

(*) **Mario Dorochesi Fernandois**. Diseñador Industrial. Magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento. Director de Innovación AIC Chile. Director Ingeniería en Diseño de Productos Universidad Técnica Federico Santa María. Por su intenso trabajo de internacionalización ha sido nominado consultor en Diseño Estratégico

para América Latina del Politécnico de Milán, Italia. A su vez, en el campo profesional, es Design Management Chile por la empresa italiana Design Innovation y Director del Comité de Innovación de Advanced Innovation Center Chile.

Fortalecer y desarrollar el Diseño Latinoamericano de Moda

Steven Faerm (*)

Resumen: En este texto el diseñador americano Steven Faerm plantea dos propuestas destinadas al Diseño Latinoamericano de Moda: la creación de un concejo y el apoyo a la formación superior en el área. Este texto fue presentado en el Plenario Fundacional del Comité de Embajadores del Diseño Latinoamericano, Universidad de Palermo (2015).

Palabras clave: moda - concejo - educación superior.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 212]

La creación de un Concejo

Un estrategia para beneficiar, fortalecer y desarrollar al Diseño Latinoamericano [de Moda] sería el establecimiento de un Concejo, al igual que el Concejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) y organizaciones similares que existen en otras capitales de la moda, como Londres y París.

El Concejo debería tener un órgano de gobierno centralizado que debería ocuparse, entre otros, de estos aspectos:

- Construir relaciones públicas globales para el Diseño de América Latina
- Trabajar con los gobiernos para establecer el apoyo, tanto en lo financiero como en la concientización cultural.
- Organizar semanas de la moda calendarizadas.
- Trabajar con las instituciones de educación superior para crear un vínculo con la industria, becas y oportunidades profesionales para estudiantes y jóvenes graduados.
- Establecer programas de tutoría para jóvenes diseñadores que están en sus primeras etapas de desarrollo de negocios (similar al programa de "incubadora" de CFDA)
- Para establecer este Concejo, primero debería hacerse una investigación sobre Concejos similares ya existentes para determinar cuáles son los primeros pasos que deben darse; qué es lo que los concejos logran en los primeros años de existencia; cómo se relacionan con la comunidad de la moda, las escuelas de diseño, e incluso el gobierno local y nacional.
- Por otro lado, y para conseguir apoyo gubernamental, yo recomiendo mirar un estudio reciente llevado a cabo por la Sociedad Municipal de Arte de Nueva York [MASNY - <http://mas.org/urbanplanning/garment-district/>]. En el

informe, se proporcionan los beneficios económicos y culturales que ofrece el sector de la moda. Por ejemplo, el informe señala:

- La industria de la moda genera 9 billones de dólares en salarios en toda la ciudad y de 1,7 billones al año en ingresos fiscales;
- Las ventas totales se estiman en 55.6 billones de dólares al año - 34,7 billones de dólares en ventas al por mayor; 8.7 billones de dólares en fabricación; y 12.8 billones de dólares en ventas al por menor;
- El comercio al por mayor es el sector más prominente, y se estructura en torno a una semana de la moda semestral (250 desfiles de moda), una serie de ferias que tienen lugar en Javits Center y aproximadamente 5.000 salas de exposición;
- El mercado mayorista contribuye con 16.2 billones de dólares al año en gastos directos;
- La contribución de la semana de la moda, un evento semestral que tiene lugar en septiembre y febrero, se estima en \$ 466 millones de dólares en gastos directos de visitantes al año siendo de 773 millones de dólares el impacto económico anual;
- Acerca de 578.000 compradores mayoristas y asistentes individuales participan del evento de la moda en Nueva York cada año. De hecho, el 14% de todos los asistentes a convenciones en Nueva York son compradores de moda; los compradores internacionales de moda son considerados "de gama alta" y de "alto gasto" en comparación con los visitantes de otras convenciones, ya que gastan 11.903 dólares por visita;
- El comprador promedio visita la ciudad de Nueva York 4,2 veces al año para asistir a ferias de moda, y se alojan 4 días y 3 noches.

Con el establecimiento de un Concejo, los miembros pueden proporcionar este informe al gobierno como un indicio de lo lucrativo que la industria de la moda puede ser para el país. Después de esto, podría realizarse un estudio específico sobre la industria existente en cada país; también sería necesario trazar una proyección a 5 años que muestre el potencial económico que podría alcanzar la industria con el apoyo del gobierno.

El foco en la educación

La educación en diseño sería la segunda gran prioridad. A nivel mundial, los programas de diseño han adoptado muy diferente énfasis: los programas están creando pausas de diseño y planes de estudios que hacen hincapié en el proceso de diseño innovador y experimentaciones con la materialidad. Muchos creen que el futuro de las industrias del diseño se basará en estas dos áreas.

Los procesos de diseño innovadores alientan a los estudiantes a explorar y crear un trabajo altamente conceptual (que luego pueden modificar para su aplicación comercial). El enfoque también hace hincapié en la importancia de formar alianzas con aquellas disciplinas académicas fuera del diseño que le den un enfoque más interdisciplinario. Al mismo tiempo, los proyectos realizados por duplas de diseñadores de diferentes disciplinas se están volviendo cada vez más importantes (por ejemplo, un diseñador de moda con un diseñador industrial).

El libro de Daniel Pink *Una mente totalmente nueva: Por qué quienes usan el hemisferio derecho gobernarán el futuro* describe muy bien este futuro mundo del diseño. Creo que es una "lectura obligada" para cualquier diseñador y educador de diseño.

El otro elemento que guía la enseñanza del diseño actual es la materialidad. A nivel mundial, los estudiantes están siendo incitados a desarrollar sus propios textiles, tratamientos de tela, métodos de tinte, impresión 3D, y mucho más. La mayoría siente que es el área que finalmente llevará a innovar innovar en la moda y la mantendrá con visión de futuro. Para ello, las escuelas de diseño deben priorizar el establecimiento de instalaciones que

permiten a los estudiantes a explorar los materiales de una manera más innovadora. La adquisición de las impresoras 3D, laboratorios de tela, servicios de impresión, etc., son sólo algunos a considerar.

Abstract: In this text the American designer Steven Faerm presents two proposals destined to the Latin Design of Fashion: the creation of a council and the support to the higher education in the area. This text was presented in the Founding Plenary of the Committee of Ambassadors of the Latin Design, Universidad de Palermo (2015).

Key words: fashion - council - higher education.

Resumo: Neste texto, o designer americano Steven Faerm apresenta duas propostas destinadas ao Fashion Latin Design: a criação de um conselho e o apoio à formação superior na área. Este texto foi apresentado no Plenário Fundador do Comitê de Embaixadores do Design Latino, Universidad de Palermo (2015).

Palavras chave: moda - conselho - ensino superior.

(* **Steven Faerm.** Egresado de Parsons The New School for Design (1994). Se inició como docente en 1998 mientras trabajaba para destacados diseñadores como Marc Jacobs y Donna Karan. Ha creado programas de grado y pre-grado para Parsons y otras instituciones internacionales. Recibió el premio The New School's University Teaching Excellence Award en 2008 y fue el primero en recibir el premio BFA Fashion Design Program's Teaching Excellence Award en 2011. Es autor de los libros "Curso de Diseño de Modas: principios, práctica y técnicas" (2010) y "Creando una colección de moda exitosa: todo lo que se necesita para desarrollar una gran Línea y su Portfolio" (2012). Colabora como consultor de cuatro editoriales internacionales. Como miembro del Consejo de la Arts of Fashion Foundation ha creado y coordina el ciclo anual de conferencias Fashion.Edu dedicadas a analizar el futuro de la enseñanza del diseño de moda. Fue miembro del Consejo académico del Rhode Island School of Design, Otis College of Art and Design y Pratt Institute. Es profesor en el Parsons BFA Fashion Design Program y fue su Director del 2007 al 2011. Ha completado su Maestría en Educación en el Bank Street College of Education y ha culminado estudios de posgrado en Harvard University.