

NARRATIVAS TEXTILES, UNA EXPERIENCIA COLECTIVA

FERNÁNDEZ LAFUENTE, Emilia

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán, emivirginiana@gmail.com

Resumen

Este texto surge a partir de la inquietud de compartir con la comunidad académica una experiencia de extensión en territorio muy enriquecedora para sus participantes, tanto para las docentes como para las estudiantes y la comunidad donde se realizó la experiencia.

Fue un cruce real de conocimientos técnicos y saberes populares que permitió, luego de atravesarla, vernos a nosotras mismas de otra manera, como agentes de cambio social, propiciando espacios dinámicos de aprendizaje y para la comunidad.

El equipo de trabajo estuvo constituido exclusivamente por mujeres, que pensamos en abordar, humildemente desde nuestras disciplinas, problemáticas de género con un grupo de mujeres de un barrio en específico.

Con el transcurrir de los encuentros el vínculo se fue afianzando, lo que permitió que nos fuéramos interiorizando en las problemáticas de este grupo específico y poder poner nuestro granito de arena.

Palabras clave:
género, diseño, territorio

1 INTRODUCCIÓN

La idea de configurar este proyecto de extensión tiene su origen en el trabajo territorial que realizamos las docentes involucradas, desde un inicio la carrera se pensó de esta forma, donde el ida y vuelta del ámbito académico de la UNT se expanda en la comunidad y que ésta, que muchas veces no puede acceder a estos espacios, pueda recorrer estos ámbitos de una manera amigable y respetuosa.

Por otro lado, la intención fue de que un grupo de estudiantes tenga un acercamiento a la práctica profesional e iniciación a la docencia en el abordaje del territorio, generando este entrecruzamiento aportando herramientas que enriquezcan la cotidianidad de una comunidad vulnerable de la ciudad.

Esta práctica se enmarca como un proyecto de extensión en el cual participamos cinco docentes de distintas cátedras y ocho estudiantes de la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil, en el año 2022.

En el proyecto, NarraNativas Textiles, se trabajó con un grupo de mujeres e infantes del Barrio 11 de Enero, en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, en conjunto con el equipo territorial de la Secretaría de Adicciones (Técnicos y Técnicas), miembros de la Organización Social La Poderosa (Mujeres) y la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil (Docentes y Estudiantes).

La duración del proyecto fue de un año lectivo, aproximadamente 9 meses, implicando las instancias de organización, diseño de actividades, gestiones administrativas, puesta en marcha y finalización. Todas estas etapas se realizaron de manera horizontal entre estudiantes y docentes siendo escuchadas todas las propuestas y tomando decisiones en conjunto.

La propuesta principal fue enseñar técnicas básicas de moldería y costura, mediante el diseño y confección de títeres de mano. A su vez, estos títeres tuvieron como referencia disparadora la flora y fauna de la provincia, a partir de la cual se produjeron los diseños. De esta manera, se buscó promover la transmisión de los conocimientos adquiridos por las estudiantes de la Tecnicatura redimensionando sus saberes a partir de la inserción social.

2 PREVIA DEL PROYECTO

Armado de la propuesta

Con este proyecto se buscaba abordar la Iniciación a la Práctica docente de estudiantes de la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil a través de espacios informales de enseñanza a mujeres de la zona oeste de la Ciudad de San Miguel de Tucumán en articulación con el Equipo Territorial de la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, cuya tarea de abordaje es el generar contacto con la comunidad, el cual nos acompañó con sus conocimientos del territorio.

Se buscó transmitir los conocimientos adquiridos de las estudiantes en las primeras etapas del cursado de la tecnicatura a un grupo conformado por mujeres en situación de vulnerabilidad social, en busca de que estos conocimientos puedan ser un puntapié inicial para futuros proyectos productivos y cooperativas en sus comunidades. A su vez, que se generó espacios de intercambio en los que se incorporaron los niños del barrio con el fin de promover actividades alternativas tendientes a estimular el pensamiento creativo funcionando como una readquisición de derechos largamente vulnerados en la zona.

El nombre híbrido NarraNativas Textiles fue pensado así entre el grupo de docentes, cómo representación de la fusión que queríamos generar entre las técnicas textiles, la flora y fauna nativas y lo narrativo de la obra de títeres.

Elección del territorio

Al haber trabajado en la problemática del consumo desde el año 2015, una de las docentes propuso realizar el proyecto de extensión el Barrio 11 de Enero, en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, con un grupo de mujeres pertenecientes a la Organización Social la Garganta Poderosa, ya que tenían conocimientos y participaban en cooperativas autogestionadas en las que desarrollaban tareas en pos del funcionamiento del comedor ubicado en el mismo barrio. De esta manera los conocimientos sobre textiles, diseño y costura que se brindaron en este espacio de enseñanza pudieron ser capitalizados y aprovechados para generar trabajo y recursos económicos para ellas y sus respectivas familias.

El trabajo territorial que realiza la Secretaría de Adicciones de la provincia es la prevención, promoción y restitución de derechos a través de la Salud Integral, interviniendo mediante la generación de espacios saludables, reduciendo los tiempos de ocio y así, de manera indirecta, reduciendo daños. Por ello se procuró la incorporación de los niños del Barrio a la actividad,

proponiendo actividades recreativas que no representen un riesgo, sino un estímulo a futuro en cuanto a las posibilidades emancipatorias que la educación otorga siempre.

Objetivos del proyecto

Algunos de los principales objetivos que nos propusimos fueron:

- Vincular a la Universidad Nacional de Tucumán con territorios vulnerables de la provincia, promoviendo la acción y el compromiso social indispensables en la concepción de una Academia inserta en su contexto.
- Comprometer diferentes agentes sociales, insertando en el territorio local a las estudiantes como futuros profesionales, cuya práctica requiere anclarse en las necesidades de las comunidades locales.
- Restituir derechos a mujeres e infantes (grupos vulnerables) que viven en zonas marginadas de la ciudad, mediante el acceso educativo y el aprendizaje de nuevas herramientas.
- Generar un espacio de enseñanza y transmisión de conocimientos específicos del diseño y producción de indumentaria.
- Empoderar al grupo de mujeres del Barrio 11 de Enero por medio de la enseñanza de técnicas básicas de moldería y costura, con el fin de mejorar sus condiciones materiales futuras.
- Habilitar el intercambio con las infancias del Barrio 11 de Enero, en estrecha relación con el grupo de mujeres referido, promoviendo el pensamiento creativo, la oralidad y la reflexión.
- Transmitir el conocimiento de herramientas básicas de moldería y costura por medio del intercambio con las estudiantes de la carrera Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil, contribuyendo a una posible proyección futura en el uso de estas herramientas por parte de las mujeres del Barrio 11 de Enero que atiende a la mejora de sus condiciones de vida.
- Concientizar sobre la flora y fauna local, cuya preservación es fundamental en el contexto ecológico contemporáneo, mediante su investigación como referente en la producción textil a realizar.

Equipo de trabajo

Para poder coordinar el proyecto, dividimos las tareas entre el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las fortalezas de cada docente que ya habiendo trabajado previamente en equipo, conocíamos plenamente.

Se realizó la convocatoria a todo el estudiantado de la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil, donde recibimos las solicitudes de 8 estudiantes que estaban en distintos años de sus trayectos educativos. Quedando de esta manera conformado el equipo de trabajo.

Docentes

La Dra. Lic. Alejandra Mizrahi fue la directora del proyecto, desempeñando sus tareas docentes en las materias Taller de Diseño I y II.

Lic. María Fernanda Villagra Serra, docente en la TUDIT en las materias Taller de Diseño III y IV.

Prof. Justa del Milagro Tejerina, docente en la TUDIT en las materias Materiales Textiles I y II.

Lic. María Gabriela Cisterna, docente en la TUDIT en la materia Filosofía.

Arq. Emilia Fernández Lafuente, docente en la TUDIT en las materias Técnicas de Producción I y II.

Estudiantes

Austerlitz Santhiam

Delgado Romina Elizabeth

López Rocio Belén

Maggi María Alejandra Rita

Mockevich Martina

Murua Leonor Mercedes del Carmen

Nápole Gloria Emilia Yolanda

Vies Roxana Emilce

Organización previa

Luego de haber conformado el equipo de trabajo nos pusimos en la tarea de organizar las etapas del proyecto, donde definimos quién de las docentes coordinaría y quienes de las estudiantes realizarían cada actividad de la propuesta.

Las actividades se dividieron en cinco fases, desde el reconocimiento del territorio, para luego trabajar en el proceso creativo de diseño, la materialización de las ideas y finalizar con las presentaciones de los resultados a los vecinos en el barrio y en la facultad a la comunidad universitaria.

Fase de reconocimiento

Comenzamos por la Fase de reconocimiento del territorio donde realizamos dinámicas lúdicas para conocernos y juegos disparadores para promover el pensamiento creativo y formas de producción alternativas. Además recorrimos el barrio y nos mostraron la cotidianidad de su entorno, pudimos ver en esa salida la flora y la fauna que habitaban el barrio.

Fase analítica

Luego pasamos a una Fase analítica y creativa, en la cual iniciamos con una investigación de la Flora del barrio y una investigación a partir del referente "Flora y Fauna local (Tucumán)". Después se

explicó sobre la técnica de collage y nos pusimos en la búsqueda de recortes y temas para la elaboración de un collage colectivo, que sirvió como disparador creativo de diseño.

Fase experimental

La tercera, fue la Fase experimental, donde iniciamos la parte más divertidas del proceso, en la cual jugamos a partir de distintas técnicas de costura: aplique, aplique inverso, patchwork, etc., que en una segunda instancia permitió proyectar y generar muestras textiles a partir de los recursos adquiridos traduciendo fragmentos del collage realizado previamente. En esta etapa es que comenzamos a incorporar la adquisición de herramientas de costura manual para la elaboración de las cartas textiles, permitiendo el compartir e intercambiar experiencias textiles entre estudiantes y la comunidad. También, en base a la investigación previa se pudieron proyectar los personajes híbridos a partir del collage, y caracterizarlos mediante palabras, acciones, frases, colores, etc. para finalmente poder plasmarlos en papel por medio del dibujo, pensando en posibles materialidades textiles para cada uno.

Fase ejecutiva

Posteriormente entramos en la Fase ejecutiva, que implicó la materialización de estos personajes, primero realizando los moldes de cada uno y los telones escenográficos donde transcurrirían sus historias. Luego se confeccionaron los títeres a partir de los textiles conseguidos.

Fase de sociabilización

En última instancia se realizó la Fase de socialización del proyecto, donde junto con los niños se propuso armar historias en torno a los personajes y a los entornos construidos, recopilando los relatos de cada personaje y construyendo una obra de títeres colectiva, con su guión y elementos. Terminando con la puesta en escena de la obra de títeres para los vecinos y con la presentación de sus realizadores.

Coordinación de tareas

En base a estas fases y ya planteadas las actividades a realizar en cada encuentro, repartimos las tareas de manera tal que sea de manera equitativa entre todas, procurando que en cada encuentro siempre asistieran al barrio una docente y tres estudiantes.

De esta manera cada docente coordinaba la salida de la semana previendo que nunca se expongan en el barrio las estudiantes y procurando que siempre alguna de las mujeres del barrio nos reciba y acompañe en el ingreso al mismo.

Para realizar las actividades nos basamos en el siguiente cronograma detallado del proyecto de extensión:

Tabla 1: Actividades propuestas del proyecto durante los siete meses de duración. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022

A	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
1	Dinámicas lúdicas para conocernos.	Introducción a la técnica de collage.	Experimentación textil a partir de distintas técnicas de costura: aplique, patchwork.	En base a la investigación previa proyectar los personajes híbridos a partir del collage.	Realización de los moldes de cada personaje y los telones escenográficos.	Confección de los telones escenográficos.	Práctica de la obra de títeres.
2	Juegos disparadores, promover el pensamiento creativo y formas de producción alternativas.	Búsqueda de recortes y temas para la elaboración del collage.	Proyectar muestras textiles a partir de los recursos adquiridos.	Proyectar los personajes mediante palabras, acciones, frases, colores, etc.	Materialización de cada personaje a partir de los textiles conseguidos.	Junto con los niños armar historias en tomo a los personajes y a los entornos construidos.	Armado del teatro de títeres en cartón.
3	Introducción a la investigación de la Flora del barrio.	Elaboración del collage que servirá como disparador.	Generar las muestras textiles traduciendo fragmentos del collage.	Plasmar los personajes por medio del dibujo.	Confección de los personajes en formato títere de mano.	Recopilación de relatos de cada personaje.	Invitación a vecinos a participar de la puesta en escena.
4	Investigación a partir del referente "Flora y Fauna local (Tucumán)".	Análisis y toma de partidos a partir del collage.	Compartir e intercambiar experiencias textiles. Puesta en común.	Proyectar posibles materiales textiles para cada personaje.	Confección de los telones escenográficos.	Construir una obra de títeres colectiva, con su guión y elementos.	Puesta en escena de la obra de títeres y presentación de sus realizadores.

3 PUESTA EN MARCHA

Los encuentros del proyecto comenzaron el día 30 de marzo del 2022, con la primera visita al Barrio 11 de Enero, en la zona oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por el equipo de trabajo conformado por docentes y estudiantes.

En este primer encuentro los participantes se presentaron y, luego, el grupo completo salió a caminar el Barrio para identificar las plantas que lo rodean y muchas veces son ignoradas. De esta manera comenzó la primera etapa del proyecto, la Fase de reconocimiento del barrio, que estaba estrechamente ligada a la de investigación del entorno.

Durante todo el mes de abril se desarrolló la Fase analítica de investigación, con juegos y ejercicios de creatividad a partir de la flora y fauna del Barrio en particular y la de toda la provincia de Tucumán, en general. En los primeros encuentros de esta etapa se recolectaron ejemplares de la flora de Barrio, se hicieron fotografías y dibujos, frotagge, sellos, calcos y dibujos a mano alzada. También experimentaron con técnicas de bordado permitiendo un amplio abanico de herramientas creativas.

Figura 1: Primer encuentro y recorrido en el barrio. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

Figura 2: Recolección de ejemplares de la flora del barrio. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

Entre las participantes circulaba la idea de “no saber dibujar”, pero se animaron y se permitieron experimentar. Además, al grupo inicialmente conformado por mujeres que forman parte de la Organización Social La Poderosa, se integraron las infancias del Barrio, las cuales participaron durante todo el proceso, permitiendo que otro de nuestros objetivos se cumpla.

Los objetivos propuestos para esta primera etapa del proyecto se cumplieron en su totalidad ya que se generó conciencia sobre la flora y fauna local, se generó en el encuentro el debate donde se concientizó sobre la preservación de la misma y que es fundamental en el contexto ecológico contemporáneo.

Figura 3: Experimentación de dibujo y bordado. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

La investigación se llevó a cabo en una serie de traducciones de hojas recogidas y de experimentación con técnicas de dibujo y bordado. Esta etapa terminó con el bordado en los dibujos realizados y el armado de un collage colectivo. El collage sirvió como punto de partida para pensar los diseños, la paleta de colores y las texturas posibles para los títeres.

En mayo comenzó la siguiente Fase del proyecto con la experimentación textil. Para ello cada participante eligió un fragmento del collage para traducir a textil con técnicas de bordado y aplique. En los encuentros siguientes se trabajó la pintura sobre tela y estampado textil mediante el uso de sellos y sublimación, y distintas técnicas de bordado -tradicional, experimental y fieltro-. De esta manera, se comenzó a trabajar en el empoderamiento del grupo de mujeres del Barrio por medio de la enseñanza de técnicas textiles básicas.

Durante estos encuentros se definieron las características, rasgos, técnicas, texturas, etc., que tendrían los personajes. Esta instancia del proyecto se extendió en el tiempo más de lo planificado, sin embargo, tuvo que ver con los tiempos del territorio, además de los intereses y dificultades de los participantes.

Figura 4: Collage colectivo Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

Estas técnicas generaron interés en los participantes, de manera que el intercambio y el aprendizaje se extendieron desde mayo hasta el mes de junio. Al terminar esta etapa se hizo una transferencia de los personajes diseñados a una única tela común.

Figura 5: Personajes sublimados Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

En la siguiente Fase ejecutiva, que se dió entre finales de julio y agosto, se confeccionaron las manoplas que serían la base de los títeres. Se continuó trabajando sobre el empoderamiento del grupo mediante la enseñanza de técnicas de moldería y costura, permitiendo el aprendizaje del uso de la máquina de coser que generaba mucho interés para las más jóvenes. Una vez que las manoplas se terminaron, se empezaron a confeccionar los moldes de los futuros títeres.

Figura 6: Manoplas. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

A partir de mediados de agosto y durante el mes de septiembre, con las manoplas de base terminadas, se empezó a trabajar en el pasaje de los personajes diseñados (sus texturas, colores, etc.) para que se conviertan en títeres. En esta etapa se volvió a las técnicas que habían sido enseñadas, como el bordado, la sublimación, sellos, fieltro, etc.

El total de la producción resultó en la confección de nueve títeres con personajes diferentes, cada uno con su historia, su personalidad y características. En ellos fue posible ver las distintas técnicas que se aprendieron a lo largo de todo el año, además de los distintos ejercicios de creatividad, que permiten desarrollar estrategias de pensamiento alternativas.

A partir de la finalización de los títeres, se trabajó con una profesional, quien realizó un registro de los productos finales. Si bien esta etapa de trabajo consistía en el armado de telones y en la creación de una historia para desarrollar una obra con los títeres, finalmente se realizó una producción audiovisual en la que los participantes contaron sus experiencias en el proceso que se llevó a cabo en NarraNativas.

El 9 de octubre se hizo el registro fotográfico y audiovisual de los títeres terminados y el proyecto tuvo su cierre el día 16 de noviembre, con una presentación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de todo lo transitado en el proyecto, siendo los participantes invitados y donde pudieron expresarse en primera persona ante el público y autoridades.

En este evento se expusieron los títeres, las muestras textiles de experimentación que se realizaron en el proceso, los registros de los pasos previos y el producto audiovisual final.

Figura 7: Registro fotográfico y audiovisual. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

4 FESTEJO A LAS INFANCIAS

Durante el transcurso del proyecto, en el mes de agosto, como es costumbre en las organizaciones barriales se celebra el día de las infancias, por lo que surgió del grupo de mujeres el interés de compartir lo que estaban aprendiendo con les demás niños del barrio que no estaban asistiendo al espacio, mediante una actividad lúdica.

Para ello, un equipo de las estudiantes se comprometió a acompañarlas en la realización de la misma, preparando para el día del festejo manoplas pequeñas para que cada niño pueda hacer su propio títere.

Figura 8: Festejo del día de las infancias en el Barrio 11 de Enero. Fuente: Equipo NarraNativas Textiles, 2022.

5 CONCLUSIONES

Al haber concluido el proyecto con las modificaciones en cuanto al cierre del mismo, podemos decir que cumplimos con los objetivos que nos planteamos en un principio, quedando pendiente el armado de la historia y puesta en escena de la obra de títeres como se propuso inicialmente.

Con este cierre, la Fase de socialización del proyecto cobró otras características, generando una producción que respondió a las necesidades que surgieron en esas circunstancias, resultando en una producción audiovisual de carácter testimonial sobre la experiencia.

Pese a que no todas las metas se cumplieron a rajatabla, el cumplimiento de los objetivos fue más que satisfactorio. La Universidad Nacional de Tucumán se vinculó con territorios vulnerables de la provincia generando intercambios que impulsan la acción y el compromiso social que permiten que la Academia salga de sus espacios habituales y se involucre en el territorio. Además de la restitución de derechos a las mujeres e infancias del Barrio, para lo que resultó fundamental que fuera posible llevar los trabajos realizados al espacio de la Facultad, las estudiantes que trabajaron como voluntarias en el proyecto pudieron desarrollar una práctica profesional consciente y receptiva de las necesidades en las comunidades locales. Al generar un espacio de enseñanza y transmisión de conocimientos específicos del diseño y producción de indumentaria se resignificaron procesos educativos y se explicitó la importancia de una Universidad Pública que acuda a territorios que exceden el espacio de educación formal tradicional. Tanto el territorio como el espacio universitario formaron parte de un ciclo virtuoso de intercambios y aprendizajes.

6 AGRADECIMIENTOS

Es indispensable el agradecimiento a las distintas contribuciones y apoyos recibidos en el desarrollo de este proyecto de extensión, desde la concepción de la idea hasta la finalización del mismo.

En primer lugar quiero agradecer profundamente a mi espose quien acompañó siempre.

Agradecer a todo el equipo docente y de estudiantes que hizo esto una experiencia única.

Agradecer al grupo de mujeres de La Poderosa y a todo el barrio que nos abrió sus puertas.

Al Equipo Territorial de la Secretaría de Adicciones en el asesoramiento para acceder al barrio.

A la UNT y la FAU por siempre acompañar y al Arq. Astudillo que ya no está entre nosotros.