CONDICIONES LEGALES

Consulta la web del Sustainable Challenge, aquí

Organizado por:

Impulsa:

Con el apoyo de:

Institución colaboradora:

Con la participación de:

Entidades colaboradoras:

Empresas colaboradoras:

Media partners:

