



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL DE LA MODA

REIVINDICACIÓN DE LA RAZA NEGRA Y LA CULTURA AFRO EN LA MODA GLOBAL

Estudiante: Fama Fediore Kasse

Tutor: Manuel Escourido Cálvo

Ferrol, 13 Septiembre de 2023

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a mi tutor por la ayuda y paciencia para la elaboración de este trabajo. También quiero agradecer a mi familia y amigas, en especial a Silvia, Lidia y Lucas, por su paciencia durante la carrera, por último, a Jeff por su comprensión y apoyo constante.

Resumen

Castellano

La industria de la moda es un espacio de controversia cuando el tema a tratar son cuestiones de raza y diversidad. Esto sucede a pesar de los esfuerzos de la industria por abordar algunas cuestiones, como pueden ser los problemas de infrarrepresentación o invisibilización, la apropiación cultural o las discriminaciones a la hora de conseguir un puesto dentro de la industria.

El tema principal que se va a tratar en este trabajo de fin de grado es la influencia de la cultura afro en la moda. Explora cómo la cultura afro ha influido en la moda a lo largo de la historia y cómo todavía lo hace en la actualidad. El pasado, el presente y el futuro son las tres divisiones principales de este estudio. Para ello, se ha realizado un análisis exhaustivo de los recursos impresos y en línea y de las fuentes bibliográficas sobre el tema tratado.

En primer lugar se hace una visión sobre la perspectiva histórica", dónde se analiza la definición de cultura afro y explica cómo el colonialismo y el imperialismo impactaron a las comunidades afrodescendientes y sus contribuciones a la moda. Históricamente, la moda se ha utilizado como una forma de resistencia cultural, y se identifican y examinan eventos y movimientos importantes que contribuyeron a la inclusión de la cultura afro en la moda. También se destacan personas afrodescendientes que han tenido un impacto histórico significativo en la industria de la moda.

En la segunda parte del cuerpo del trabajo, "Presente", se analizan las causas de la creciente popularidad de la moda africana y se examina la diversidad racial en la industria de la moda. Examinar las raíces afro de las tendencias actuales de la moda y abordar el problema de la apropiación cultural en la industria.

En la tercera parte el tema a tratar son las conclusiones a las que se han llegado tras la el marco teórico y varias entrevistas en profundidad. Además se sugieren medidas y soluciones para lograr una inclusión total y una mayor diversidad racial en la industria. Se examinan las experiencias y dificultades a las que tienen que enfrentarse los negros en la industria de la moda. Se detallan los pasos concretos que se pueden tomar para

promover la inclusión racial en la moda y se destacan las oportunidades que ofrece la moda contemporánea como herramienta para la inclusión.

En este e trabajo se busca profundizar exhaustivamente en la relación entre la cultura afro,, la raza negra y la moda a lo largo del tiempo y en el presente, proponiendo un enfoque orientado al futuro que persigue una mayor equidad y diversidad racial en la industria de la moda.

Finalmente, esta trabajo ofrece una estrategia para el futuro que apunta a crear una industria de la moda más inclusiva y diversa mediante un análisis en profundidad de la relación entre la cultura afro y la moda a lo largo de la historia y en la actualidad.

Palabras clave: Cultura Afro, Moda y Cultura, Inclusión Racial, igualdad, identidad afrodescendiente, colonialismo e Imperialismo, resistencia Cultural, figuras Afro en la Moda, apropiación Cultural, diversidad.

Resumo

Galego

A industria da moda é un espazo de polémica cando o tema a tratar son cuestións de raza e diversidade. Isto ocorre a pesar dos esforzos do sector por abordar algunhas cuestións, como problemas de infrarrepresentación ou invisibilidade, apropiación cultural ou discriminación á hora de conseguir un posto dentro da industria.

O tema principal que se tratará neste traballo fin de grao é a influencia da cultura afro na moda. Explora como a cultura afro influíu na moda ao longo da historia e como o fai aínda hoxe. O pasado, o presente e o futuro son as tres principais divisións deste estudo. Para iso, realizouse unha análise exhaustiva dos recursos impresos e en liña e das fontes bibliográficas sobre o tema tratado.

En primeiro lugar, faise unha visión da perspectiva histórica, onde se analiza a definición da cultura afro e explica como o colonialismo e o imperialismo afectaron ás comunidades afrodescendentes e as súas contribucións á moda. Historicamente, a moda utilizouse como unha forma de resistencia cultural, e Identificáronse e examínanse acontecementos e movementos importantes que contribuíron á inclusión da cultura afro na moda. Destacan tamén as persoas de ascendencia africana que tiveron un importante impacto histórico na industria da moda.

A segunda parte do traballo, "Presente", analiza as causas da crecente popularidade da moda africana e examina a diversidade racial na industria da moda. Examinar as raíces afro das tendencias actuais da moda e abordar o tema da apropiación cultural na industria.

Na terceira parte, a conclusión suxírense medidas e solucións para lograr unha inclusión total e unha maior diversidade racial na industria. Examínanse as experiencias e dificultades ás que se enfrontan os negros na industria da moda. Detalla os pasos concretos que se poden dar para promover a inclusión racial na moda e destaca as oportunidades que a moda contemporánea ofrece como ferramenta de inclusión.

Este traballo busca afondar exhaustivamente na relación entre a cultura afro, a raza negra e a moda ao longo do tempo e no presente, proponendo un enfoque orientado ao futuro que persegue unha maior equidade e diversidade racial na industria da moda.

Por último, esta tese ofrece unha estratexia de futuro que pretende crear unha industria da moda máis inclusiva e diversa a través dunha análise en profundidade da relación entre a cultura afro e a moda ao longo da historia e da actualidade.

Palabras clave: Cultura afro, moda e cultura, inclusión racial, igualdade, identidade afrodescendiente, colonialismo e imperialismo, resistencia cultural, figuras afro na moda, apropiación cultural, diversidade.

Abstract

English

The fashion industry is a space of controversy when it comes to issues of race and diversity. This happens despite the industry's efforts to address some issues, such as the problems of underrepresentation or invisibilization, cultural appropriation or discrimination when it comes to getting a job in the industry.

The main topic to be addressed in this thesis is the influence of Afro culture in fashion. It explores how Afro culture has influenced fashion throughout history and how it still does today. The past, present and future are the three main divisions of this study. To this end, an exhaustive analysis of print and online resources and bibliographic sources on the subject matter has been conducted.

First, an overview of the historical perspective", where the definition of Afro culture is analyzed and explains how colonialism and imperialism impacted Afro-descendant communities and their contributions to fashion. Historically, fashion has been used as a form of cultural resistance, and important events and movements that contributed to the inclusion of Afro culture in fashion are identified and examined. Individuals of African descent who have had a significant historical impact on the fashion industry are also highlighted.

The second part of the body is, "Present," discusses the causes of the growing popularity of African fashion and examines racial diversity in the fashion industry. Examining the Afro roots of current fashion trends and addressing the problem of cultural appropriation in the industry.

In the third part, the topic to be discussed are the conclusions that have been reached after the theoretical framework and several in-depth interviews. Besides suggesting measures and solutions to achieve full inclusion and greater racial diversity in the industry. The experiences and difficulties faced by blacks in the fashion industry are examined. It details concrete steps that can be taken to promote racial inclusion in fashion and highlights the opportunities that contemporary fashion offers as a tool for inclusion.

This study seeks to comprehensively delve into the relationship between Afro culture, blackness and fashion over time and in the present, proposing a forward-looking approach that pursues greater racial equity and diversity in the fashion industry.

Finally, this thesis offers a strategy for the future that aims to create a more inclusive and diverse fashion industry through an in-depth analysis of the relationship between Afro culture and fashion throughout history and today.

Keywords: Afro culture, fashion and culture, racial inclusion, equality, Afro-descendant identity, colonialism and imperialism, cultural resistance, Afro figures in fashion, cultural appropriation, diversity

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	10-11
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	12
3. METODOLOGÍA.....	13
4. PASADO: Perspectiva histórica.....	15-31
4.1 Definición de cultura afro.....	15
4.2 Colonialismo e imperialismo.....	16-17
4.3 Momentos y movimientos clave de la inclusión de la cultura afro en la moda.....	18-24
4.4 La influencia de la cultura afro en la moda.....	25-27
4.5 La moda como una forma de resistencia cultural.....	28-29
4.6 Personas negras que han contribuido significativamente a la industria de la moda a lo largo de la historia.....	29-31
5. PRESENTE: Perspectiva actual.....	32-52
5.1 Razones por las que el interés por la moda africana ha aumentado.....	32-33
5.2 La diversidad racial y su impacto.....	34-37
5.3 Legado afro en las tendencias actuales.	37-42
5.4 Que es y casos de apropiación cultural en moda.	42-46
5.5 Retos del sector moda para lograr la inclusión de la raza negra.....	47-49
5.6 la moda actual como herramienta de inclusión y diversidad racial.....	49-52
6. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS.....	53-57
7. CONCLUSIONES.....	58-63
8. BIBLIOGRAFIA.....	64-66
9. ANEXOS.....	67-81

1. INTRODUCCIÓN

La moda, a lo largo de la historia, ha servido como un lienzo en blanco sobre el cual las culturas de todo el mundo han pintado sus narrativas, valores y visiones únicas. Es un lenguaje universal que trasciende las fronteras geográficas y temporales, y se convierte en un reflejo vívido de la evolución cultural. En este contexto, es esencial reconocer y analizar la influencia y la contribución significativa de la cultura afro en la moda, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, y explorar cómo esta industria puede convertirse en un faro de inclusión racial en el futuro.

Es de gran importancia la necesidad de examinar las raíces de estos problemas y cómo han evolucionado estos factores con el tiempo. Es fundamental tener en cuenta que las desigualdades se materializan en aspectos que abarcan desde la falta de diversidad en la publicidad y las campañas de marketing, hasta la apropiación cultural o la exclusión de las personas negras en los puestos de alto nivel dentro de la industria de la moda.

El pasado histórico de la moda afro se caracteriza por un vívido contraste entre la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes y la lucha constante por el reconocimiento y la inclusión en una industria que, en muchas ocasiones, las marginó. Para comprender plenamente este viaje, es esencial comenzar con una definición sólida de lo que representa la cultura afro. Esta cultura no es homogénea, sino una sinfonía de tradiciones, ritmos, colores y significados que se entrelazan en un tejido único y vibrante (Steele, 1997).

Sin embargo, este tapiz cultural fue sometido a una serie de pruebas desafiantes durante la época del colonialismo e imperialismo. La explotación y la apropiación cultural fueron moneda corriente, y la industria de la moda no estuvo exenta de estas prácticas. Fue a través de momentos y movimientos clave, como la difusión de la música afroamericana y el surgimiento del movimiento de derechos civiles, que la cultura afro comenzó a encontrar su lugar en el mundo de la moda. La moda, además de ser una forma de expresión personal, emergió como una poderosa forma de resistencia cultural durante estos tiempos difíciles. Figuras negras influyentes, como Josephine Baker y James Baldwin, dejaron una marca indeleble en la industria y desafiaron las convenciones de su época.

En el presente, hemos presenciado un aumento significativo en el interés por la moda africana y una creciente conversación en torno a la diversidad racial en el sector de la moda. La teoría crítica de la raza ha proporcionado un marco analítico para comprender y abordar estas cuestiones. Pero más allá de las teorías, la influencia del legado afro sigue siendo palpable en las tendencias actuales. Desde la moda urbana hasta los estampados y patrones inspirados en África, la presencia afro es innegable. Sin embargo, junto con este crecimiento y reconocimiento surge una pregunta crucial: ¿cuál es el límite entre la apreciación cultural y la apropiación?

Este trabajo de fin de grado también explorará casos de apropiación cultural en la moda, examinando las complejas dinámicas entre la adopción de elementos culturales y la falta de respeto por su significado y contexto.

También analizaré las diferentes formas de apropiación cultural dentro de la cultura afro, como el uso de estampados y tejidos tradicionales sin el debido reconocimiento o compensación que merecen, demostrando cómo la apropiación ha jugado un papel muy importante en las últimas décadas.

La conclusión consiste en intentar que en el futuro podamos lograr la plena inclusión de la raza negra en la industria. Este objetivo no solo implica el reconocimiento de las experiencias únicas de las personas negras en la moda, sino también superar los retos estructurales y culturales que persisten. La moda, en su estado actual, puede y debe convertirse en una poderosa herramienta de inclusión y diversidad racial.

Este documento compromete a abordar estas cuestiones cruciales en detalle. Exploraremos las razones detrás del creciente interés en la moda africana y analizaremos la importancia de la diversidad racial en una industria que se esfuerza por reflejar una sociedad globalizada y plural. Más allá de la reflexión, plantaremos soluciones concretas para lograr una inclusión genuina de la raza negra en el sector de la moda. Estudiaremos las experiencias de aquellos que han enfrentado desafíos y discriminación en la industria y propondremos medidas concretas, acciones y soluciones para avanzar hacia un futuro más inclusivo y diverso en la moda.

Esta trabajo es un llamado a la reflexión y a la acción, un testimonio del potencial transformador de la moda cuando se abraza la diversidad y se celebra la riqueza cultural de la comunidad afro en su t

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.

Este trabajo pretende explorar la evolución de las desigualdades raciales en el mundo de la moda, desde sus raíces históricas hasta la actualidad. A lo largo del documento se intentará desvelar la compleja relación existente entre raza y moda, además de ampliar y contribuir a las bases de la justicia racial y la equidad en la industria de la moda.

El objetivo principal que tiene este trabajo es analizar la relación histórica de la raza negra y la cultura afro con la industria de la moda y reivindicar su reconocimiento y puesta en valor. Para ello se analizará el impacto histórico y contemporáneo de la raza negra y la cultura afro en la industria global de la moda y abogar por su legítimo reconocimiento, representación y respeto dentro de este campo.

Profundizando más en objetivos más específicos serían;

1. Investigar las contribuciones históricas de los diseñadores, modelos y personas influyentes de la moda negra al panorama mundial de la moda, destacando su influencia en las tendencias, la estética y las normas de la industria.
2. Evaluar el estado actual de la representación y la inclusión de la cultura negra y afro en la moda, incluida la presencia de diseñadores, modelos y temas negros en los principales eventos, publicaciones y marcas de moda.
3. Identificar y analizar los casos de apropiación cultural en la industria de la moda relacionados con la cultura afro y la herencia negra, destacando los impactos e implicaciones negativas.
4. Explorar el papel de los medios de comunicación, el marketing y la publicidad en la perpetuación de estereotipos o en la promoción de representaciones positivas de la cultura y la raza negras.
5. Examinar las experiencias y perspectivas de los profesionales negros de la moda, incluidos diseñadores, modelos, estilistas y empresarios, en relación con los desafíos, las oportunidades y las estrategias para promover la diversidad y la inclusión en el campo.

3. METODOLOGÍA.

En esta sección, se describe la metodología utilizada en el análisis empírico llevado a cabo en este trabajo, con el objetivo de analizar la evolución de las desigualdades raciales en el mundo de la moda, desde sus raíces históricas hasta la actualidad. Para ello, en primer lugar, se ha utilizado una metodología basada en revisión bibliográfica a través de la búsqueda de información en fuentes literarias, artículos, capítulos de libros, redes sociales, diferentes tesis y otros trabajos publicados, en formato impreso u online, sobre el tema en cuestión. Esto ha permitido extraer y analizar información tanto del pasado como del presente con el objetivo de establecer una base científica en el trabajo.

En segundo lugar, también, para extraer y analizar datos se ha utilizado un método de análisis cualitativo, que es la entrevista en profundidad. Esta entrevista en profundidad es una técnica cualitativa de investigación que se utiliza para obtener información detallada y comprensiva sobre un tema o problema específico. Se caracteriza por su enfoque abierto y flexible.

Para ello entrevisté a tres personas con una relación muy estrecha con el mundo de la moda en diferentes mercados, estas personas son; Alpha Dia, modelo profesional internacional de 26 con origen senegalés; Alma, diseñadora de moda en el grupo Inditex de 37 años con origen Nigeriano; Edward Brier, manager de la agencia de PR UPR y estilista de 33 años con origen de surinamí

Previamente a la realización de esta entrevista, hubo un trabajo de investigación para conocer más sobre la persona entrevistada. La técnica utilizada fue una entrevista semiestructurada. Estas tuvieron lugar diferentes días a lo largo de la primera semana de agosto, y tuvo una duración aproximada de 45 minutos individualmente en inglés. Las entrevistas estuvieron compuestas de 12 preguntas, distribuidas en un orden lógico, se realizó de manera online, utilizando la herramienta Microsoft Teams, y de forma presencial. La transcripción de las entrevistas y las preguntas se pueden encontrar en el Anexo del trabajo.

Estas entrevistas permitieron conocer las historias, opiniones y experiencias de cada sujeto con el fin de añadir información a la investigación y ayudar a incluir medidas para esta reivindicación, desde las vivencias personales de estos expertos de raza negra que trabajan el sector de la moda. También se ha realizado a mayores entrevistas menos profundas con dos estilistas de nombre en Ámsterdam de forma presencial con duración de 30 minutos.

Este trabajo de fin de grado no se compondrá exclusivamente de textos, sino también será acompañada de imágenes para documentar información de relevancia para el trabajo

En lo que respecta a la cronografía del trabajo se ha seguido para desarrollar este trabajo. Para ello, se toma como semana 1 la primera semana de abril de 2023 y se desarrolla el trabajo hasta 16 de septiembre pasando por diferentes etapas.

4. PASADO: PERSPECTIVA HISTÓRICA.

4.1 Definición de cultura Afro

La cultura afro es un concepto muy complejo y polifacético que engloba todas las prácticas, creencias, tradiciones, estilos de vida y costumbres de los afrodescendientes, que se han transmitido de generación en generación (Idang, 2015).

La cultura africana es rica y diversa, se caracteriza principalmente por sus colores vibrantes, estampados y tejidos que han influido significativamente en la moda contemporánea. Es de gran importancia tener claro y destacar que la cultura afro no es homogénea, sino que es diversa y dinámica. Cada región y comunidad afro tiene su propia historia, tradiciones y formas de expresión cultural, y es importante saber respetar y valorar esta diversidad. Socialmente se tiende a englobar a lo mismo cuándo se habla de Afro.

Según el historiador y antropólogo John Henrik Clarke, en su libro, *Notes for an African Word* revolución, la cultura afro es una "cultura de resistencia", que ha surgido en respuesta a la opresión y las injusticias sufridas por los pueblos afrodescendientes a lo largo de la historia. Como he dicho anteriormente y Clarke reafirma; “La cultura afro se caracteriza por su rica tradición oral, su música y danza vibrantes, sus prácticas religiosas y espirituales, y sus formas de arte únicas y distintivas ” (Clarke, 1991).

Es evidente que, en la actualidad, a nivel global la cultura afro ha tenido un impacto significativo en las artes, especialmente en industrias como la música, la moda o el cine. La música afro, por ejemplo, ha sido una influencia importante en el desarrollo de géneros musicales como el jazz, el hip hop, el reggae, el blues, el rock and roll y muchos otros. Muchos instrumentos modernos han evolucionado a partir de antiguas formas africanas, y otros tipos de música han adoptado técnicas similares en términos de ritmos, patrones, armonía o simplemente la evolución de la melodía.

Las industrias de la música y la moda de hoy en día, sin duda, tienen una inmensa deuda de gratitud con la cultura y la creatividad de África. Se hace evidente, por lo tanto, que la rica cultura de África no solo ha contribuido, sino que continúa sustentando el desarrollo de muchas industrias en las sociedades modernas (Zasr, 2018).

4.2 El colonialismo y el imperialismo en la industria de la moda

En este apartado se va a profundizar en cómo el colonialismo y el imperialismo en la industria de la moda, y cómo la idea de "exotismo" se perpetuó a través de la moda.

Una de las áreas más afectadas por el colonialismo e imperialismo fue la industria de la moda, que tuvo un impacto negativo significativo en las culturas y sociedades que colonizaron. La influencia inevitable de la colonización en la moda no puede ser ignorada por la industria de la moda. Sus efectos permanentes se pueden ver en todo, desde las técnicas de producción hasta las tendencias de la moda. Todo, desde las tendencias de la moda hasta las técnicas de producción, refleja su influencia duradera.

Las tendencias de la moda y las técnicas de producción son sólo dos ejemplos de sus efectos duraderos. Todo, desde las tendencias de la moda hasta las técnicas de producción, refleja su influencia duradera.

Esta historia está entrelazada en los materiales de la ropa que usamos, incorporando con frecuencia elementos culturales en los diseños. La industria de la moda debe adoptar un enfoque más respetuoso e integral para el diseño de la moda a la luz de este complejo legado.

El uso de recursos ambientales fue alentado por la expansión colonial, lo que condujo a la creación de textiles únicos y materiales de moda. En las colonias, los trabajadores de la moda con frecuencia se explotaban injustamente, lo que con frecuencia resultaba en dificultades. Se impusieron prácticas y tradiciones occidentales para dominar culturalmente (Retana, 2009).

El exotismo fue retratado de varias maneras durante la época colonial. Las influencias culturales occidentales han creado una visión idealizada y estereotipada de las colonias. Para dar a las culturas colonizadas un atractivo "exótico" y ganar sobre los consumidores occidentales, se han creado patrones y motivos coloniales únicos. Es fascinante ver cómo el marketing reduce el interés del consumidor al usar la idea de lo "exótico" (Retana, 2009).

Es problemático para la cultura imperialísticamente apropiada. Implica mover y eliminar los componentes de una cultura al azar, que con frecuencia lo priva de sus características distintivas. Sin embargo, hay formas de expresar su aprecio por la cultura sin convertirla en una mercancía. Comprender y valorar las raíces de una cultura,

incluida su historia y tradiciones, es crucial. Además, es fundamental reconocer y ayudar a aquellos de esa cultura en sus propias iniciativas para proteger y avanzar en su cultura. La apreciación cultural puede ser una experiencia significativa y enriquecedora para todos los involucrados cuando se realizan con cuidado y consideración.

A través del uso no reconocido de los métodos, diseños y materiales coloniales tradicionales, la moda imperialista refuerza los estereotipos culturales y tiene un efecto negativo en la sociedad. Este tipo de apropiación no tiene efectos beneficiosos para las colonias originales (Barreiro, 2006).

Dentro del contexto de la moda poscolonial, la ropa puede servir como una herramienta para la resistencia y la apropiación inversa. Como resultado de la fusión de varias ideas culturales e ideológicas, los diseñadores de naciones colonizadas pueden establecerse y resistir el colonialismo. Como resultado, eventualmente encuentran su propia voz en la moda en lugar de simplemente copiar el estilo de los colonizadores. La restauración del orgullo de las culturas infravaloradas y la oposición a la comercialización de explotación son objetivos poderosos de la moda poscolonial. Las naciones colonizadas pueden decir su verdad auténticamente y con una influencia real sobre la moda convencional utilizando apropiación inversa.

Los movimientos de moda están cuestionando la apropiación cultural y los estereotipos. Un renacimiento ha sido provocado por una renovada apreciación de los métodos y la estética tradicionales de las culturas colonizadas. La industria de la moda ha estado enfatizando cada vez más la diversidad y la inclusión como respuesta a las secuelas del colonialismo (Retana, 2009).

4.3 Momentos y Movimientos Clave de la Inclusión de la Cultura Afro en la Moda

La moda ha desempeñado un papel significativo en los movimientos por los derechos civiles y el poder negro, contribuyendo a la lucha por la igualdad racial y la representación en la industria. A medida que estos movimientos cobraron fuerza, surgieron cambios en la moda que llevaron a una mayor visibilidad y reconocimiento de modelos y diseñadores negros.

La integración de la cultura afro en la moda ha sido un proceso gradual, alimentado por importantes momentos y movimientos históricos. La moda ha evolucionado constantemente y se ha adaptado a la influencia de la cultura afro. Un aumento en la conciencia de las personas sobre la diversidad y la representación ha enfatizado la importancia de reconocer el impacto de la cultura afro en la moda.

El poder negro y los derechos civiles se reforzaron a través de la batalla de la moda por una mejor igualdad racial y representación en la industria. Solo un cambio en las actitudes de la moda condujo a la aceptación de diseñadores y modelos negros, quienes en consecuencia tomaron el centro de atención.

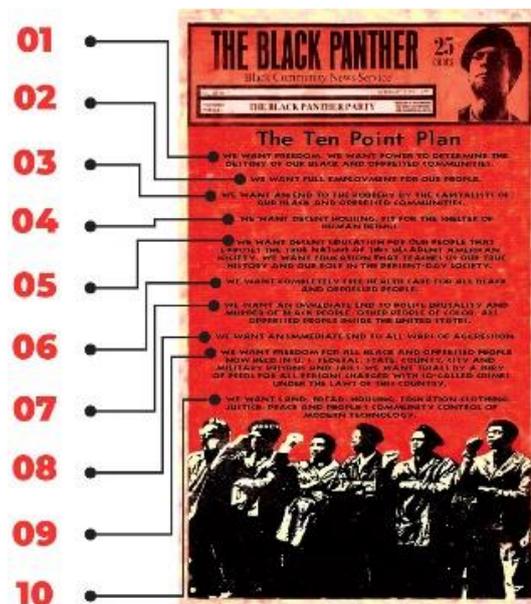
La moda fue una parte integral de los movimientos de derechos civiles, sirviendo como un modo único de expresión. Actuó como una herramienta comunicativa para fomentar un sentido de armonía e interconexión en medio de un grupo diverso. Para exhibir su lealtad, una población significativa de afroamericanos optó por ropa a medida obtenida de sastres y costureras negros, en lugar de prendas producidas en masa por corporaciones más grandes. El uso de ropa africana tradicional les permitió conectarse con su ascendencia y transmitirla a los demás. Además, los manifestantes utilizaron varios accesorios como botones, pulseras y sombreros adornados con consignas políticas para llamar la atención del público y resaltar su causa. En la lucha por los derechos civiles, la moda demostró ser un arma valiosa.

Un movimiento que causó gran impacto en la integración es el movimiento Black is Beautiful, surgió en la década de 1960. Su objetivo final era desafiar los estándares de belleza convencionales y exaltar la cultura negra. Este movimiento fue creado para inspirar a la comunidad negra y fomentar la autoestima. Tuvo una influencia notable en

los afroamericanos y reformuló la definición de belleza (Adesina). Black is Beautiful fue un movimiento multifacético que aspiraba a elevar el orgullo y la individualidad negros. Hizo hincapié en que todas las personas, independientemente de su edad, deberían abrazar su belleza innata y sentirse realizadas. El movimiento sirvió como un importante recordatorio de que la diversidad debe ser alabada y que la belleza se presenta de muchas formas (Adesina).



Imágenes 1 - Carteles de Emory Douglas para el Partido: 1) Revolución en nuestro tiempo 2) Sobreviviremos, no cabe duda 3) Somos entre 25 y 30 millones, estamos armados, conscientes de nuestra situación y determinados a cambiarla. Además, no tenemos miedo. Carteles de Emory Douglas para el partido.



Imágenes 2- La Campaña Comunicacional del Movimiento fue de una efectividad e inteligencia notables. Emory Douglas, Ministro de Cultura del Partido

Es destacable el hecho de que la lucha por redefinir la belleza negra se considera opuesta a los ideales eurocéntricos. El cabello natural y la estética afro se enfatizan cada vez más en las promociones de moda. Este cambio está causando un impacto notable en la industria. Usando sus voces, las comunidades negras encontraron una salida con estilo durante los movimientos por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960, haciendo frente a la opresión a través de la expresión creativa y la solidaridad. Durante este movimiento las empresas comenzaron a modelar negros para sus propias campañas de marketing, y la industria de los cosméticos negros comenzó a crecer rápidamente a medida que se desarrollaban más líneas y variedades de lápices labiales, polvos, bases y rubores para complementar mejor los tonos de piel. En 1969, la revista comercial *The Drug and Cosmetic Industry* informó que en los últimos cinco años habían aparecido más de seis nuevas líneas de cosméticos dirigidas a mujeres negras (Walker, 2015).

La moda negra en el siglo XX ha sido un elemento fundamental en la lucha por la representación y la igualdad en la industria de la moda. Durante este período, el Renacimiento de Harlem y el surgimiento de diseñadores negros destacados marcaron un hito en la historia de la moda. El Renacimiento de Harlem fue un movimiento cultural y artístico en la década de 1920 que tuvo un impacto significativo en la moda. Durante este período, los diseñadores y artistas negros encontraron una plataforma para expresar su identidad y su estética en la moda. La moda negra en el Renacimiento de Harlem fue una forma de resistencia y una declaración de orgullo cultural y racial.

Los símbolos de identidad se exhibieron a través de prendas y accesorios como muestra de solidaridad. Rosa Parks y Malcolm X fueron dos personas que utilizaron la ropa para articular sus llamados a la igualdad, junto con activistas políticos y diseñadores de moda. Este movimiento también estimuló a visionarios creativos como Stephen Burrows, quien emergió como uno de los diseñadores negros más destacados en la década de 1970. A través de su trabajo, Burrows llamó la atención sobre las telas tejidas y las ricas paletas de colores, revolucionando así el género de la moda afro con su ingenio. Este se convirtió en un líder en la moda de la época, desfilando en las pasarelas internacionales y ganando el reconocimiento mundial.

Los personajes más destacados de este movimiento son; Ann Lowe, una diseñadora de moda negra conocida por su habilidad y talento en la confección de vestidos de alta costura que a pesar de enfrentar discriminación y desafío destacó por su creatividad y

elegancia en sus diseños. Creó el icónico vestido de novia de Jacqueline Kennedy en 1953; Patrick Kelly, fue un diseñador afroamericano que se hizo famoso en la década de 1980 por su enfoque lúdico y audaz en la moda, sus diseños alegres y coloridos desafiaron los estereotipos y celebraron la cultura afroamericana. Kelly utilizó símbolos como los lazos de moño y las caritas sonrientes en sus diseños, convirtiéndolos en su sello distintivo.

La moda afro floreció con la llegada de los años 70 y 80. La creciente admiración por la cultura africana fue un factor importante en el surgimiento de la moda afro. Durante este periodo Grace Jones, una de las modelos jamaicanas más especiales e icónicas de la historia. Desfiló para Yves Saint Laurent desempeñando un papel importante en la configuración de la visión artística. Adoptar la herencia africana a través de la moda marcó el comienzo de la moda afrocéntrica en los años 90. Este movimiento cultural introdujo opciones de vestimenta desde telas africanas tradicionales hasta caftanes y dashikis de colores brillantes. La incorporación de accesorios de inspiración africana, como turbantes de tela kente, cuentas de madera y conchas de cauri, amplificó aún más la conexión con las raíces negras. Al llevar la diversidad a la moda, esta tendencia celebró la cultura negra y representó una nueva apreciación de ella. La fusión de ropa y accesorios fue una verdadera celebración de la influencia africana (Steele, 1997).

La influencia de la cultura africana en la moda está surgiendo, con diseñadores como Maxhosa Africa y Maki Oh tomando la iniciativa en la exhibición de sus diseños únicos a escala mundial. Como resultado, los artesanos y fabricantes locales han tenido la oportunidad de mostrar su talento a un público más amplio y contribuir a la creciente economía de la moda africana. El renacimiento de la moda africana está destacando la diversidad del estilo del continente, abriendo nuevas puertas en la moda y más allá.

El sello distintivo de la moda africana es la incorporación de textiles autóctonos y patrones vívidos que han recibido elogios de los entusiastas de la moda en todo el mundo. En los movimientos por los derechos civiles y el poder negro, la moda desempeñó un papel importante. Era más que una forma de vestir; era una forma de autoexpresión y resistencia contra la opresión. Los afroamericanos utilizaron la moda para desafiar las normas sociales y transmitir mensajes de solidaridad. El peinado afro y el atuendo dashiki se popularizaron como símbolos del orgullo negro y la herencia

cultural. Al usar estampados africanos tradicionales y accesorios con tela WAX, pudieron resaltar su conexión con África y rechazar los estándares de belleza eurocéntricos impuestos. En general, la moda sirvió como un medio de liberación y empoderamiento para los negros durante este tiempo de transformación en la historia(Steele, 1997).

El mayor movimiento existente tras la de black is beautiful es el #BlackLivesMatter que hecho un esfuerzo crítico en la lucha contra el racismo sistémico. El movimiento se formó en respuesta al asesinato de Trayvon Martin en 2012, pero desde entonces se ha convertido en una fuerza de cambio en todo el país e internacionalmente. El movimiento acentúa cómo el racismo está arraigado en la base de nuestra cultura, lo que agrava la forma en que las vidas de los negros son menospreciadas y marginadas regularmente en numerosos ámbitos de la vida. La lucha para acabar con el racismo y la injusticia es la fuerza motriz del movimiento #BlackLivesMatter, disciplina a las personas a comprender las duras realidades de los prejuicios raciales y tomar medidas. La batalla es contra la brutalidad policial y las innumerables injusticias que experimentan las personas negras, ya sea en el trabajo o dentro del defectuoso sistema de justicia penal. Destacando la gran disparidad en lo que respecta a la atención médica, la educación y la situación económica, saca a la luz la cantidad desproporcionada de negros que sufren debido a tales factores (McKenna, 2023).

El movimiento por #BlackLivesMatter ha soportado resistencia, críticas y agresiones en ciertos círculos, pero sigue siendo un catalizador crucial para el avance y el progreso. A través de su defensa de estos desafíos significativos y la demanda de rectificación, está contribuyendo a cambiar el diálogo en torno a la raza y el racismo en nuestra comunidad y, a su vez, fomentando un entorno justo y equitativo (McKenna, 2023).

En mayo de 2020, George Floyd, fue declarado muerto después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco de Minneapolis, se arrodillara sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos. La amplia circulación del video de un transeúnte de los últimos minutos de Floyd desencadenó manifestaciones masivas en ciudades de todo Estados Unidos. La tragedia también llamó la atención nacional sobre la muerte anterior de otros dos afroamericanos: Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Este acontecimiento hace que el movimiento se encenderá e impulsará la representación de la cultura afro en la sociedad, específicamente dentro de la moda. Esta cruzada inspiró a varias marcas y

diseñadores a reconocer la importancia de la causa y adaptar sus colecciones y campañas publicitarias en consecuencia. La campaña "Por una vez, no lo hagas" de Nike se destacó al demostrar tales esfuerzos, promoviendo un llamado contra el racismo. En letras negras llamativas y llamativas sobre un fondo blanco, la campaña transmitió el mensaje "No pretendas que no hay un problema en Estados Unidos", lo que representa un cambio consecuente hacia una agenda de moda más integral (Nike).
Últimamente, la industria de la moda se ha centrado en el poderoso movimiento Black Lives Matter, examinando su respuesta. La diversificación de la industria mediante la incorporación de creadores, modelos y diseñadores negros es uno de los principales resultados del influyente movimiento de la moda. Estos pasos ilustran un cambio moderno hacia una sociedad más inclusiva que valora la diversidad.

La industria está evolucionando al adoptar la inclusión y la diversidad. Reconoce la importancia de atender a una amplia gama de audiencias con antecedentes e identidades únicas. Como resultado, las personas exigen representación y las marcas responden tomando medidas hacia la inclusión. Al incorporar distintos tipos de cuerpo, tonos de piel y antecedentes culturales, la industria está redefiniendo los estándares de belleza convencionales con un enfoque más diverso e integral. Actualmente tanto para los diseñadores como para las marcas, es crucial priorizar la celebración y presentación de la cultura afro.

La moda contemporánea se ha enriquecido con la influencia de la cultura afro, gracias a la lucha por la representación y el reconocimiento de la belleza y la estética negra. Diseñadores y marcas, como Pyer Moss y Rihanna con su línea Fenty, han celebrado y honrado la cultura afro a través de sus creaciones. La diversidad en la pasarela se ha convertido en una norma en muchas semanas de la moda, con una mayor representación de modelos negros en los desfiles más importantes.

Celebrar modelos negros en la pasarela e incorporar telas africanas tradicionales son solo algunos de los momentos y movimientos clave que ha experimentado la industria de la moda en lo que respecta a la cultura afro. Estos esfuerzos han culminado en un proceso impactante que celebra la diversidad de la cultura negra. Los diseñadores continúan inspirándose en los estampados y texturas africanos. La industria también ha desafiado los estándares de belleza tradicionales al presentar modelos negros de manera prominente en anuncios y desfiles de moda, enfatizando la importancia de la

representación. Esto al mismo tiempo que promueve la conciencia y la aceptación cultural.



Imagen 3- Michael B. Jordan y Beyonce hacieno uso de códigos de estéticos de las Panteras Negras.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la representación y la igualdad de oportunidades en la industria de la moda todavía son desafíos persistentes. Las modelos negras continúan enfrentando barreras y discriminación, con una presencia limitada en las pasarelas, campañas publicitarias y portadas de revistas.

4.4 La influencia de la cultura afro en la moda histórica

El significado histórico y cultural de los tejidos afro y su influencia en la moda contemporánea

A lo largo de la historia, la moda se ha visto significativamente impactada por la cultura afro. De hecho, el mayor auge ocurrió en América, y Europa ha sido especialmente influenciada por el estilo distintivo de la moda afro. Con tonos audaces y vibrantes, las telas afro tienen un rico significado cultural e histórico. Sus texturas y estampados únicos han influido en la moda moderna en todo el mundo. Las telas de herencia afro tienen un significado tanto como medio de expresión cultural como de afirmación política

Hace siglos, los tejidos afro jugaron un papel vital en la comunicación del estatus social, la tribu y la identidad cultural. Estos tejidos cuentan con una rica historia. Usada por la realeza y los nobles, la tela Kente, de Ghana, era un símbolo de poder y riqueza. La tela Adire, originaria de Nigeria, se usaba en ceremonias importantes como bodas y funerales, y se transmitía de generación en generación a través de técnicas de teñido tradicionales que se creía que tenían cualidades protectoras.

Las diversas culturas y tradiciones de África se exhiben a través de sus telas, y cada textil cuenta con un diseño y propósito únicos. Estos tejidos están profundamente entrelazados con la rica historia y cultura de sus creadores. Tomamos como ejemplo la tela Bogolanfini. Este textil de Malí ha sido elaborado durante siglos con técnicas de teñido de telas de barro por el pueblo Bamana. Sus motivos geométricos y tonos tierra reflejan el estrecho vínculo del pueblo bamana con la naturaleza.

Durante el siglo XVIII, la influencia de la moda africana en la moda europea creció como resultado de la colonización y el comercio de esclavos. Los diseñadores europeos encontraron inspiración en los estilos africanos, incorporando túnicas y telas vibrantes en su ropa, imitando las últimas tendencias. La moda afroamericana, por otro lado, mezcló elementos africanos y europeos, lo que resultó en la creación de un estilo verdaderamente único y distintivo (Jones, 2015).

“La función comunicativa y social de los tejidos tradicionales africanos va más allá de su uso como mera vestimenta. Estos tejidos ofrecen un medio único para identificar el

país de origen o el grupo étnico, así como para indicar el estatus social, la profesión o la edad. El tejido de cera industrial también se ha convertido en un medio para estas expresiones culturales. Al examinar estos tejidos, podemos obtener una idea de la historia reciente de una gran parte del continente africano. Los diseños, patrones y colores de estos tejidos reflejan la diversidad del entorno y las tradiciones de la gente. Además, expresan los contextos sociales, políticos y religiosos de sus creadores” (delgado, 2022).

La tela más utilizada en el continente africano es el Wax. El origen de las telas africanas Wax empieza en el siglo XIX, cuando los holandeses llegaron a África occidental, reclutando principalmente soldados africanos de Ghana para emplearlos en sus esfuerzos coloniales en Indonesia, donde los soldados se incorporaron y conocieron la reconocida técnica Batik (Lozano).

La técnica de teñido conocida como Batik implica el uso de resina de cera como barrera protectora al teñir telas, utilizando métodos tanto negativos como positivos. Sus orígenes se remontan a la India hace unos dos milenios. Sin embargo, el pináculo de la expresión artística de esta técnica parece haberse alcanzado en Indonesia, siendo la isla de Java su centro principal. Los estudiosos creen que Batik llegó a la isla durante los siglos VI y VII. Los colores que resultaron de la técnica fascinaron a los africanos, que luego optaron por adoptarla en su país de origen, Ghana, para aplicarla sobre tejidos de algodón.

Reconociendo la fascinación de los africanos con la técnica, los holandeses buscaron desarrollar un método que permitiera la aplicación de resina en ambos lados de una tela usando rodillos de cera esculpidos con el diseño de dibujo deseado, lo que llevó al nacimiento de la impresión de cera con máquina Wax, por lo que estos textiles se conocen comúnmente como Wax fabrics (Lozano).

Después de adquirir el conocimiento de la técnica, los africanos comenzaron a obtener sus propias telas Wax de la manera habitual. La popularidad de estos tejidos entre los africanos despertó el interés de los holandeses, quienes posteriormente establecieron fábricas en países como Togo, Ghana, Sudáfrica, Congo e incluso en su país de origen. La demanda de estas telas comenzó a aumentar y todos las aceptaron. Actualmente, estos tejidos se siguen produciendo en Holanda, concretamente en Helmond, donde se

encuentran las oficinas principales, y casi la totalidad de su producción se exporta a África (Lozano).

Durante los años 50 y 60, la moda afro se empleó como medio de desafío político y cultural. Se utilizaron estilos de vestimenta únicos, como estampados coloridos, faldas largas y turbantes, para establecer la identidad cultural y debilitar la opresión racial. El atractivo de la moda afro se extendió más allá de las fronteras, atrayendo a los diseñadores de Europa y América para agregar diseños de inspiración afro a sus líneas (Steele, 1997).

La incorporación de telas afro en la moda moderna se puede apreciar fácilmente en la adopción de colores vibrantes, estampados llamativos y texturas excepcionales. Muchos creadores han mezclado textiles africanos en sus colecciones, dando como resultado una armonización de tejidos tradicionales y diseños actuales. Lisa Folawiyo, diseñadora de Nigeria, ampliamente conocida por usar telas Adire en sus creaciones contemporáneas, es un ejemplo perfecto. Además, ha obtenido reconocimiento por su uso visionario y original de bordados y abalorios, que aportan un giro inigualable a sus diseños.

Stella Jean y Ozwald Boateng son diseñadores que han integrado textiles afro en sus diseños, lo que ha dado como resultado piezas únicas que rinden homenaje a la diversidad histórica y cultural de África. Stella infunde sus colecciones con estampados de cera exuberantes y telas Kente, obteniendo su reconocimiento. Mientras tanto, Ozwald Boateng, incorpora la tela Bogolanfini en sus diseños, mezclando la moda africana y europea de una manera llamativa.

En la escena de la moda actual, el impacto de la moda afro tanto en el streetwear como en la moda de alta gama es innegable. Las paletas de colores vivos, los detalles intrincados y los icónicos estampados africanos se han convertido en habituales en el panorama de la moda mundial. Además, ha habido una tendencia creciente entre los diseñadores negros que enfatiza el papel de la moda en la promoción de la diversidad y la inclusión (Jones, 2015).

4.5 La moda como una forma de resistencia cultural

En este apartado se analizará cómo la moda ha sido utilizada por las comunidades afrodescendientes para reivindicar, celebrar el patrimonio y la identidad como una forma de resistencia cultural y política. En el cuerpo del trabajo, más adelante, se estudiarán casos de diseñadores afrodescendientes que han utilizado su trabajo para reafirmar la identidad cultural y promover la inclusión en la moda.

A lo largo de la cultura africana, la moda ha tenido una importancia significativa como medio de autoexpresión. Ha servido para transmitir herencia cultural, rango social e identidad personal. Pero, lamentablemente, la moda africana ha sufrido destrucción y devaluación debido a los efectos del colonialismo y la esclavitud. Esto había llevado a menudo a la desaparición de sus propias prácticas, las naciones europeas del período colonial impusieron sus propios estándares culturales y preferencias de vestimenta en las sociedades invadidas.

Durante los 50 y 60, la moda se convirtió en una forma de resistencia política y cultural, en especial en Estados Unidos. Por ello, en respuesta a la segregación racial y la discriminación, muchos afroamericanos comenzaron a usar la moda para afirmar su identidad cultural y desafiar la norma blanca dominante. La moda afro, como las faldas largas con muchos estampados y los turbantes, se convirtió en una forma de afirmar la belleza y la dignidad de la cultura afroamericana. (Steele, 1997)

Es destacable que a pesar del desconocimiento general, La moda ha sido utilizada durante mucho tiempo por los movimientos de resistencia cultural afro, como una forma de abrazar y honrar su herencia e identidad incluso a pesar de los importantes desafíos que estas sociedades han tenido.

Un ejemplo interesante de cómo se ha utilizado la moda como elemento de resistencia cultural es el caso de las panteras negras. un grupo revolucionario afroamericano que comenzó en 1966. Inicialmente, fueron enviados a patrullar las comunidades negras para proteger a los residentes contra la fuerza excesiva de la policía. Más tarde, se convirtió en una organización marxista que defendía, entre otras cosas, la igualdad de los afroamericanos, la liberación de todos los prisioneros negros y la compensación por siglos de explotación de los afroamericanos. Además, era bien conocido por sus muchas iniciativas sociales (Duncan, 2023).

Este grupo ha utilizado la moda como forma de resistencia utilizando como símbolos característicos las boinas y las chaquetas negras. La boina negra era un símbolo de autoridad que era típico entre los oficiales militares ya que estos se sentían desprotegidos por las fuerzas del orden en ese momento. La chaqueta de cuero siguió por conveniencia ya que todos los jóvenes negros tienen una chaqueta de cuero negra, o pueden conseguir una, o pueden pedirla prestada si no pueden pagarla, según los fundadores de Panther, Huey Newton y Bobby Seale. La chaqueta unisex fue la primera en centrarse en la experiencia negra como un todo en lugar de solo en la experiencia del hombre negro. Este fue un paso en la dirección de un movimiento verdaderamente sin género, lo que no quiere decir que la misoginia aún no estuviera presente y prosperando (Mundo, 2022).

La industria de la moda hoy en día cuenta con el desafío cultural afro para hacer una declaración. El reconocimiento global de los diseñadores africanos y la apropiación de estampados y estilos africanos se están convirtiendo en una práctica común dentro de la moda dominante. Este cambio reciente en las tendencias refleja un cambio cultural más amplio hacia el respeto por la diversidad, sin tener tanto en cuenta los estándares implícitos de la belleza eurocéntrica.

4.6 Personas negras que han contribuido significativamente a la industria de la moda a lo largo de la historia.

A lo largo de la historia, las personas negras han realizado importantes contribuciones a la industria de la moda, a pesar de enfrentar barreras y desafíos debido a la discriminación racial. Desde modelos y diseñadores hasta empresarios y activistas, las personas negras han desempeñado un papel fundamental en la definición de las tendencias de la moda y en la promoción de la diversidad e inclusión en la industria.

1. Dapper Dan: Dapper Dan, nacido Daniel Day, es un diseñador de moda de Harlem, Nueva York, que saltó a la fama en la década de 1980 por sus diseños de ropa a medida que incorporan logotipos de marcas de lujo. Es conocido por sus diseños innovadores que mezclaban la alta costura con la ropa de calle y por su influencia en la moda hip-hop.

2. Naomi Campbell: Campbell es una modelo británica de ascendencia jamaicana que ha tenido una larga y exitosa carrera en la industria de la moda. Fue una de las primeras modelos negras en alcanzar el éxito internacional y ha sido una pionera de la diversidad y la inclusión en el mundo del modelaje.

3. Donyale Luna: Luna fue una modelo y actriz estadounidense. Reconocida generalmente como la primera supermodelo negra y es la primera modelo negra en aparecer en la portada de la revista Vogue en 1966. Luna abrió el camino para otras modelos negras, como Naomi Campbell, Iman y Alek Wek

4. Edward Enninful: Edward es un estilista de moda británico-ghanés y redactor jefe de British Vogue. Es conocido por su compromiso con la diversidad y la inclusión en la moda, y ha sido un firme defensor de la representación negra en la industria.

5. Tracy Reese: Tracy Reese es una diseñadora de moda estadounidense famosa por sus diseños coloridos y femeninos. Ha vestido a muchas celebridades de alto nivel, entre ellas Michelle Obama, y es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas de moda éticas.

6. Andre Leon Talley: Talley es un periodista de moda estadounidense y ex redactor jefe de la revista Vogue. Lleva décadas en la industria de la moda y es conocido por su estilo impecable y su personalidad extravagante.

7. Bethann Hardison: Bethann es una exmodelo y activista de la industria de la moda que ha trabajado incansablemente para promover la diversidad y la inclusión en la moda. Fundó la Black Girls Coalition en la década de 80 y ha sido una firme defensora de una mayor representación de modelos y diseñadores negros en la industria.

8. Aurora James: Aurora James es una diseñadora de moda canadiense y fundadora de la marca Brother Vellies. Es conocida por el uso de tejidos y materiales tradicionales africanos en sus diseños, y por su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas de moda éticas.

9. Olivier Rousteing: Rousteing es un diseñador de moda francés de herencia mixta que ha sido director creativo de la casa de moda de lujo Balmain desde 2011. Es conocido por sus diseños glamurosos y opulentos y por su compromiso con la diversidad y la inclusión en la industria de la moda.

10. Rihanna: Rihanna es una cantante, actriz y empresaria de Barbados que también ha tenido un impacto significativo en la industria de la moda. Ha lanzado varias marcas de moda y belleza de éxito, como Fenty Beauty y Savage X Fenty, y ha sido célebre por su estilo atrevido e innovador.

11. Virgil Abloh: Abloh era un diseñador de moda estadounidense y director artístico de la colección de ropa masculina de Louis Vuitton. También es el fundador de la marca de moda Off-White, conocida por sus diseños atrevidos y gráficos y su fusión de streetwear y alta costura.

12. Naomi Sims: Naomi Sims fue una modelo, empresaria y escritora estadounidense, una de las primeras modelos negras en alcanzar el éxito internacional. Apareció en la portada de varias de las principales revistas de moda en la década de 1960, y más tarde lanzó su propia línea de pelucas y productos de belleza.

13. Ann Lowe: Ann Cole Lowe fue una diseñadora de moda estadounidense y la primera afroamericana en convertirse en una destacada diseñadora de moda. Ella creó el icónico vestido de novia de Jacqueline Kennedy en 1953, pero fue ignorada por los medios debido a su raza.

Como se puede observar, estas personas, junto con muchas otras, han tenido un gran impacto en la industria de la moda y han ayudado a abrir camino para una mayor diversidad y representación en la moda.

5. PRESENTE: PERSPECTIVA ACTUAL

5.1 Razones por las que el interés por la moda africana ha aumentado en los últimos años.

En todo el mundo, en los últimos años, ha habido un aumento significativo en el interés por la moda afro. Esta nueva fascinación se puede atribuir a una combinación de razones y como resultado, los diseñadores africanos reciben más reconocimiento y la creatividad y la innovación florecen en la moda y cultura afro.

He aquí algunas posibles explicaciones que encuentro tras una exhaustiva investigación:

1. El auge de las redes sociales: Las plataformas como Instagram y Twitter han facilitado a los diseñadores y entusiastas de la moda mostrar y descubrir nuevos estilos y tendencias de todo el mundo, incluida África. Esto ha ayudado en gran parte a dar a conocer la moda africana y la ha hecho más accesible a un público global.
2. Mayor influencia de la cultura africana: La cultura, la música y el arte africanos se han hecho cada vez más populares en los principales medios de comunicación, y esto ha contribuido a llamar también la atención sobre la moda africana. Muchos diseñadores se han inspirado en tejidos, patrones y motivos tradicionales africanos y los han incorporado a diseños modernos.
3. Aumento en la demanda de moda ética y sostenible: A medida que los consumidores son más conscientes del impacto medioambiental y social de sus compras, también lo ha hecho el interés por la moda ética y sostenible. Un hecho es que la moda africana a menudo se ha asociado con técnicas artesanales, hechas a mano y materiales naturales.
4. La promoción de la diversidad y la inclusión: La industria de la moda se ha enfrentado en los últimos años a críticas por su falta de diversidad e inclusividad. Como resultado, se ha impulsado la promoción de una mayor representación de diseñadores y modelos de diversos orígenes, incluida África. Esto ha ayudado a crear más oportunidades para que los diseñadores africanos muestren su trabajo y ha aumentado la concienciación sobre la riqueza y diversidad de la moda africana.

5. Aumento de desfiles y eventos de moda: Los desfiles de moda y los eventos dedicados a la moda africana, como la Semana de la Moda de Lagos y la Semana de la Moda de Sudáfrica, han contribuido a elevar el perfil de los diseñadores africanos y a mostrar su trabajo a un público mundial. Estos eventos proporcionan una plataforma para que los diseñadores muestren sus diseños y se pongan en contacto con otros expertos del sector.

6. Colaboraciones y asociaciones: Muchas marcas y diseñadores están colaborando con artesanos y diseñadores africanos para crear colecciones que incorporan tejidos, estampados y motivos africanos. Estas colaboraciones podrán ayudar a dar a conocer la moda africana y han presentarse a un público más amplio.

7. Aumento de Intercambio y experiencias culturales: Al ser los viajes y el intercambio cultural más accesibles, más gente está expuesta a la moda y la cultura africanas. Esto ha contribuido a romper estereotipos e ideas erróneas sobre África y ha animado a más gente a explorar la moda y el diseño africanos.

8. Los millennials se reencuentran con su cultura: Hoy en día, los jóvenes se interesan más por la moda africana que por la occidental. Esto se debe, tal vez, a diferentes llamadas de atención para abrazar todo lo africano.

5.2 La diversidad racial en el sector moda y su impacto

La diversidad dentro de la industria de la moda ha sido objeto de escrutinio durante décadas debido a su constante apoyo a los estándares de belleza eurocéntricos. Esto perpetúa los estereotipos raciales negativos y, como consecuencia, los diseñadores y modelos de color han sido históricamente marginados. Las personas de comunidades marginadas a menudo se encuentran con obstáculos sistémicos que dificultan la integración total de la diversidad racial en la industria de la moda. El acceso limitado a los recursos, las oportunidades de tutoría y las prácticas de contratación diversificadas contribuyen a estas desigualdades estructurales.

La industria ha sido notoria por sus limitadas oportunidades disponibles para que personas de diversos orígenes se destaquen. Además, las campañas de moda, los desfiles y los editoriales rara vez eran inclusivos, lo que provocó que el problema se intensificara. La moda no solo muestra tendencias y valores sociales, sino que también tiene el poder de moldear narrativas y perspectivas culturales, lo que la convierte en una gran fuerza. La industria de la moda se ha vuelto recientemente más consciente de la importancia de la diversidad racial ya que para la sociedad se ha hecho evidente la necesidad de una mayor representación. Esta afirmación enfatiza la importancia de la moda en la promoción de un mundo más justo e inclusivo al impulsar el cambio a través de la representación.

En el ámbito de la moda, las ventajas económicas se han citado con frecuencia para promover la diversidad. La investigación sobre “el impacto que tiene el marketing inclusivo en la imagen de marca y la intención de compra en el sector de la moda” de Mariana Galindo Bonelo y Maria Paulina Duque confirma que las marcas que son inclusivas y diversas se benefician de una audiencia más amplia y, por lo tanto, de mayores ventas y una mayor lealtad de los clientes. Para satisfacer los diversos requisitos y predicciones de los compradores, las marcas de moda pueden explorar nuevos mercados y cultivar una atmósfera inclusiva para los negocios (Bonelo, 2022).

La mayor inclusión racial de la moda tiene beneficios significativos ya que permite que las personas de comunidades marginadas se vean celebradas y empoderadas. Esta representación se ha relacionado con una mayor autoestima y también puede inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras en la moda. Además, adoptar una amplia gama

de modelos puede desafiar los estándares de belleza poco realistas y promover una idea más amplia e inclusiva de la belleza (Bonelo, 2022).

La teoría crítica de la raza surgió en la segunda mitad del siglo XX como un modelo teórico que buscaba dar una explicación a las inequidades raciales en EE. UU. En ella se explica que la discriminación de una persona por su raza no es un problema que exista únicamente dentro del individuo, sino que se ha transferido a las estructuras sociales en las que habitamos, algo que se ve reflejado en las instituciones o las leyes (Abuchaibe, 2023).

Esta teoría se utiliza, entre diferentes ámbitos, para analizar cómo las desigualdades raciales en la industria de la moda han limitado la representación de los individuos negros y sus contribuciones culturales. El concepto ha adquirido una nueva urgencia desde que los asesinatos el año pasado de George Floyd, Breonna Taylor y otros afroamericanos a manos de agentes de policía llevaron a un ajuste de cuentas nacional sobre la raza (Karimi, 2021). Si se analiza la dinámica de poder dentro de la industria de la moda resulta sencillo aplicar esta teoría.

El papel de la moda no solo radica en aspectos económicos, sino que también sirve como una herramienta para desafiar prejuicios y estereotipos. La capacidad de la industria para redefinir los estándares de belleza, derribar barreras y difundir una representación diversa en diferentes campañas, desfiles e imágenes de los medios puede crear una fuerza de empoderamiento. Esta representación podría ayudar a aumentar la autoestima de las personas de comunidades marginadas y, al mismo tiempo, servir de inspiración para que las próximas generaciones sigan una carrera en la moda (Bonelo, 2022).

Lograr la inclusión racial en la moda sigue siendo un obstáculo que hay que superar. El progreso se ve obstaculizado por barreras estructurales que limitan el acceso de las personas marginadas a los recursos y oportunidades. Es importante abordar estas desigualdades y se deben implementar iniciativas que fomenten la diversidad en las prácticas de contratación y la representación equitativa en todos los niveles de la industria (Amponsah, 2012).

Los críticos han apuntado con frecuencia a la apropiación cultural, una práctica que solo sirve para sostener dinámicas de poder arraigadas y, al mismo tiempo, trivializar las

propias costumbres culturales. En lugar de promover una verdadera comprensión y apreciación, los relega a meras tendencias al tiempo que fortalece los estereotipos. Sin embargo, aquellos que intentaron remediar este problema al incluir simbólicamente a algunos grupos minoritarios también recibieron críticas por sus gestos poco sinceros y superficiales.

Es clave que la inclusión racial de la moda reconozca la interseccionalidad de las identidades, incluido el género, la sexualidad y la capacidad. El concepto de interseccionalidad reconoce que muchas personas pueden experimentar múltiples formas de prejuicio a la vez. Al considerar estas identidades interseccionales, la moda puede crear una industria más diversa y justa que abarque diversas experiencias humanas.

En la búsqueda de la inclusión racial, es vital que las marcas de moda prioricen la autenticidad y la sensibilidad cultural. Para lograr esto, las marcas deben iniciar asociaciones genuinas con individuos y comunidades, con un respeto sincero por su trasfondo cultural distintivo y un impacto notable. Esto se puede lograr promoviendo la educación, fomentando el diálogo y comprometiéndose a alejarse de la apropiación cultural y las referencias emblemáticas (Buchel, 2018).

Promover la inclusión racial a través de la moda puede redefinir los estándares de belleza e inspirar una sociedad más inclusiva. Rompiendo estereotipos y empoderando a las comunidades marginadas, la industria tiene el poder de dar forma a las percepciones sociales y desafiar los prejuicios predominantes. La representación en campañas de moda, desfiles e imágenes en los medios puede incluso fomentar la aceptación y aumentar la autoestima. La industria de la moda tiene espacio para crecer en términos de crear un mundo verdaderamente inclusivo. Para abordar realmente todas las formas de discriminación en la industria de la moda, debemos tener en cuenta la interseccionalidad. Esto significa considerar la raza, el género, la sexualidad y la capacidad de una persona para fomentar un entorno más equitativo que celebre las diferencias entre todas las personas Fuente. La diversidad es beneficiosa para la industria, ya que cultiva la creatividad y la originalidad. Diferentes culturas y perspectivas producen estilos y diseños únicos. Es importante que la moda represente y celebre todo tipo de personas

5.3 Legado Afro en las tendencias actuales

La cultura africana ha dejado un legado profundo e innegable en la moda moderna. La amplia variedad de costumbres, textiles, patrones y modas que tienen sus raíces en África han tenido un impacto significativo en la moda mundial a lo largo de los años. En este capítulo, veremos cómo la cultura africana ha influido en la moda en la era moderna, ayudando a forjar una estética distintiva que honra la herencia cultural africana.

- Tejidos y estampados africanos.

Los textiles africanos ocupan un lugar único en la moda moderna gracias a sus colores vivos y patrones intrincados. Los patrones tejidos africanos como el kente de Ghana, el bogolan de África occidental o el shweshwe de Sudáfrica se han convertido en componentes reconocibles en la industria de la moda mundial. Estos materiales se han utilizado para accesorios y decoración además de adornar ropa, lo que demuestra cómo la artesanía africana y la autenticidad se valoran en la moda contemporánea (Rovine, 2016).

Estos textiles africanos se utilizan con frecuencia en prendas de vestir, fusionando la tradición cultural con el estilo moderno, en las pasarelas y en público. Además, los diseñadores africanos y afrodescendientes han tomado la iniciativa al incorporar estos textiles en sus colecciones, creando una potente narrativa de identidad y pertenencia.

- Influencia de la vestimenta tradicional africana.

La ropa tradicional africana también ha influido en la moda africana moderna. Diseñadores de renombre se han inspirado en diseños de ropa como dashiki, boubou y caftan para sus colecciones de moda. Debido a sus siluetas fluidas y elegantes, estas prendas se han actualizado con diseños modernos para convertirse en prendas tanto habituales como para ocasiones especiales.

El uso del dashiki en la música hip-hop y la moda callejera es un ejemplo notable. Esta prenda, originaria de África Occidental, se ha popularizado entre las comunidades afrodescendientes de todo el mundo como símbolo de identidad y orgullo cultural. Estos componentes se han incorporado a la moda moderna, dando como resultado una simbiosis intercultural. 2016 (Rovino).

- Los peinados, trenzas Africanas: La tendencia que arrasa en Europa

Las trenzas africanas tienen una larga historia y son reconocidas por sus diseños complejos y el alto nivel de habilidad requerido para realizarlas. Las trenzas han servido como medio de expresión cultural y de transmisión de historia e identidad durante innumerables generaciones. Estos peinados sirvieron como medio de narración y comunicación, además de servir como reflejo de la posición social y la pertenencia tribal (Bero, 2021).

Las trenzas africanas han experimentado un resurgimiento en popularidad en Europa en las últimas décadas. Se puede culpar en parte a la globalización, junto con la expansión de la diáspora africana en el continente europeo, por este resurgimiento. Las trenzas africanas son una de las tradiciones culturales que las comunidades africanas y afrodescendientes han traído consigo a medida que crecieron y se diversificaron. Las trenzas africanas son cada vez más populares en Europa, pero esto es más que una simple tendencia; también es una forma de celebrar la cultura y honrar todas las formas de belleza. Las trenzas africanas ofrecen una variedad de opciones de estilo, que incluyen trenzas de caja tradicionales, patrones elegantes de trenzas en espiga y extensiones trenzadas vibrantes (Africanews, 2022).

Personas influyentes, modelos y celebridades afroamericanas han contribuido a que esta tendencia se popularice en Europa. Han apoyado la apreciación de esta forma de arte del cabello mostrando con orgullo peinados con trenzas africanas en ocasiones de alfombra roja y campañas de moda. Además, este acontecimiento ha provocado una conversación crucial sobre la apropiación cultural y la necesidad de respetar y reconocer la herencia africana en lugar de capitalizarla. Quienes adopten las trenzas africanas deben hacerlo con deferencia y con una comprensión profunda de su significado cultural (Africanews, 2022).

Más allá de la estética, el uso de trenzas africanas en Europa ha tenido un profundo impacto cultural y social. Representa un cambio en la forma en que la gente ve la belleza al oponerse a los estándares eurocéntricos de belleza y fomentar la aceptación de la belleza en todas sus manifestaciones. También ha influido en los debates sobre la representación en los medios y la publicidad y ha llevado a una mayor celebración de la diversidad en la industria de la moda. Además, la moda de las trenzas africanas ha

provocado debates sobre la identidad, la pertenencia y la importancia de reconocer y celebrar las raíces culturales (Bell).

- Una celebración de la inclusión y la diversidad.

La influencia de la cultura africana en la moda moderna se extiende más allá de las consideraciones puramente estéticas; también es visible en la creciente conciencia de la industria sobre la diversidad y la inclusión racial. La moda se ha convertido en una plataforma para promover la representación de modelos y diseñadores de ascendencia africana, desafiando los estándares de belleza aceptados y fomentando la diversidad racial.

Está claro que la cultura africana ha tenido una influencia duradera en la moda moderna porque se pueden ver modelos con diversos tonos de piel y características físicas en campañas publicitarias y en las pasarelas. Esta inclusión no sólo reconoce los legados culturales que han influido en la moda internacional sino que también celebra la belleza de la diversidad..

- Efecto sobre los diseñadores africanos en la alta costura.

La cultura africana no sólo ha tenido un impacto significativo en la moda urbana y la ropa informal, sino también en la alta costura y en la escena de los diseñadores de fama mundial. Diseñadores africanos y afrodescendientes como Duro Olowu, Alphadi y Ozwald Boateng han logrado reconocimiento internacional e han introducido elementos de la cultura africana en las pasarelas de Milán, París y Nueva York.

Estos diseñadores de moda frecuentemente incorporan textiles y patrones africanos en sus diseños, fusionando habilidades tradicionales con la delicadeza y opulencia de la alta costura. Celebrities y entusiastas de la moda de todo el mundo se han dado cuenta de este enfoque innovador, lo que confirma aún más el impacto de la cultura africana en la moda moderna (Cabezas, 2016).

- Moda ética y sostenible inspirada en África.

Las prácticas éticas y sostenibles en la confección de prendas de vestir también han sido adoptadas por la moda contemporánea, y la influencia de la cultura africana ha sido significativa en este movimiento. Las artesanías africanas que se han transmitido de generación en generación son apreciadas por su énfasis en la producción artesanal y el uso de materiales naturales y sostenibles.

Diseñadores y empresas de moda de todo el mundo han adoptado estas prácticas éticas y trabajan con artesanos africanos para desarrollar colecciones que respeten el medio ambiente y ayuden a las comunidades locales. Esto no solo respeta y defiende las tradiciones culturales africanas, sino que también cumple con la creciente demanda de moda ética y sostenible (Niessen y Anokwa, 2017).

En términos de responsabilidad social y moda respetuosa con el medio ambiente, la moda africana ha sido pionera. Numerosas empresas africanas se han comprometido a emplear técnicas de fabricación ecológicas y materiales sostenibles como el algodón y el cáñamo orgánicos. Además, se han establecido programas de capacitación y empleo en zonas desfavorecidas, dando a las personas marginadas acceso a oportunidades de empleo y desarrollo económico (Rovine, 2016)

- Innovación en Diseño y Creación de Empleo en África

Además de su influencia en la moda global, la cultura africana ha estimulado la innovación en diseño y la creación de empleo en el continente. A medida que la demanda de productos y prendas africanas crece en todo el mundo, se ha producido un florecimiento de emprendedores locales y cooperativas de artesanos. Esto ha dado lugar a un aumento en la producción de moda en África y ha generado oportunidades económicas para comunidades locales. Muchos diseñadores y marcas de moda africanos se han destacado en la escena internacional, exportando sus creaciones y contribuyendo al desarrollo económico de la región. Esto demuestra cómo la moda puede servir como motor económico y plataforma para la promoción del talento local (Chiénin, 2017).

- Una celebración de la identidad y la narrativa africana.

Además de la ropa y los textiles, la moda contemporánea que se inspira en la cultura africana también aborda la identidad y la narrativa. Se cuestionan los estereotipos y prejuicios arraigados mientras se celebra la diversidad de las tradiciones culturales africanas a través de la moda.

Diseñadores como MaXhosa de Laduma, por ejemplo, han utilizado la ropa como medio para transmitir historias culturales y herencia comunitaria. Cada diseño tiene una narrativa, desde los patrones hasta los colores, y esto crea una historia rica y real que va más allá de la ropa real

La influencia de la cultura africana en el estilo moderno también se ve en un cambio cultural más amplio en la forma en que la gente ve la belleza y la identidad. Los diseños y modas africanos han superado los límites de los estándares de belleza eurocéntricos y han fomentado la aceptación de la belleza en todas sus formas y matices. Como resultado, ahora hay un mayor énfasis en la diversidad en la industria de la moda y las discusiones sobre la representación en los medios y la publicidad han cambiado (Saulnier, 2021)

- El movimiento de moda "Afrofuturismo".

El movimiento artístico conocido como "afrofuturismo" fusiona ciencia ficción y elementos de la cultura futurista. Al fusionar el pasado y el presente en diseños fuertes y de vanguardia, este movimiento ha influido en la moda moderna. Al incorporar esta estética en sus colecciones, diseñadores como Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss han explorado nuevas facetas de la identidad negra y al mismo tiempo han desafiado las normas de moda establecidas (Yaszek, 2022)

“ los primeros autores afrofuturistas como Du Bois y Schuyler escribieron historias que giraban en torno a un tema específico: la capacidad de los negros afrodiaspóricos de hacerse un lugar en el futuro occidental (e incluso global)”.

La tendencia de moda conocida como "afrofuturismo" es un ejemplo de cómo la cultura africana sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, que inspira a los diseñadores a traspasar los límites de su imaginación y desafiar las normas de la moda aceptadas (Yaszek, 2022).

- Economía de la Moda Africana

La moda africana ha contribuido significativamente a la economía global de la moda. Los mercados internacionales han comenzado a valorar los productos y diseños africanos, lo que ha llevado a un aumento en las exportaciones de moda africana. Los eventos de moda, como la Semana de la Moda de Lagos en Nigeria, Dakar, y la Semana de la Moda de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, han ganado reconocimiento internacional, atrayendo a compradores y amantes de la moda de todo el mundo.

La moda africana ha experimentado un auge en el comercio electrónico, lo que ha permitido a los diseñadores y marcas africanas llegar a una audiencia global. Esto ha

contribuido a la expansión de la industria de la moda en África y ha generado empleo en el diseño, la confección y la comercialización de prendas africanas

Además de su influencia en la moda global, la cultura africana ha estimulado la innovación en diseño y la creación de empleo en el continente. A medida que la demanda de productos y prendas africanas crece en todo el mundo, se ha producido un florecimiento de emprendedores locales y cooperativas de artesanos. Esto ha dado lugar a un aumento en la producción de moda en África y ha generado oportunidades económicas para comunidades locales. Muchos diseñadores y marcas de moda africanos se han destacado en la escena internacional, exportando sus creaciones y contribuyendo al desarrollo económico de la región. Esto demuestra cómo la moda puede servir como motor económico y plataforma para la promoción del talento local (Chiénin, 2017).

5.4 Apropiación cultural en moda. Que significa y casos.

- **Que es?**

Para analizar la influencia de la cultura afro en la moda, esta investigación se basará en un concepto clave, que es la apropiación cultural. De forma Breve definiré este concepto. Según el Diccionario de Cambridge, apropiación cultural es "el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura". (Cambridge). En otras palabras, la apropiación cultural se refiere al uso de elementos culturales de una comunidad por parte de personas ajenas a ella.

Este trabajo estudiará cómo se ha utilizado la apropiación cultural en la industria de la moda para apropiarse de elementos de la cultura afro, y cómo esta práctica ha afectado a la representación de los individuos negros en la industria, además de la dinámica de poder existente dentro en la industria de la moda.

La apropiación cultural es un tema complejo y polémico en la moda actual, y la cultura afro ha sido una de las más afectadas por esta práctica. En un caso más específico como es la industrial de la moda, ha habido numerosos casos de marcas y diseñadores que han utilizado elementos de la cultura afro en su trabajo sin el debido reconocimiento o compensación a las comunidades que originaron estos elementos.

En algunos casos, la apropiación cultural se ha llevado a cabo de manera tan descarada que ha sido percibida como una forma de explotación y degradación cultural. Este tipo de prácticas no se toman con suficiente seriedad como los casos de plagio o de falsificaciones, sino que se subestiman en la gran mayoría de casos.

La escritora Chimamanda Ngozi Adichie conocida por sus temas de política, cultura, raza y género y activista ha señalado en varias ocasiones la apropiación cultural como una forma de racismo encubierto, y destacado la importancia de reconocer y respetar las culturas que inspiran a diferentes artistas o diseñadores. En su discurso "Todos deberíamos ser feministas" en el 2015, Adichie argumenta que "la cultura no es una cosa estática e inmutable, sino un espacio de diálogo y de cambio constante. Y cuando alguien toma de esa cultura sin dar nada a cambio, sin reconocer y respetar a las personas y las comunidades que la originaron, eso es un acto de violencia".

Es importante destacar la diferencia entre dos conceptos muy semejantes. La apropiación y la influencia cultural. La influencia cultural se refiere a la forma en que diferentes culturas se influyen mutuamente y se enriquecen entre sí, mientras que la apropiación cultural se refiere a la toma de elementos culturales sin respeto ni comprensión

Desde un punto de vista ético, para evitar la apropiación cultural afro en las diferentes industrias mencionadas anteriormente, es importante que los diseñadores y las marcas trabajen en colaboración con las comunidades afrodescendientes y reconozcan su contribución a su trabajo inspirando su creatividad. Como en otros campos, es siempre necesario respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, y compensar adecuadamente. Por otro lado, desde un punto de vista económico a las empresas no les interesa esta compensación y reconocimiento

En resumen, la apropiación cultural afro en la moda actual es un tema importante que requiere un mayor reconocimiento, atención y comprensión. Se afirma que la moda es una expresión cultural que respeta y celebra la diversidad, pero en la práctica no es así.

Como solución a este problema propongo que las industrias trabajen en estrecha colaboración con las comunidades afrodescendientes para crear una moda que sea inclusiva y respetuosa con todas las culturas.

- **Casos:**

Ha habido casos en los que famosas marcas de lujo se han enfrentado a acusaciones de apropiación cultural africana. Algunos ejemplos son:

1. Dolce & Gabbana: En 2015, Dolce & Gabbana se enfrentó a críticas por su colección de primavera/verano, que presentaba estampados y diseños que se asemejaban a tejidos y accesorios tradicionales africanos. La marca fue acusada de apropiarse de la cultura africana sin reconocer adecuadamente sus orígenes ni colaborar con artesanos africanos.

2. Louis Vuitton: Louis Vuitton se enfrentó a una reacción violenta en 2020 por su colección Jaden, que incluía diseños inspirados en las técnicas de abalorios maasai. La marca fue acusada de apropiarse del patrimonio cultural maasai sin la debida consulta o reconocimiento de la comunidad maasai.

3. Stella McCartney: En 2018, Stella McCartney se enfrentó a críticas por incluir estampados de Ankara en su colección Primavera/Verano. El tejido Ankara se asocia tradicionalmente con la cultura de África Occidental, y la marca fue acusada de apropiarse de los diseños sin el debido reconocimiento o compromiso con los artesanos africanos.

4. Valentino: Valentino recibió críticas en 2016 por su colección de primavera/verano, que presentaba diseños inspirados en patrones tribales africanos y abalorios maasai. La marca fue acusada de apropiación cultural y de beneficiarse de la estética africana sin proporcionar el crédito adecuado o apoyar a las comunidades africanas. Más tarde en el 2020 volvió a ser criticado por su colección de primavera/verano, que mostraba diseños y estampados de inspiración africana. Los críticos argumentaron que la marca no acreditó ni colaboró con artesanos africanos, beneficiándose así de la estética africana sin proporcionar el reconocimiento adecuado.

5. Yves Saint Laurent: Yves Saint Laurent se enfrentó a la polémica en 2018 por su colección "inspirada en África", que incluía prendas y accesorios con estampados que se asemejaban a los tejidos tradicionales africanos. La marca fue acusada de apropiarse de la cultura africana y reducirla a una mera tendencia de moda sin abordar el significado cultural ni colaborar con artistas africanos.

7. Gucci: Gucci se enfrentó a una reacción violenta en 2019 por su colección de otoño/invierno, que presentaba un diseño parecido a un turbante tradicional sij. La marca fue acusada de apropiarse de símbolos religiosos sijs sin respetar debidamente su significado y sin incluir modelos sijs en el desfile.

8. Chanel: Chanel recibió críticas en 2019 por su colección Crucero de "influencia africana", que presentaba diseños inspirados en textiles y accesorios africanos. La marca fue acusada de apropiarse de la cultura africana sin acreditar adecuadamente o colaborar con artesanos africanos.

9. Christian Dior: Christian Dior se enfrentó a la polémica en 2020 por su desfile "de inspiración africana", en el que aparecían modelos con máscaras tribales y estampados que se asemejaban a los tejidos tradicionales africanos. La marca fue acusada de apropiación cultural y de reducir la cultura africana a meras tendencias de moda.

10. Marc Jacobs: En 2016, Marc Jacobs se enfrentó a una reacción violenta por presentar modelos predominantemente blancas con rastas durante su desfile. Los críticos argumentaron que la marca se estaba apropiando de un peinado con un profundo significado cultural para la comunidad negra sin el reconocimiento o la representación adecuados.

11. Prada: Prada se enfrentó a la controversia en 2018 cuando lanzó una colección con accesorios que se asemejaban a las imágenes de blackface. La marca fue acusada de insensibilidad y de promover estereotipos raciales, lo que provocó protestas públicas y demandas de rendición de cuentas.

12. Hermes: En 2020, Hermes se enfrentó a acusaciones de apropiación cultural por lanzar una fragancia llamada "Un Jardin Sur La Lagune" con una campaña publicitaria rodada en Ghana. La campaña fue criticada por exotizar y apropiarse de la cultura africana sin representar adecuadamente a las comunidades locales ni colaborar con ellas.

13. Burberry: Burberry recibió críticas en 2021 por el diseño de una sudadera con capucha en la que aparecía un cordón parecido a una soga. El diseño se consideró ofensivo e insensible desde el punto de vista racial, y se comparó con la historia de violencia racial contra la población negra. La marca fue acusada de insensibilidad cultural y de perpetuar estereotipos perjudiciales. He aquí algunos ejemplos más de

marcas de lujo famosas que se han enfrentado a acusaciones de apropiación cultural africana.

La apropiación cultural de las marcas de moda no solo está presente en la cultura afro, si no que las diferentes marcas de moda han sufrido la misma denuncia por de otras culturas.

En 2017 Chanel se enfrentó a una reacción violenta por apropiarse de diseños indígenas australianos en su colección Métiers d'Art por el uso de símbolos y patrones indígenas sagrados sin el debido reconocimiento y comprensión de su significado cultural provocando indignación y acusaciones de explotación.

Gucci sufrió una gran oleada de críticas en 2018 por presentar un turbante de estilo sij en un modelo no sij durante un desfile, la marca fue acusada de apropiarse del atuendo religioso sij, que tiene un profundo significado dentro de la comunidad sij, reduciéndolo a un mero accesorio de moda.

Dior fue objeto de críticas en 2019 por presentar un tocado inspirado en los nativos americanos en su colección Pre-Fall. La marca fue acusada de apropiarse de símbolos culturales indígenas y perpetuar estereotipos sin comprometerse adecuadamente con las comunidades nativas americanas. Y como último ejemplo el enfrentamiento que tuvo Louis Vuitton se en 2021 por incorporar motivos y diseños tradicionales mexicanos en su colección de moda.

5.5 Retos del sector moda para lograr la inclusión de la raza Negra.

A pesar de los avances recientes, la industria de la moda enfrenta muchas barreras para lograr una verdadera inclusión negra. Los desafíos son muchos y requerirán dedicación y esfuerzo para superarlos. Desafortunadamente, incluso hoy en día, las barreras persistentes impiden que los miembros de la comunidad negra logren una representación completa en la industria de la moda.

La inclusión negra es un asunto importante en la moda que requiere atención y esfuerzo constantes. Aunque se ha avanzado mucho hacia la diversidad y la representación en la industria, aún quedan barreras. La diversidad inadecuada en las estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones, así como el mantenimiento de estereotipos y la participación mínima en desfiles y campañas publicitarias, presentan desafíos importantes.

Chantal Fernandez en su artículo "What Can the Fashion Industry Do To Be More Inclusive? Para Business of Fashion recalca la importancia de entender tres puntos clave para poder comprender estos retos, que son, y cito textualmente; La primera, Comprender la diferencia entre diversidad e inclusión. Los dos términos a menudo se agrupan, en detrimento de la comprensión y el reconocimiento reales de las barreras que enfrentan las personas que no son blancas; Segundo, no dejes que el racismo se oculte como ignorancia. ¿La industria de la moda es racista o ignorante? ¿Es la ignorancia sobre la supremacía blanca solo una faceta del racismo?; Tercero, las creatividades negras no son un monolito. Los diseñadores negros, en particular, a menudo son agrupados por la industria en general, ya sea por la forma en que se revisan sus colecciones o el tipo de editoriales en los que se les pide que participen, es decir, solo para celebridades negras.

Uno de los principales retos es la falta de representación y oportunidades para diseñadores negros en las grandes casas de moda y firmas reconocidas. Históricamente, los diseñadores negros han enfrentado dificultades para acceder a las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus contrapartes blancas. Esto se debe en parte a la falta de apoyo financiero y estructural, así como a la percepción errónea de que las creaciones de diseñadores negros no son "comerciales" o "mainstream" (Fernández, 2018).

La industria de la moda se enfrenta a un gran obstáculo debido a la falta de inclusión en sus estructuras de poder. Los roles de liderazgo y los encargados de tomar decisiones estratégicas están principalmente en manos de personas blancas, lo que da como resultado perspectivas y experiencias limitadas en los procesos cruciales de toma de decisiones que afectan a la industria en su conjunto. Para combatir este problema, es vital que las empresas de moda implementen políticas de diversidad e inclusión en todos los niveles de su organización. Estas medidas deben incluir el establecimiento de objetivos de diversidad inequívocos, garantizar oportunidades justas en la contratación y los ascensos, y cultivar una cultura laboral inclusiva que valore y escuche la perspectiva de las personas negras (Fernández, 2018).

La comunidad negra se ha estado enfrentando durante mucho tiempo por la apropiación y explotación cultural, estos luchan para combatir la representación negativa en la moda. Un problema importante es la perpetuación de los estereotipos, que ha llevado a la cosificación y estigmatización de la cultura negra. Como se ha explicado con anterioridad, elementos culturales y estéticos ligados a esta comunidad son frecuentemente utilizados sin el debido reconocimiento o consideración de su origen, agudizando el problema. Además, la falta de diversidad en las pasarelas y campañas publicitarias es otro desafío importante que enfrenta la industria de la moda. Aunque como se ha dicho anteriormente, ha habido avances hacia la inclusión de modelos a seguir negros en los últimos años.

Además de los desafíos anteriores, uno de los más importantes es el acceso limitado a recursos y oportunidades para los diseñadores negros emergentes. Muchos diseñadores negros talentosos enfrentan barreras económicas y estructurales que les impiden ingresar y tener éxito en la industria de la moda (Magnusdottir, 2020).

Otros problemas importantes para destacar serían la discriminación y prejuicios sistémicos, las personas negras a menudo enfrentan barreras en términos de acceso a oportunidades, igualdad salarial y representación equitativa en campañas publicitarias y desfiles de moda; Otro problema a sumar es la falta de tallas y opciones inclusivas ya que la moda a menudo se ha centrado en una idea estereotipada de belleza y ha excluido a las personas negras con tallas no convencionales

Por último, hacer hincapié en la necesidad de una representación auténtica y sin estereotipos, debe ser auténtica, sin estereotipos y basada en la diversidad real de experiencias y culturas.

En resumen, la industria de la moda enfrenta varios desafíos para lograr la inclusión negra. Falta de diversidad en las estructuras de poder, existencia de estereotipos, representación limitada en pasarelas y campañas publicitarias, acceso limitado a recursos y oportunidades para los diseñadores, son uno de los retos más importantes a los que la comunidad negra se enfrenta. Sin embargo, con una participación genuina de la industria y la implementación de acciones concretas, es posible superar estos desafíos y construir una industria de la moda verdaderamente inclusiva y racialmente representativa.

5.6 La moda actual como herramienta de inclusión y diversidad racial.

La moda actual no es solo una forma de expresión personal y una industria en constante evolución, sino que también juega un papel importante en la promoción de la diversidad y la inclusión racial. A medida que la sociedad evolucionó hacia una mayor conciencia social y la lucha por la igualdad, la moda se convirtió en una plataforma para promover un cambio significativo en la expresión y el reconocimiento de la diversidad racial.

La moda contemporánea ha experimentado un cambio significativo en su enfoque de la inclusión y la diversidad racial. Este cambio se introdujo en respuesta a la creciente conciencia social y la necesidad de una representación más equitativa en la industria. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor apreciación de la diversidad y la igualdad, la moda ha jugado un papel importante en la promoción de la inclusión racial. Uno de los aspectos clave de la moda como instrumento para la diversidad y la inclusión racial es su capacidad para desafiar las normas establecidas y romper los estereotipos raciales. Durante mucho tiempo, la moda ha sido culpable de perpetuar los prejuicios raciales y los prejuicios al promover puntos de vista estrechos sobre la belleza y la moda. Hoy, sin embargo, existe un mayor reconocimiento de la belleza en todas sus formas y una comprensión de que la diversidad racial enriquece la industria y la sociedad en general (Hamar, 2022).

Otro aspecto más importante de la moda como herramienta para la diversidad e inclusión es la representación de modelos de diferentes razas en pasarelas y campañas publicitarias. Durante mucho tiempo, la industria de la moda ha sido criticada por la falta de diversidad en el color de la piel y la etnia representada.

Destacó palabras de Hamar ès su artículo sobre " el cambio real es mucho más profundo que solo tener personas negras en una campaña publicitaria o en una pasarela. Los modelos pueden representar una imagen de la compañía; y es importante ver modelos de color en estas campañas. Pero, no tienen ningún aporte ni control sobre lo que esa compañía realmente produce "

En 2018, Wagner de Lindsay People escribió un artículo titulado "Lo que realmente les gusta a los negros y la moda en el lugar de trabajo" para The Cut. Artículo honesto sobre el tema del racismo, que describe las motivaciones de los negros que trabajan en la industria de la moda: "Nunca ha habido más de uno o dos editores negros de las principales revistas estadounidenses y solo un diseñador negro", encabeza una revista importante. Marca de moda americana. Fue hasta agosto de 2018 que ningún fotógrafo negro ha aparecido en la portada de Vogue (Peoples, 2018).

Las principales marcas y diseñadores comenzaron a incorporar modelos de diferentes orígenes raciales en sus desfiles y campañas, lo que tuvo un impacto significativo en la percepción sobre la belleza y la identidad racial en la sociedad. Por ejemplo, la marca de lencería de Rihanna, Savage x Fenty, ha sido ampliamente elogiada por su enfoque diverso e inclusivo del modelaje para sus espectáculos, que celebran y muestran la belleza en todas sus formas (Miller, 2022).

Además, numerosos estudios han demostrado que la falta de diversidad en la pasarela y en las campañas publicitarias puede tener un impacto negativo en la autoestima y la identidad de las personas pertenecientes a grupos raciales minoritarios, por ejemplo, el informe publicado por Tag walk en 2020 sobre la diversidad en el sector de la moda. En este informe también declaran que durante la temporada de desfiles Otoño/Invierno 2020, hasta 19 firmas incorporan modelos de diferentes razas (un 18,8% más que en 2019 (Phillips, 2020)

Por otro lado, la inclusión de modelos raciales diversos puede generar un mayor sentido de pertenencia y empoderamiento para las comunidades subrepresentadas. (British Fashion council, 2022). Esto significa no solo incluir modelos negros ocasionalmente o

como tendencia en sus campañas, sino también garantizar una representación consistente y significativa de modelos negros en todo el mundo, plataformas y eventos de moda (Duff, 2020).

Otra herramienta que puede ser utilizada es las colaboraciones con diseñadores y artistas de diferentes orígenes raciales para promover la inclusión y la diversidad racial. La moda actual también ha visto un aumento en la colaboración entre diseñadores y artistas de diferentes orígenes raciales, estas asociaciones no solo brindan una plataforma para que los diseñadores y artistas compartan sus experiencias y perspectivas únicas, sino que también enriquecen la industria con nuevas ideas y formas de expresión creativa. Por ejemplo, la asociación entre Dapper Dan y Gucci en 2018 desentrañó la estética del negro y la ropa de calle, desafió los estereotipos e introdujo una nueva historia en el mundo de la moda (Marchese, 2019).

Además de colaborar y representar en la pasarela, las marcas y empresas de moda apuestan cada vez más por la diversidad racial y se integran en sus culturas corporativas y formas de trabajo. Esto implica implementar programas de diversidad e inclusión, adoptar objetivos de reclutamiento multirracial y fomentar el desarrollo de diversos talentos en roles de liderazgo (British Fashion Council, 2022). Un estudio realizado por el British Fashion Council en 2022 encontró que el 47% de las marcas de moda encuestadas están trabajando para mejorar la diversidad racial en su organización (British Fashion Council, 2022). Este compromiso de marcas y empresas es fundamental para asegurar un cambio sostenible y duradero en la industria de la moda. Un número cada vez mayor de marcas y empresas de moda apuestan por la diversidad y la inclusión racial, no sólo en términos de representación sino también en su cultura corporativa y en su forma de trabajar. Algunas empresas han implementado programas de diversidad e inclusión que tienen como objetivo reclutar empleados de diversos orígenes raciales y fomentar el desarrollo de diversos talentos en roles de liderazgo (Council of Fashion Designers of America (CFDA), 2021)

A medida que la moda avanza hacia una mayor inclusión y diversidad racial, es importante darse cuenta de que estos esfuerzos no son necesariamente superficiales o solo una estratagema de marketing. La verdadera inclusión implica un cambio cultural y estructural en la industria, lo que requiere un compromiso a largo plazo y la

consideración de las normas y prácticas establecidas. Es importante ser conscientes de que la moda tiene el poder de influir en las percepciones y valores de la sociedad, al aceptar la diversidad y la inclusión racial, la industria puede desafiar

Los estereotipos, ampliar la representación y celebrar la belleza.

Por lo tanto, se reafirma en la idea de que la moda hoy en día se ha convertido en una poderosa herramienta de inclusión y diversidad racial que se puede utilizar para representar modelos a seguir racialmente diversos, colaborar con diseñadores y artistas de diversos orígenes raciales, aumentar los compromisos de las marcas y la empresa con la inclusión y la diversidad son estrategias clave para impulsar un cambio positivo en la industria. Estas acciones no solo promueven la igualdad y la justicia social, sino que también enriquecen la creatividad.

6. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS.

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas mientras investigaban y analizaban con el objetivo de obtener una comprensión más completa de los temas clave que aborda este estudio. Estas entrevistas son un componente crucial de la investigación porque permitieron recopilar información directa de personas que tenían experiencias, conocimientos y perspectivas relacionadas con el tema de investigación.

En este resumen de las entrevistas se presentarán las conclusiones y hallazgos más notables de las conversaciones con un grupo diferente de participantes, que se presentaron anteriormente. Las perspectivas de los entrevistados ha sido muy interesante y crucial para la redacción de la conclusión.

Esta descripción general tiene como objetivo mostrar cómo las voces, conceptos y puntos de vista recopilados a lo largo del proceso de investigación contribuyen a una comprensión más integral del tema. Los participantes tuvieron una plataforma para compartir sus conocimientos y experiencias durante las entrevistas, y sus contribuciones han mejorado enormemente este estudio ofreciendo puntos de vista,

A comienzo de la entrevista se les pregunta a los tres entrevistados que impacto u obstáculo ha tenido la exclusión racial en sus carrera y lo que ha quedado claro es que todos han experimentado discriminación y estereotipos basados en sus orígenes. En ocasiones, se han sentido subestimado o menospreciado en reuniones y eventos de la industria. Alpha declara: “La industria tiende a favorecer a diseñadores de ciertas nacionalidades o a seguir ciertos estándares de belleza que no siempre reflejan la diversidad que tenemos actualmente”. A pesar de que los tres sujetos están de acuerdo Arma destaca que para las personas negras dentro de la industria solo talento y pasión, no es suficiente. No cree que han notado que las oportunidades no siempre se presentan de manera equitativa para todos en la industria.

Este grupo destaca que entre ellos opinan que respecto al aumento de interés por la moda y cultura africana tan solo se debe a a tendencia temporal en lugar de una parte que podría ser valiosa para industria. Afirman que han notado que las oportunidades no siempre se presentan de manera equitativa para todos en la industria.

Edward opina que la exclusión le ha afectado tanto de forma positiva como negativa ya que esto le motiva a luchar más para lograr sus objetivos. En cambio por parte de Alpha el problema de la exclusión al dedicarse al mundo del modelaje declara que sufre constantemente debido a los prejuicios.” Antes un criterio para las modelos negras era: estar fuerte y musculoso cuando para los modelos de pasarela europeos se les exigía ser flacos, sin músculos, sin gimnasio y cosas así. Está claro que tampoco se espera lo mismo de los modelos blancos de la pasarela. Eso es algo que también es un poco extraño. A día de hoy escucho al resto de los modelos decir, vaya, nunca podría imaginar ver a chicos negros haciendo como todas estas grandes marcas, ya sabes, como marcas de alta costura. Creo que este cambio se debe a las grandes influencias como Instagram, donde la moda ya no es solo para personas privilegiadas que van a comprar revistas y las miran y no ven la diversidad. Ahora todos los programas se transmiten en línea, así que casi todo el mundo en este mundo tiene la oportunidad de verlo, mirarlo e intentar encontrar identificación en sus programas. Entonces, creo que esto es una gran influencia en la moda y la moda se convierte en algo que no solo está disponible como yo diría para los ricos y los blancos, sino que es algo que ven en todo el mundo”

Cada uno ha tenido diferentes experiencias, como de ser denegado en varios castings o recibir rechazo en puestos de gestión a pesar de tener la cualificación necesaria. Las razones por no ser seleccionado en diferentes puestos la gran mayoría de la veces es debida a la raza, las marcas y empresas no les dan motivos coherentes o de forma directa por los rechazos.

La forma en la que cada uno de estos individuos ha enfrentado este desafío ha sido de forma diferente. Alma señala que a nivel personal realmente importante que compartamos lo que pensamos, visibilizar el problema y hacer al mundo que este existe y está presente en la vida de un gran número de personas.

La exclusión racial ha afectado en especial a la visibilidad y el reconocimiento de diseñadores, creadores y modelos negros y cómo ha evolucionado la situación en los últimos años. Alpha declara que el primer punto más importante al respecto a la falta de reconocimiento es la palabra privilegio, esto se debe a que en la industria de la moda, según su opinión, las grandes marcas de alta costura les conviene que las personas trabajen gratis meses bajo el nombre de prácticas para conseguir un trabajo dentro de la

industria, el problema es que solo hay un pequeño grupo que se puede permitir esto, el grupo de los “privilegiados”. Como dice Alpha y cito: “No conozco a muchos negros que puedan hacer es mismo. Ahí es donde empiezan los grandes problemas. Ahí es donde ya hablan de, sí, pero esta persona tuvo una experiencia y cosas así”

Al avanzar en la investigación se consideró importante profundizar en si realmente el mundo de la moda está realmente tomando medidas que promueven la inclusión y la diversidad racial real en el entorno laboral. La realidad de los tres individuos es similar. los diseñadores y modelos negros a menudo se enfrentaban a la estigmatización y obviamente esto es una forma de limitarles. Hace menos de una década había mucha menos representación en pasarelas y campañas los modelos negros tenían menos oportunidades. Por lo que ese sentido afirma que ha habido un avance como es el hecho de que varias marcas y organizaciones han lanzado campañas de concienciación, agencias de modelaje están contratando y promocionando modelos y diseñadores de diferentes orígenes étnicos. Incluso Algunas empresas de moda han implementado políticas de inclusión que prohíben la discriminación racial y promueven un ambiente de trabajo diverso y equitativo

Al profundizar en cuales han sido los motivos de estos cambios las respuestas es muy similar. cree que una de las cosas que más han tenido que ver en este cambio son las redes sociales y la globalización. Estas han desempeñado un papel importante en la promoción de la diversidad en la moda .

A pesar de los avances, el problema persiste incluso en ámbitos como es el trabajo en equipo. Las experiencias de los sujetos en términos de diversidad racial en los equipos de trabajo y en la toma de decisiones . Para Arma y Edward que trabajan en un entorno de gestión declaran que en algunos equipos, han tenido la suerte de trabajar en entornos verdaderamente diversos, pero también han experimentado equipos en los que la diversidad racial era limitada e invisibilizada a la hora de tomar decisiones o tomar en cuenta sus opinión. En estos casos, a menudo se encontraban siendo una de las pocas personas de ascendencia africana en el equipo, o incluso los únicos, lo que a veces les genera una sensación de aislamiento.

Un tema importante a tratar en las entrevistas fue como la educación puede desempeñar un papel importante en la lucha. Los entrevistados han estado completamente de acuerdo con que esta puede ser una herramienta fundamental para alcanzar la igualdad, puede tener un impacto significativo para crear conciencia y sensibilización, puede ayudar a las personas a comprender los problemas relacionados con la exclusión racial y hacerles ver que hay la necesidad de un mayor cambio. Una idea muy interesante aportada por Arma es incluir la diversidad racial, la cultura de la moda afro o la importancia que han tenido algunas figuras negras, como Virgil Abloh, como parte del plan de estudios. Al incluir y destacar a estos profesionales en programas educativos, se les brinda reconocimiento y oportunidades para avanzar en sus carreras.

Por lo que definitivamente la educación puede ayudar a futuros profesionales a comprender la riqueza de la herencia cultural y a ser más conscientes de la inclusión racial en su trabajo. Puede que al incluir y destacar a estos profesionales en programas educativos.

Por último es importante mencionar que para Alpha la educación puede ayudar a prevenir la apropiación. Al enseñar a estudiantes y profesionales sobre las implicaciones de la apropiación cultural, se fomenta el respeto por las fuentes culturales de inspiración.

Con intención de conocer cambios que se puedan implementar se les ha preguntado que consejos que les daría a otros profesionales negros para luchar en contra de la exclusión. Arma cree que los futuros darías a otros profesionales negros que están ingresando a la industria de la moda y deben de ser primeramente consciente de industria, y cito: “No es tan fácil como mucha gente cree, crear cosas hermosas para que la gente vea los resultados y es hermoso y súper agradable, pero eso no es todo. Hay muchas polémicas y hay mucha gente peleando entre sí, así que para mí, si realmente entras en el mundo de la moda, como diseñador, que es un trabajo creativo, se trata de que le gustes o no a la gente”. Por parte de Edward destaca que personalmente lo que ha jugado un papel importante es su carrera profesional es que creen buena red de contactos, ya que en su opinión sin contactos en la industria no es fácil crecer, esto desde su punto de vista puede proporcionar, oportunidades y un sentido de comunidad. En cambio, para Alpha dá el mismo consejo que le ha dado su padre desde una edad muy temprana; Al ser negro debes de saber que sistemáticamente siempre hay que hacer

el doble que los demás. Es un camino difícil”. Señala que es vital moverse un poco más al respecto ya que, y cito, “si tuviera excelentes diplomas y sé que estoy calificado para un trabajo y lo solicito y no me dan una razón correcta por la cual no puedo hacer esto, seguiré adelante y hablaré y le haré saber al mundo la posición en la que nos encontramos.

Los integrantes de este grupo consideran que se necesita un cambio en el futuro. Tienen varias esperanzas y expectativas para el futuro en términos de inclusión racial en la moda. Esperan ver una mayor representación de diseñadores, modelos y profesionales negros dentro de nuestra industria, que la diversidad africana sea celebrada y respetada de la forma que merece, eliminando así la apropiación cultural que sufrimos. Las expectativas para el futuro es que vivamos de una vez en un mundo dónde donde personas de todas las razas y orígenes tengan la oportunidad de tomar decisiones y dar forma a la dirección de la industria. Y dónde la definición de belleza en la moda se amplíe para incluir una gama más diversa de estilos y apariencias. Es unánime la idea de que a belleza no debería de seguir estando limitada por estándares tan estrechos .

Otro punto clave que se ha sacado de estas entrevistas es que es fundamental la representación para aumenta la autoestima de los pertenecientes. Como declara Alpha durante su entrevista: “ Debido a la experiencias, ya sé que, no es porque seas inseguro, si no que hacen inseguro. Es simplemente debido a algunas experiencias o al hecho de que hay una menor representación de nosotros en algunos lugares. Por eso es tan importante que las personas que están en una posición o que llegan a estar en cierta posición demuestren y apliquen esto sobre la mesa, ya saben, exigir”.

7. CONCLUSIONES:

En los últimos tiempos, la diversidad y la representación se han convertido en asuntos apremiantes en todos los ámbitos de la sociedad, provocando un mayor énfasis en temas que se han discutido y debatido durante décadas, la moda y la inclusión racial.

La moda tiene una forma única de transmitir mensajes a las masas y generar cambios culturales y sociales. Su representación puede desafiar y alterar las perspectivas sobre los estándares de belleza, las normas de género y los problemas sociales. La industria ha visto avances en la adopción de la diversidad, pero aún queda mucho trabajo por hacer para representar realmente a todas las personas. A través de la moda, la representación tiene el potencial de generar cambios y dar forma al futuro.

Las elecciones de audición, el marketing y el diseño le han dado a la industria de la moda una fuerza cultural influyente e internacional que da forma a la opinión y la actitud hacia la raza y el origen étnico. La sociedad critica a la industria por la falta de inclusión y diversidad en lo que respecta a la discriminación racial. La industria se ha diseñado, marcado y perpetuado con apropiación cultural y sesgo hacia modelos blancos. El efecto es que las personas negras han sido excluidas deliberadamente.

Tras la investigación en profundidad las conclusiones sobre este tema a las que he llegado han sido las siguientes:

1. Las exclusión y estereotipación de las personas negras ha sido siempre parte la historia del mundo de moda: A lo largo de esta he explorado en profundidad cómo la industria de la moda ha estado marcada por una larga historia de exclusión racial. Desde la época colonial hasta el siglo XX, los diseñadores, modelos y profesionales de ascendencia africana enfrentaron discriminación sistémica y esta discriminación y en la actualidad a pesar de las mejores esta discriminación sigue existiendo y siendo presente en la vida de muchas personas.

2. Es fundamental de la representación para aumenta la autoestima de los pertenecientes: A medida que avanzaba con este trabajo, llegue a la conclusión de que la representación racial es un factor crítico en la promoción de la diversidad y la inclusión en la moda. He observado cómo la visibilidad de diseñadores y modelos de diferentes orígenes étnicos no solo desafía los estereotipos arraigados, sino que también

amplía el alcance de la moda para incluir una variedad de perspectivas y culturas. Esto no solo es una cuestión de justicia, sino que también enriquece la creatividad y la expresión en la moda.

3. La educación juega un papel muy importante en la exclusión: El papel fundamental de la educación en la lucha contra la exclusión racial en la moda. He podido concluir que la sensibilización y la formación sobre la diversidad racial en programas educativos de diseño y gestión son esenciales para preparar a la próxima generación de profesionales de la moda o también para cambiar la visión estereotipada existente. Creo que al integrar la diversidad en la educación, se fomenta un cambio cultural desde la base.

4. La moda africana tiene gran potencial: A lo largo de tu investigación, he destacado el potencial y la belleza de la moda africana y su influencia en la moda global. He observado cómo la moda africana, con sus ricas tradiciones textiles y culturales, tiene el poder de enriquecer la industria y promover la inclusión. Esta influencia africana es una fuente de inspiración y creatividad que está siendo cada vez más reconocida y que varias marcas prestigiosas han utilizado, incluso a pesar de la apropiación cultural.

5. Aún quedan varios desafíos para lograr una verdadera inclusión: A pesar de los avances en curso sobre inclusión racial en la moda, has llegado a la conclusión de que todavía existen desafíos significativos. La apropiación cultural, la falta de diversidad en la alta dirección y la discriminación continúan siendo obstáculos que deben abordarse de manera decisiva. A lo largo del tfg he enfatizado que aunque se han logrado avances notables, aún tiene un largo camino por recorrer hacia una verdadera inclusión.

6. Importancia del activismo y la presión pública por la inclusión racial en la moda. He observado cómo movimientos y conversaciones en línea han contribuido significativamente a impulsar el cambio y a responsabilizar a las marcas. . El activismo puede ser una herramienta muy poderosa para llevar a cabo reformas y para exigir una mayor responsabilidad tanto a la sociedad como a las marcas.

7. Es clave tener un compromiso continuo, no tratar la lucha como tendencia; En el trabajo se aclara la idea de que la lucha por la inclusión racial en la moda es un proceso

continuo y dinámico. La concienciación y la acción constante son esenciales para mantener el impulso hacia una moda más diversa y equitativa.

○ **Propuestas:**

Estas soluciones son solo algunas ideas que se pueden implementar para promover una moda inclusiva. Es importante que las marcas se comprometan a largo plazo y trabajen de manera constante para garantizar que sus prácticas y productos reflejan la diversidad de la sociedad. La moda inclusiva para la comunidad negra requiere medidas, acciones y soluciones concretas por parte de la industria de la moda. Como se ha recalcado en el apartado anterior hay trabajo por hacer para superar los desafíos persistentes y lograr una industria de la moda verdaderamente inclusiva y diversa. Con un compromiso continuo y acciones concretas, la moda puede convertirse en una herramienta poderosa para promover la inclusión y la equidad racial.

En este apartado, exploramos algunas de las iniciativas actuales que podrían promover la moda inclusiva para la comunidad negra, ofrecidas por los entrevistados y aportados por mi para garantizar una industria más diversa y equitativa.

Esto no solo ayuda a romper con los estándares de belleza restrictivos, sino que también proporciona modelos negros con mayores oportunidades de éxito y visibilidad en la industria.

- Establecer políticas claras y comprometidas de diversidad e inclusión en todas las etapas de la cadena de valor de la industria de la moda, esto implica la adopción de una política de tolerancia cero hacia la discriminación racial y el compromiso de garantizar que todas las personas, independientemente de su raza, tengan igualdad de oportunidades en todas las áreas de la moda, desde el diseño y la producción hasta la comercialización y la representación en medios.
- Todas marcas y empresas de moda deben establecerían políticas claras y comprometidas de diversidad e inclusión, que incluyan la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, y por supuesto, estas políticas deben ser comunicadas y respaldadas en todos los niveles de la organización. Es fundamental que las marcas se comprometan a contratar y promover a personas de diferentes orígenes raciales. Esto implica

la inclusión de diseñadores, modelos, estilistas, y otros profesionales de la moda, que reflejen la diversidad de la sociedad.

- Establecer plataformas y eventos específicos para promover a diseñadores negros emergentes y brindarles una plataforma para mostrar sus creaciones. Estas iniciativas, como ferias de moda y desfiles exclusivos para diseñadores negros, no solo generan oportunidades comerciales, sino que también ayudan a amplificar las voces y el talento de los diseñadores negros, promoviendo una mayor diversidad y representación en la industria
- Las marcas y empresas de moda deben desarrollar programas de capacitación y sensibilización para educar a sus equipos sobre la importancia de la inclusión racial y las mejores prácticas para lograrla. Estos programas pueden incluir talleres, capacitaciones y charlas informativas para fomentar una mayor comprensión de las necesidades y perspectivas de la comunidad negra y promover un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso.
- Creación de redes de apoyo y mentoría para diseñadores negros emergentes. Estas redes pueden proporcionar orientación, recursos y conexiones que les permitan acceder a oportunidades de financiamiento, producción y distribución. Además, las marcas y empresas de moda pueden establecer colaboraciones estratégicas con diseñadores negros, ofreciéndoles apoyo y visibilidad en sus plataformas y canales de distribución. Estas iniciativas ayudarán a nivelar el campo de juego y fomentarán la diversidad de voces y perspectivas en el diseño de moda.
- Establecer colaboraciones estratégicas con diseñadores y artistas de diferentes orígenes raciales, creando así colecciones y proyectos que representen y celebren la diversidad, estas colaboraciones pueden ayudar a amplificar las voces y perspectivas de diseñadores subrepresentados.
- Las marcas serían apoyar a comunidades locales mediante la colaboración con organizaciones y proyectos que promuevan la moda inclusiva y el empoderamiento de las personas de diferentes orígenes, esto puede incluir el patrocinio de eventos, la donación de recursos y el establecimiento de iniciativas de responsabilidad social.
- Las marcas deben asegurarse de que las campañas publicitarias, las revistas y otros medios de comunicación reflejen la diversidad racial

- Impulsar cambios en la narrativa y la representación de la comunidad negra en la moda. Esto implica evitar la apropiación cultural y garantizar una representación auténtica y respetuosa de la cultura negra. Las marcas y diseñadores deben colaborar con profesionales negros, como estilistas y consultores culturales, para asegurarse de que se reconozcan y se rindan homenaje a las influencias culturales de manera apropiada y sin caer en estereotipos dañinos.
- Promover una moda inclusiva son el aumentar los diseño y producción de productos más inclusivos ,esto implica considerar las necesidades y preferencias de diferentes tipos de cuerpos, incluyendo tallas grandes, tallas pequeñas y cuerpos no normativos; ampliar la gama de tonos de piel, mayor número de marcas debería ofrecer una amplia gama de tonos de piel en su oferta de productos, creando prendas en diferentes tonos que se adapten a la diversidad de tonos de piel de las personas. Además, se puede utilizar una variedad de modelos de diferentes tonos de piel en las campañas publicitarias y en las presentaciones de moda.
- Establecer colaboraciones con comunidades locales para impulsar la inclusión en la moda, esto puede incluir la colaboración con artesanos locales y diseñadores emergentes de diversas comunidades, así como la promoción de técnicas y materiales tradicionales en la producción de prendas.
- Las marcas Podrían llevar a cabo es ofrecer programas de educación y formación inclusivos para promover una mayor comprensión de la diversidad y la inclusión en la moda, esto puede incluir talleres, conferencias y cursos que aborden temas como la representación, la apropiación cultural y la importancia de la inclusión en la industria.
- Es fundamental que las marcas sean transparentes en sus prácticas y comunicaciones y no solo con intención de evitar escándalos o evitar mala reputación esto implica proporcionar información clara sobre los procesos de producción, los proveedores y las políticas de diversidad e inclusión. Asimismo, se debe fomentar una comunicación abierta y receptiva con los clientes, escuchando sus preocupaciones y buscando constantemente mejorar las prácticas inclusivas.

- Las diferentes marcas también pueden celebrar la diversidad en todas sus formas a través de campañas publicitarias, eventos y colaboraciones, esto implica destacar y reconocer la belleza y el valor de la diversidad racial en la moda, evitando estereotipos y promoviendo una representación auténtica.

8- BIBLIOGRAFÍA

- Abuchaibe, R. (2023). Qué es la teoría crítica de la raza y por qué es tan polémica en las aulas de EE.UU. *BBC News Mundo*.
- Adesina, P. (s.f.). How a photographer, a group of models and a fashion show in Harlem kick-started a cultural and political movement that still inspires today. *BBC*.
- Adichie, C. N. (2015). *TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS*. Nigeria: Random house.
- Africanews. (2022). The "African braid" hairstyle's growing popularity.
- British Fashion council. (2022). *Diversity and Inclusion*.
- Barreiro, A. M. (2006). *La difusión de la moda en la era de la globalización*.
- Bell, M. C. (s.f.). *The Braiding Cases, Cultural Deference, and the Inadequate Protection of Black Women Consumers*.
- Cambridge. (s.f.). *Dictionary definition*. Cambridge.
- Clarke, J. H. (1991). *Africans at the Crossroads: Notes for an African World Revolution*.
- Council of Fashion Designers of America (CFDA). (2021). *State of Diversity, Equity & Inclusion in Fashion*.
- Cabezas, J. (2016). *ÁFRICA: DONDE NACE LA INSPIRACIÓN*.
- Chiénin, C. (2017). African Fashion Is Taking A Generation By Storm And Validating Its Importance. Obtenido de https://www.huffpost.com/entry/african-fashion-trend_b_6850124
- delgado, C. (2022). *latiendademamahafrika*. Obtenido de <https://www.latiendademamahafrika.com/single-post/2020/04/02/mi-herencia-africana-el-tejido-wax>
- Duncan, G. A. (2023). *Black Panther. American organization*.
- FERNANDEZ, C. (2018). What Can the Fashion Industry Do To Be More Inclusive? *business of fashion*.
- Hamar, C. L. (2022). Diversidad e Inclusividad en la industria de la moda. *LUXIDERS*.
- Idang, G. E. (2015). *African culture and value*. Pretoria: Phronimon vol.16.
- Jones. (2015). Fashion Theory, Volume 14, Issue 3.
- Karimi, F. (2021). ¿Qué es y qué no es la teoría crítica de la raza? *CNN News*.

- KENT, S. (2019). Fashion's Long Road to Inclusivity.
- Lozano, A. (s.f.). *El origen de las telas africanas WAX*.
- Magnusdottir, A. (2020). The Time Is Now For Diversity In Fashion. *Forbes*.
- Marchese, D. (2019). Dapper Dan on creating. *The new york times magazine* .
- McKenna, A. (2023). *Black Lives Matter international activist movement*. Obtenido de <https://www.britannica.com/topic/Black-Lives-Matter>
- MILLER, C. (2022). *THE FENTY EFFECT: A CASE STUDY ON THE FUSION OF*.
- Mundo, B. N. (2022). *Quiénes eran las Panteras Negras, el grupo radical de finales de los 60 en EE.UU. que todavía tiene integrantes en las cárceles*.
- Nike. (s.f.). *nike.com*. Obtenido de <https://about.nike.com/en/newsroom/statements/our-commitment-to-the-black-community>
- Peoples, L. (2018). Everywhere and Nowhere: What it's really like to be black and work in fashion.
- PHILLIPS, N. (2020). *En pleno 2020, ¿es (por fin) la moda inclusiva una realidad?* Obtenido de <https://www.vogue.es/moda/articulos/diversidad-inclusion-moda-pasarelas-semanas-de-la-moda>
- Steele, V. (1997). Fifty years of African fashion. 96.
- Walker, S. (2015). *Black Is Profitable: The Commodification of the Afro, 1960–1975*. Cambridge University Press.
- Z, m. A. (2018). Cultura africana: enfoque versátil para hacer realidad el África que queremos. *African Union*.
- Africanews. (2022). The "African braid" hairstyle's growing popularity.
- Bell, M. C. (s.f.). The Braiding Cases, Cultural Deference, and the Inadequate Protection of Black Women Consumers.
- Bero, T. (2021). Tangled Roots: Decoding the history of Black Hair.
- Cabezas, J. (2016). *ÁFRICA: DONDE NACE LA INSPIRACIÓN*.
- Chiénin, C. (2017). African Fashion Is Taking A Generation By Storm And Validating Its Importance. Obtenido de https://www.huffpost.com/entry/african-fashion-trend_b_6850124

Rovine, V. L. (2016). African Fashion, Global Style: Histories, Innovations, and Ideas You Can Wear. Indiana University Press.

Saulnier, M. (2021). Black History Month: Celebrating Black Culture Through Fashion and Beauty.

Yaszek, L. (2022). Afrofuturism, Science Fiction, and the History of the Future.

Imagen 1- Emory Douglas para el Partido- <https://utopix.cc/pix/black-is-beautiful-interactivo/>

9. ANEXO

Anexo 1: Preguntas de las entrevistas

- Cuéntame sobre tu trayectoria profesional
- ¿Qué impacto ha tenido la exclusión racial en tu carrera y en tu percepción de la industria de la moda en general?
- ¿Ha sido el racismo un obstáculo para el desarrollo de tu carrera en el mundo de la moda?
- ¿Podrías contarnos alguna experiencia o de algún colega?
- ¿Cómo has enfrentado y superado los desafíos relacionados con la exclusión racial en tu carrera?
- ¿Cómo ha afectado la exclusión racial a la visibilidad y el reconocimiento de diseñadores, creadores y modelos negros y cómo ha evolucionado la situación en los últimos años?
- ¿Crees que desde el mundo de la moda se toman medidas que promueven la inclusión y la diversidad racial real en el entorno laboral?
- ¿Qué cambios o iniciativas te gustaría ver implementadas?
- ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos de diversidad racial en los equipos de trabajo y en la toma de decisiones en la industria de la moda?
- ¿Crees que la educación puede desempeñar un papel importante en la lucha contra la exclusión racial en la industria de la moda?
- ¿Qué consejo le darías a otros profesionales negros que están ingresando a la industria de la moda y pueden enfrentar desafíos similares?
- ¿Cuáles son tus esperanzas y expectativas para el futuro en términos de inclusión racial en la moda?
- ¿Has notado algún cambio positivo o avance en la lucha contra la exclusión racial en la industria de la moda en los últimos años?

Anexo 2: Transcripción de entrevista con Arma Ndoy

Cuéntame sobre tu trayectoria profesional

Mi trayectoria profesional en el mundo de la moda ha sido tanto como apasionante como desafiante. Desde que me gradué en diseño de moda, he trabajado en varias áreas de la industria. Comencé como asistente de diseño en una pequeña empresa de moda en Lagos, Nigeria. Después de ganar algo de experiencia, decidí ampliar mudarme a Londres ya que vivía ahí mi tía para continuar mi carrera profesional. Allí, trabajé con diseñadores locales e hice algunos diseños para la Fashion Week de 2017. Tras eso aplique a Inditex de forma muy aleatoria y me llamaron para la central de Coruña y decidí mudarme y trabajar para Zara y aquí estoy desde entonces, trabajando como diseñadora el departamento de niños.

Pero bueno... nunca he perdido mis raíces africanas y mi deseo de incorporar elementos de la cultura africana en mis diseños. Mi objetivo es mostrar al mundo la belleza y la diversidad de la moda africana

¿Qué impacto ha tenido la exclusión racial en tu carrera y en tu percepción de la industria de la moda en general?

he experimentado discriminación y estereotipos basados en mi origen nigeriano. En ocasiones, me he sentido subestimado o menospreciado en reuniones y eventos de la industria. Aunque estas experiencias son desafiantes, también me han motivado a seguir adelante y a luchar por lo que quiero

Por lo que sí, la exclusión racial ha sido un desafío que he enfrentado, pero como todos nosotros. Aunque tengas talento y pasión por el diseño, no es suficiente. He notado que las oportunidades no siempre se presentan de manera equitativa para todos en la industria.

Al menos las cosas han o están cambiando. Hace unos diez años apenas había representación en el sector. Pero está claro que La industria tiende a favorecer a diseñadores de ciertas nacionalidades o a seguir ciertos estándares de belleza que no siempre reflejan la diversidad que tenemos actualmente.

Además destaco que la sensación de que moda africana es una "novedad" o una tendencia temporal en lugar de una parte que podría ser valiosa para industria. También tengo que decir que he sido testigo de cambios positivos en la percepción de la industria, Ahora La diversidad está siendo cada vez más valorada, y se están abriendo puertas para diseñadores de diferentes orígenes

¿Cómo has enfrentado y superado los desafíos relacionados con la exclusión racial en tu carrera?

Una de las primeras cosas que hice fue educarme sobre la historia de la moda y la representación racial en la industria para motivarme a seguir y saber que si ellos lo han logrado porque yo sería menos. Creo que es importante saber de las figuras.

Tengo que decir que siempre he mantenido la confianza en mi talento y mi visión creativa, pero lo que más me ha ayudado ha sido mi familia. Recuerdo que conectar con otros diseñadores, activistas y profesionales de la industria me ha ayudado mucho en el

tema de la orientación. Creo que podría también decir que cuando trabajaba en Londres me enfoque en incorporar elementos de la cultura africana en mis diseños para dar a conocer nuestra cultura. Es importante ayudar a la próxima generación de diseñadores y profesionales de la moda y la verdad que yo tengo la esperanza de que haya igualdad de oportunidades para todos.

¿Cómo ha afectado la exclusión racial a la visibilidad y el reconocimiento de diseñadores, creadores y modelos negros y cómo ha evolucionado la situación en los últimos años?

Para mí está claro que los estereotipos son las consecuencias de este problema, podemos ver que los diseñadores y modelos negros a menudo se enfrentaban a la estigmatización y obviamente esto es una forma de limitarnos.

Antes tengo que decir que había menos representación en pasarelas y campañas los modelos negros tenían menos oportunidades pero al menos en ese sentido hemos avanzado aunque puede ser como dije antes, tan solo mera tendencia.

Creo que una de las cosas que más han tenido que ver en este cambio son Las redes sociales han desempeñado un papel importante en la promoción de la diversidad en la moda. Los movimientos activistas han impulsado conversaciones sobre la igualdad racial y la representación.

¿Crees que desde el mundo de la moda se toman medidas que promueven la inclusión y la diversidad racial real en el entorno laboral?

Aunque se están produciendo avances, todavía hay mucho trabajo por hacer.

La moda cada vez está tomando más medida, algunos ejemplos pondría ser el hecho de que varias marcas y organizaciones han lanzado campañas de concienciación , agencias de modelaje están contratando y promocionando modelos y diseñadores de diferentes orígenes étnicos.

Algunas empresas de moda han implementado políticas de inclusión que prohíben la discriminación racial y promueven un ambiente de trabajo diverso y equitativo. Por lo que respondiendo a tu pregunta yo creo que si i bien se están tomando medidas para promover la inclusión, a ver.. es un es un proceso en evolución que requiere un compromiso constante.

Si las marcas fueran más transparentes este cambio sería más fácil. a mí me parecer maravilloso ver un mayor apoyo a diseñadores emergentes de ascendencia africana a través de programas de mentoría, financiamiento y oportunidades para exhibir sus creaciones en las principales pasarelas y eventos de moda.

¿Cuál ha sido tu experiencia en términos de diversidad racial en los equipos de trabajo y en la toma de decisiones en la industria de la moda?

Yo creo que la respuesta a esta pregunta ha variado mucho de pendiendo de la empresa mayoritariamente.

En los equipos de trabajo y en la toma de decisiones en la industria de la moda ha sido mixta. he tenido la oportunidad de trabajar en una variedad de entornos y colaborar con

diferentes equipos. En algunos equipos, he tenido la suerte de trabajar en entornos verdaderamente diversos, pero también he experimentado equipos en los que la diversidad racial era limitada. En estos casos, a menudo me encontraba siendo una de las pocas personas de ascendencia africana en el equipo, o la única, lo que a veces generaba una sensación de aislamiento.

Por otra parte, mencionar que en gran parte en lo que respecta a la toma de decisiones, he notado que en algunos casos, las voces de personas de ascendencia africana no estaban representadas en las discusiones estratégicas y creo que no soy la única que cree que esto sea verdad o que en pleno 2023 siga sucediendo.

¿Crees que la educación puede desempeñar un papel importante en la lucha contra la exclusión racial en la industria de la moda?

Absolutamente, la educación desempeña un papel fundamental en la lucha, puede tener un impacto significativo es clave para crear conciencia y sensibilización, puede ayudar a las personas a comprender los problemas relacionados con la exclusión racial y hacerles ver que hay la necesidad de un mayor cambio.

Una idea que se me ha ocurrido es que en mismo en la formación en diseño de moda y gestión en la industria como es tu carrera por ejemplo, es esencial incluir la diversidad racial como parte del plan de estudios y creo que esto es interesante para ayuda a futuros profesionales a comprender la riqueza de la herencia cultural y a ser más conscientes de la inclusión racial en su trabajo. Puede que al incluir y destacar a estos profesionales en programas educativos, se les brinda reconocimiento y oportunidades para avanzar en sus carreras.

Y es que yo creo que La educación puede ayudar a prevenir la apropiación. Al enseñar a estudiantes y profesionales sobre las implicaciones de la apropiación cultural, se fomenta el respeto por las fuentes culturales de inspiración.

¿Qué consejo le darías a otros profesionales negros que están ingresando a la industria de la moda y pueden enfrentar desafíos similares?

Para otros profesionales negros que están ingresando a la industria de la moda y pueden enfrentar desafíos similares, aquí tienes algunos consejos que podrían ser útiles:

Para mí lo más importante es mantener confianza en tu talento y en tu visión creativa. La autoconfianza es fundamental y lo segundo es que es fundamental no dejar de aprender y crecer en tu campo ya que es una industria muy rápida y que cambia muy rápido

Un consejo que personalmente aprendí tarde es que es también importante que crees buena red de contactos, sin contactos en la industria no es fácil crecer, esto puede proporcionar, oportunidades y un sentido de comunidad. También creo que en la industria es importante que conozcas quién eres, la moda puede ser desafiante, pero la persistencia es clave. No tenemos que desanimarnos por los obstáculos y sigue trabajando hacia tus metas.

Y por último como dice mi amiga Fatou ,tenemos que reconocer que tu trabajo y tu presencia en la industria de la moda pueden tener un impacto significativo en la representación y la diversidad. Aprovecha esa oportunidad para ser un agente de cambio positivo.

¿Cuáles son tus esperanzas y expectativas para el futuro en términos de inclusión racial en la moda?

Espero ver una mayor representación de diseñadores, modelos y profesionales negros dentro de nuestra industria, como también deseo que la diversidad africana sea celebrada y respetada de la forma que merece eliminar así la apropiación cultural que sufrimos.

La expectativa que vivamos de una vez en un mundo dónde donde personas de todas las razas y orígenes tengan la oportunidad de tomar decisiones y dar forma a la dirección de la industria. Y dónde la definición de belleza en la moda se amplíe para incluir una gama más diversa de estilos y apariencias. .. La belleza no debería de seguir estando limitada por estándares tan estrechos .

Anexo 3: Entrevista a Edward Brier.

The first question is, can you tell me a little bit about you, about your professional career?Who are you? What are you doing?

Let me see. So, yeah, my name is Edward Brier. 31 years old. Born and raised in Amsterdam. And I started off doing styling and creative direction 10 years ago.

And, yeah, actually, it started off as a hobby. The first job I ever got was me assisting a friend of mine with a video clip for a music group. Sounds super interesting.

Sorry? I said, sounds super interesting. Yeah, right? Yeah. Yeah, yeah. So, I started doing... I assisted my friend with a music group called Yellow Claw.

I don't know if you know them. No. But they do like EDM music. Yeah. Did a video clip. And then after that, I started doing my own thing. I started doing photo shoots. Yeah, actually, yeah, that's about it.

I was born and raised in Amsterdam, Southeast. Yeah. Yeah. Yeah. That's nice. And what are you doing right now? What am I doing right now? Yeah. Are you styling? What are you working right now?

Are you busy? What are you...

I'm working right now. Yeah. Let me see. So, right now, I am styling an actress. Her name is Sinem Cappuz. She's known from the series Mocco Mafia.

Yeah. I don't know if you know that one. Yeah, the Dutch one. Is a Dutch TV show, no? Yeah, exactly. It's a Dutch TV show. Nice. And, yeah, so she's doing the Dutch Film Festival. And I think she's nominated. Last year, she was nominated. And she also won for Best Short Movie. Yeah. And, yeah, so I'm styling her appearance. Incredible. Yeah, so that's what I'm working on right now.

Have races been an obstacle in your career development in the fashion world?

Yeah, so, you could say, because if you talk about racism, we're going to have to talk about racism. We're going to have to, like, we're going to have to dissect it.

Because, I mean, it comes from colonialism. And out of colonialism also came capitalism. And within capitalism, you also have the classism. And classism is something that's really a thing in the fashion world.

Yeah, that's true. Especially with people of color, black people. Statistically, and also when it comes to, like, getting opportunities and brand deals with influencers and everything.

The statistics are there, unfortunately, that people of darker skin, that they generally get paid less than white influencers, for instance. And I have to say, also, in my 10-year run, I've also noticed that there's not too many people that look like me that are really, you know, in the fashion industry.

What do you think is the motive of that? That there is no more black people represented in the fashion industry?

I think one of the motives is that, when it comes to the fashion industry in general, the people that dictate a lot of the things that happen in the fashion industry, they rather use things from the black people instead of involving black people.

Yeah, completely. Do you know what I mean? Yeah, yeah, yeah, completely. For instance, I have to say, for instance, black women have been trendsetters for so long. I mean, like, hairstyles, nails... Yeah.

Not only black women, but also, like, Latina women, you know, with the nails, with the gold, with the jewelry. And talking about this in this moment, what do you think about

the fact that when a black woman goes to a photo shoot and is the white stylist who styles her hair, and this kind of thing, I think that is something that happens a lot.

Like, a black woman goes to a photo shoot and then is a white woman that doesn't have experience in afros or whatever that destroys their hair.

Do you think that this is something that is really happening or is something that is less nowadays?

No, it's still happening, unfortunately. Yeah, right. Like I said, a lot of the people that are on the top or, like, dictating what happens in the fashion industry, a lot of these people are white. A lot of these people are old and white, or not even just old, but also younger.

And really, the main thing is, like, there needs to be a space for black people, for instance, you know. Like I said, they rather capitalize on black beauty instead of involving the black, you know what I mean?

Yeah, including them and treating them more seriously in the fashion industry. And in making decisions and also being, like, in the top of the management companies. That's something that is not happening a lot. But now, things got, like, for example, Gibrida upload and, you know, they're making changes in these things.

So, do you think that the fashion industry right now is taking a step to promote inclusion? And the real racial diversity?

Yeah.

How?

Yeah, it is. But it's not enough. And I'll be honest with you, I feel like it's not enough.

And I feel like right now we are in a stage of that a lot of the entities and the brands and the companies that are playing the roles in the fashion industry, they are right now doing a lot of tokenism. So, instead of giving people actual power, giving people of color actual power, they rather give them a few strings to play.

But still the people in the back, in the background that really have the power, they are not the people that are going to have the best interest for black people, for instance. You know what I mean? Yeah, yeah, yeah, completely. Yes.

Completely. Understand it. Yeah.

So, what changes or initiatives do you think that you'd like to be seeing implemented to make these changes happen? As you said, putting them in more higher management positions, for example?

I wouldn't say management positions. I would say we as people of color and black people, I feel like we should start to aim to own our own things. Yeah, exactly. It's a super nice point of view. Yeah.

Exactly. I didn't thought about that, but it's a nice point of view.

Yeah, right? Because a lot of black people or people of color, they rather just be involved in things that already don't represent us well, you know?

Rather than building something up that we can own for ourselves and where we can dictate who is going to be represented the most. Yeah, exactly. That's a really nice point of view, Eduard. It's a really good idea to put it as conclusion also.

And do you think that education can play an important role in combating the racial exclusion in the fashion industry? Like, for example, putting more black history designers in the fashion schools? Because I at least have the feeling like they don't really talk about African culture, fashion, you know?

In the fashion schools, do you think that education, even if it's in the normal schools as in the fashion schools, could play an important role? Or do you think there is other important things? It would 100% play an important role.

Why?

Because if more black children or more black people would realize that it was actually Africans that came up with the concept of fashion,

then they would be more prideful and they would be maybe more interested in doing the research. And it would also help a lot of black people and a lot of the youth of the black youth to find themselves in this history.

Yeah, exactly. Because when we look at the fashion history, they are saying that the first person that started making haute couture was a white man from England.

I forgot his name, but they call him the godfather of haute couture. But if you want to go deeper, it was actually the Moors that went from Africa and came to Spain, to Europe.

Those were the ones that actually taught the Europeans how to dress well.

Really? I had no idea about this. So, then what advice would you give to the other black professionals who are in the fashion industry and face these challenges?

Yeah, it depends what type of challenges they face. Because, for instance, I could say I'm facing a challenge of capitalism, of maybe not being involved in the high-paying roles.

But to be honest, for me personally, I don't really care about the high-paying roles and everything. What I care about the most is being able to live my truth and to try to be a part of a movement that will help a lot of young people understand that they are also welcome in these spaces.

What are your hopes and expectations for the future in terms of racial inclusion?

My hopes and my expectations is that the companies that are doing the fashion now, that they realize that just including us is not enough.

But the thing is we have to gain the economic power for ourselves. That is what is really going to help this, you know. Yeah. Because, for instance, like Virgil Abloh doing Louis Vuitton was really awesome. But as you can see, they were still disrespecting him, you know what I'm saying. They were still calling him a hip-hop designer instead of calling him an actual designer, you know. A lot of black designers that are designing for other companies, they can still get fired, they can still get left out, you know what I'm saying?

Yeah, yeah. And paid less. And also paid less. Exactly, you know. Exactly. Yeah, yeah. So, what I'm really hoping for in the future is that black designers will start owning, you know, their own brands. It's not easy, but I feel like that is the best way that we could go about it.

Have you noticed lately any positive changes or progress in this fight? Do you think that we are going back or forward?

To be honest, I don't really know. Okay. To be honest, I feel like we, for me personally, I feel like we haven't really gone forward. Yeah, okay.

I don't feel like we've gone forward. I feel like there's a few changes going on. But it's happening on the upper layer and not in the inner layer. You know what I mean? No, actually, that one, I don't understand the upper layer and the under layer. So, with the

upper layer, I mean, for instance, people like Roger Abloh, Burrell Williams, you know, they're getting these positions to do the designing for prestigious fashion brands.

And that is what I call the upper layer. But I don't feel like it's happening in the inner layer. So, for instance, I don't feel like there's more black people actually being the mastermind of these companies. You know what I mean?

Yeah. I feel like a lot of these brands are involving people of color or black people within the upper layer, you know, to make them look like they're doing the inclusion

Yeah, yeah, I understand that. Because, once again, if you really want to change, what is really going to benefit black people within the fashion industry is if we own our own.

Yeah, we need some opportunities. Some serious and big opportunities, that's completely true. Yes.

So, Edward, thank you very much for telling me your point of view. It was really interesting.

Anexo 4: Entrevista Alpha Dia (Traducida)

Preséntate un poco y cuéntame sobre tu trayectoria profesional. ¿Cuándo empezaste y qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando?

Mi nombre es Alfa Dia. Nací en Senegal en Dakar y me mudé a Alemania cuando tenía 11 años para vivir con mi padre solo por un futuro mejor para hacer mis estudios y terminar mis estudios aquí en Alemania. Así que me introdujeron en el mundo del modelaje de una manera que estaba trabajando en un bar, a tiempo parcial en la escuela y me exploraron, no me exploraron, pero recibí un empujón de un fotógrafo Quería disparar conmigo. E hicimos esa sesión y a partir de la sesión postulé con la foto que presenté yo solo a agencias en Alemania. Y en realidad fue divertido porque de ocho agencias, siete me dijeron que no tenían un cliente para mí o que no tenía fotos geniales y me veía genial, Pero no tienen empresas en Alemania para contratarme. Así que incluso me aconsejan que presente mi solicitud para Nueva York o cosas así. fue 2013, 2014.

La última agencia a la que postulé, la que en realidad es la líder, la grande, finalmente me tuve mucha suerte de tener la oportunidad de que el primer desfile fuera Prada .fue

realmente una locura porque nunca pensé en eso, especialmente cuando tienes tanta gente que dice que no tiene clientes o, ya sabes, nunca te dirán que eres solo tú.

¿Como ha sido para tí trabajar para Prada?

Sí, Prada me trató muy bien y me contrató varias veces después. Entonces, este fue para mí el comienzo y marcó una gran diferencia en mi carrera. Y sí, teniendo la agencia, esa agencia en Alemania también creyó en mí y me dio el contrato para poder empezar desde aquí.

¿Puedes explicarme un poco más sobre esto?

Quiero decir, como ocurre con los modelos blancos en la pasarela, tampoco esperas que sean súper musculosos, súper altos. Pero al principio, los negros somos así. Ahora ya no. Sí. Eso es cierto. No, ahora ya no. Y eso es para mí muy, muy importante y me hace muy feliz, ya sabes, porque también somos tipos que admiramos a los hermanos Cabral, ya sabes, que ya estamos en la industria Y no les resultó fácil, ya sabes, hacer esas grandes marcas de alta costura. Hicieron muchas cosas comerciales, pero estar realmente incluidos en el mundo de la alta costura no fue fácil para ellos.

¿En qué año crees? ¿Crees que fue en 2014 cuando las grandes marcas como Prada, Versace y Valentino realmente empezaron a hacer esto? ¿Crees que ese fue ese año para ti?

Para mí, ese fue ese momento porque después de mucha gente negra, no seguía la moda antes de empezar. Así que no puedo no decir mucho al respecto. Pero mucha gente, por la forma en que se acercaron a mí me dijeron, ustedes cambiaron esta industria, ustedes hicieron soñar a la gente Y ustedes hicieron un gran trabajo. Entonces, este tipo de seguimiento es algo de lo que estamos realmente orgullosos.

¿ Cuáles son las firmas más grandes para las que has trabajado?

En estos últimos años has estado trabajando. Los últimos grandes desfiles que hice fueron Dolce & Gabbana, Boss, Valentino y Armani. Y sí, ahora la inclusión es parte del juego porque también las marcas saben que eso puede afectarlas negativamente si no las tienen. he estado en más de 200 desfiles estos últimos años y puedo decir que el número de personas negras representadas en los desfiles cada vez es mayor porque creo que también en el momento en que comencé,

¿Cual crees que es la razón para que esto haya cambiado?

Creo que una de las las grandes influencias como Instagram, donde la moda ya no es solo para personas privilegiadas que van a comprar revistas y las miran y no ven la diversidad. Ahora todos los programas se transmiten en línea. Así que casi todo el mundo en este mundo tiene la oportunidad de verlo, mirarlo e intentar encontrar identificación en sus programas Entonces, creo que esto es una gran influencia en la marca y la moda se convierte en algo que no solo está disponible como yo diría para los ricos y los blancos, sino que es algo que ven en todo el mundo.

¿Crees que se debe de la tendencia que hablamos anteriormente?

Sí, no crees que eso sea bueno. No, no creo en la tendencia porque es necesario, especialmente si miras a alguien como Virgil Abloh que llegó a esta marca en 2016. Hacia 2016-15 realizó sus primeros shows en Europa Y ver que lo fue en 2019, creo que una de las marcas más vendidas en todo el mundo y luego elegida por Louis Vuitton, simplemente muestra que es el trabajo duro y la dedicación lo que nos puso ahí. Así que no se trata simplemente de que la gente quiera que sea más diverso. Por eso Edward Elingford está en Vogue. Él hizo un gran trabajo. Hizo un trabajo fantástico.

¿Qué impacto ha tenido la exclusión racial en su carrera al principio? la exclusión racial te está afectando personalmente en tu vida en este momento, cómo lo ves desde fuera.

Vaya que si hay exclusión racial. Sí .Lo decía porque, ya sabes, positivo, por supuesto, estoy muy agradecido por mi carrera y lo que tengo, que es en esta industria. Pero sé lo que he invertido de mi tiempo, de todo lo que hice para llegar a ser esto, para llegar a este camino exitoso. Estoy muy agradecido por el aprendizaje y por lo que he pasado. Pero también estoy preocupado, ya sabes, en algún momento, porque si puedes ver en Europa, como en casi todos los países, se está moviendo más hacia la derecha.

¿Cómo ha afectado la exclusión racial la visibilidad y el reconocimiento de los diseñadores negros como modelos en los últimos años?

Básicamente más como los diseñadores negros. ¿Qué opinas? Si tienen menos ventajas, más que afrontar, tienen que trabajar mucho más duro que los diseñadores blancos para obtener el mismo reconocimiento.

Creo que el primer punto más importante al respecto es la palabra privilegio. Ya sabes, a las grandes marcas de alta costura les gusta que vengas y postules durante seis meses y trabajas básicamente sin dinero. Eso es un privilegio. ¿Quién puede hacer eso? Soy de París, vivo allí, soy muy caro durante seis meses y no me pagan. No conozco a muchos negros que puedan hacer eso Mismo. Ya sabes, ahí es donde empiezan los grandes problemas. Ahí es donde ya hablan de, sí, pero esta persona tuvo una experiencia y cosas así.

¿Crees que la política tiene algo que ver al respecto? Si están implementando medidas para ayudar a los negros, ¿crees que los gobiernos están haciendo algo para igualar estas desventajas que tenemos? ¿El gobierno está haciendo algo?

Sí, creo que el gobierno es la última parte a la que puedes pedir ayuda porque nunca harán algo, ya sabes, o nunca lo hicieron. Ya sabes, simplemente se aprovechan de las personas exitosas. Creo que no hay ayuda ni recursos por parte del gobierno, especialmente cuando se trata de trabajos creativos., el gobierno, si estás listo para trabajar como limpiador, te dará toneladas de direcciones donde puedes postularte para ser limpiador.

Pero para convertirte en alguien exitoso en un trabajo creativo, entonces puedes olvidarte de eso. Porque ese no es su objetivo. Y creo que sí, es muy difícil decir que el gobierno puede ser útil. Por supuesto, podrían estar dando a los jóvenes la ventaja de pagarles para poder hacer eso, trabajar en una empresa durante seis meses y no cobrar.

Pero al menos establecer reglas similares para que esas empresas no puedan hacerle eso a la gente. No sé dónde más, pero en España están trabajando en ello. Pero no creo que eso sea también algo que sea, no lo sé, no estoy en contra, pero tampoco lo estoy, no lo sé, no lo sé. Tampoco estoy tan de acuerdo al respecto.

¿Qué podría hacer la sociedad para obligar a las empresas a realizar estos cambios?

Sobre diversidad, pero no solo sobre diseño y remodelación, también como trabajar en recursos humanos en una empresa de moda o trabajar en cualquier puesto administrativo en estas empresas, como cómo podríamos obligarnos a tomarnos más en serio de una manera más comercial, ya sabes, porque ahora las cosas están cambiando, pero tampoco

tanto porque todavía tengo esa cosa de que si solicito un trabajo, y creo que estoy calificado, voy a conseguir un trabajo.

Debido a las experiencias, ya sabes, no desarrollas esto porque eres inseguro o lo que sea. Es simplemente debido a algunas experiencias o al hecho de que hay una menor representación de nosotros en algunos lugares. Por eso es tan importante que las personas que están en una posición o que llegan a estar en cierta posición demuestren y apliquen esto sobre la mesa, ya saben, exigir.

Debido a que estamos en una posición en la que podemos exigir ciertas cosas y todas estas empresas, si profundizas e investigas un poco sobre ellas, encontrarás la lista de empleados, puedes encontrar cierta información acerca de estas empresas. Y si nos preocupamos más por eso y somos más conscientes de qué empresas van sistemáticamente contra los negros o tenemos dudas sobre los negros y simplemente los ponemos en nuestro negocio y luego evitamos ciertas posiciones, ya sabes, pero a veces es así. Es algo así como tratar de evitar este tipo de cosas. Creo que deberíamos luchar un poco para conseguir este tipo de cosas, este tipo de trabajo, no como, sí, a esta empresa no le gusta tener gente negra en el equipo directivo. Sí, creo que ese no es el hecho de que debemos evitarlo. Creo que el hecho debería ser como más decir, decir como solicito este trabajo.

¿Qué consejo le darías a otros profesionales negros que quieran ingresar a la industria de la moda o, sí, algo así? , no solo sobre modelar sobre la posición gerencial y este tipo de cosas

Lo primero que no es una industria, no es tan fácil como mucha gente pensaba, crear cosas hermosas para que la gente vea los resultados y eso es hermoso, es súper agradable, pero eso no es todo. Sabes, es un trabajo duro, hay muchas polémicas, hay mucha gente peleando entre sí, así que para mí, si realmente entras en el mundo de la moda, tienes que saber ciertas cosas. No es un trabajo fácil, a la gente le encanta simplemente verlo y tienes que hacer muchos sacrificios y sabes, yo diría que si estás ingresando al mundo de la moda como diseñador, especialmente es un trabajo creativo, se trata de que le gustes o no a la gente y esto tiene a veces tampoco nada que ver con los colores solo porque sabes que a la gente no le agrada tu esposa, entonces es una parte muy difícil del negocio tener éxito, sí, así que cuando realmente quieres ingresar a la moda, debes ser una persona fuerte, también debes saber que Estás dispuesto a

sacrificar muchas cosas para entrar simplemente ingresa a la moda y sé como yo, estoy creando

Crecí con mi generación aquí en Hamburgo, la generación del 92, y tal vez tengamos cinco o seis jugadores de fútbol en todo Hamburgo y es una ciudad de 1,5 millones, sí, casi es algo de lo que debemos estar conscientes y, además, entrando a esta industria.

¿ Has notado algún cambio positivo o progreso en la lucha contra la exclusión racial en general?

No solo en este, no me refiero ni siquiera solo a la industria de la moda, quiero decir, más en general, olvidándote de la tendencia. Sí, sí, en general, tengo que decir honestamente que tengo miedo.

Ahora te veo en Instagram y pasar mucho tiempo con tus sobrinos ¿Crees que hay una diferencia cuando eras un niño de cómo te trataron en a lo largo de tu educación y vida social a como tu sobrinos están siendo tratando ahora mismo?

Definitivamente regresaremos porque hoy en día también este caso lo consideraré social como todos los refugiados o lo que sea que me conocieran cuando era más joven, como tal vez la gente piense me había mostrado algo como oh, no sé nada sobre ti, pero hoy en día creen que saben todo sobre ellos por qué están aquí, sí, dinero del gobierno, sí, y es por eso que trataron, sí, el juicio cuando

La gente en 2023 creen que saben sobre etimología inmigración, sí, antes de 2015, antes de este gran movimiento de inmigrantes, había menos información al respecto, tal vez te hubiera gustado una composición más justa.