

Paper

-

Comunicación

Cuestión de escala: una mirada de género sobre el diseño textil

Soto, Helga Mariel**hmarielsoto@gmail.com**

Universidad de Buenos Aires y CONICET

Instituto del Arte Americano

Línea temática 1. Escalas, diagnósticos y representaciones

Palabras clave

ESCALA, GÉNERO, DISEÑO TEXTIL,
ARGENTINA, ESPACIO

Resumen¹

El objetivo del trabajo es comprender el papel de la escala en la feminización del campo del diseño textil en la Argentina. La hipótesis principal planteada es que la escala tiene un lugar significativo en la feminización del campo del diseño textil. Esa situación tiene como consecuencia el desarrollo de objetos de escala pequeña. Para esta labor se indagará en la formación universitaria de las diseñadoras textiles egresadas en los últimos diez años y se reconstruirá el concepto de escala en relación al género dentro del campo del diseño textil a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, la investigación poseerá un carácter exploratorio de los desarrollos conceptuales de la escala en el diseño textil, su relación con la categoría género y su impacto en el campo proyectual local. Para esto se tomarán en consideración textos clave en los estudios de diseño general y otros específicos del diseño textil (Dondis, 1973; Wong, 1993; Russell, 2013). Además, se sumarán los aportes de aquellas autoras que analicen cómo el género atraviesa la praxis del diseño (Torrent, 2008; Zambrini, 2015).

Introducción

En el desarrollo de las disciplinas proyectuales, la escala es una de las variables más importantes dentro del proceso de diseño. Como tal, ha sido objeto de numerosos estudios, tratados y ensayos, por el impacto que produce en la relación entre el objeto diseñado y el ser humano. La escala permite determinar los tamaños y dimensiones de un proyecto de diseño, fuera cual fuera su materialidad, lo cual provoca reflexiones sobre el espacio y su uso. Aún más, lo público y lo privado se disparan al pensar en el factor del espacio.

Desde el lado de los estudios de género, este tema también ha sido abordado, aunque desde otro ángulo. Tanto dentro de este campo disciplinar como en los

¹ Esta ponencia forma parte del proyecto de investigación doctoral "Cuestión de escala: el desarrollo profesional del diseño textil en Argentina desde una perspectiva de género (2012-2022)".

círculos feministas, se ha hablado de “ocupar espacios” como estrategia política. Como toda producción humana, el diseño está atravesado por las nociones tradicionales de género (Zambrini, 2019). En esta línea, cabe mencionar que históricamente los objetos diseñados para mujeres se asocian a lo pequeño, lo de menores dimensiones, lo íntimo y lo doméstico. Por lo tanto, utilizando una perspectiva de género, resulta más que relevante estudiar las variables dimensionales del diseño textil, cuya materialidad fue históricamente feminizada (Parker, 1989).

Indumentaria, textiles y género

La indumentaria, es un territorio profundamente atravesado por nociones tradicionales de género, lo cual ha producido numerosos análisis a nivel internacional y local. Desde la sociología de la moda, Laura Zambrini (2019) ha realizado sustanciosos aportes con respecto al aspecto binario de la vestimenta. Además, Rosana Leonardi (2021) desde la historia del arte, ha prestado atención al rol que juega la indumentaria en la construcción de los modelos tradicionales femeninos y masculinos del siglo XIX.

Algunos de los estudios que abordan el tamaño y la indumentaria son aquellos que abordan los talles dentro de la fabricación de la vestimenta. Autores como Ashdown (2007) han revisado este tema desde una mirada tecnológica, pero también estas problemáticas han sido tratadas por sectores del feminismo².

El textil, sin embargo, no presenta a nivel local la misma relevancia en el plano académico. Marisa Camargo (2021) destaca que esta disciplina siempre tuvo menos protagonismo que la indumentaria, aún dentro de la carrera universitaria. Esto es causa y consecuencia de la “carencia de un cuerpo disciplinar propio” (Camargo, 2021, p. 47). En este sentido, los análisis del campo textil con perspectiva de género son aún más escasos.

El diseño textil, tiene la particularidad de poder estar o no subordinado a un cuerpo humano. Mientras que la indumentaria o el diseño industrial tienen relación directa, el diseño textil puede encontrarse en profundo contacto con el cuerpo, como estar completamente desembarazado de él pero no de un entorno humano. Esto hace que sus posibilidades dimensionales sean aún mayores que las de la indumentaria. Además, dentro de un mismo objeto textil, se pueden encontrar diversos elementos sujetos a estas variables de tamaño, lo cual añade una complejidad aún mayor en el estudio de la escala.

Uno de estos elementos es el rapport, es decir, el patrón de repetición. La sintaxis de este es uno de los aspectos más trabajados dentro del diseño textil, ya que la relación entre las partes de este rapport pueden transformar el resultado final de este trabajo. Cuya escala también está sujeta a diversas variables, incluyendo la tecnología a utilizar, el contexto histórico, y el uso final del diseño. (Russell 2013) Aún cuando la pieza textil no posea rapport algunos, los elementos que lo conforman siguen sujetos a reglas de composición visual, incluyendo el tamaño de estos componentes. Dentro de la formación del diseñador o diseñadora textil de la Universidad de Buenos Aires se tienen en cuenta diversos escritos sobre estos temas, incluyendo aquellos producidos por Wong (1997) y Dondis (2016).

² Específicamente, los grupos de activismo gordo

Sin embargo, las consideraciones espaciales y dimensionales del diseño textil siempre han sido parte de la genealogía de la disciplina.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta historia es el del taller de textiles de la Bauhaus, que ha sido objeto de estudio de varios autores destacables como Hervás y Heras (2015) y Torrent (1995).

La historia de la Bauhaus resulta especialmente pertinente a este trabajo no solo por los ejemplares textiles producidos dentro de las paredes de la institución, si no también por el contenido teórico impartido en sus clases y las dinámicas sociales entre alumnos. La discriminación en base al género es algo que también se ha estudiado extensamente.

Hervás y Heras (2015) explica que esta segregación apareció en los comienzos mismos de la institución, ya que “Walter Gropius bajo ningún concepto quería que su Escuela se convierta en un centro de Artes y Oficios donde las mujeres acudieran a pasar las tardes” y “no quería una feminización de su escuela, por lo tanto era incompatible una sección de modas” (Hervás y Heras, 2015, p.41)

Menciona también que varias mujeres acordaban con esta perspectiva, destacando especialmente la mirada de Helene Nonné-Schmidt que parece acordar con las limitaciones dimensionales de los trabajos de las alumnas.

la mujer que se dedica a trabajos de tipo artístico actúa en general y con mayor éxito en el ámbito de las superficies bidimensionales. Ello se debe sin duda a que le falta la fuerza de la representación espacial, que es peculiar en el hombre. (Nonné-Schmidt, como se citó en Hervás y Heras, 2015, p.)

Hervás y Heras (2015) explica que esta posición era una forma de marcar el territorio y de atrincherarse en un pequeño recinto de privilegio que era el taller de textiles, lo cual revela las complejidades de la relación entre las mujeres y las técnicas textiles.

Género y escala

Como se mencionó previamente, el diseño de los objetos y sus tamaños ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas. Uno de los textos que se destaca para esta investigación es el de Caroline Criado Perez (2020), en el que aborda los sesgos de género en la utilización de macrodatos. Esto incluye también a la proyección y producción de espacios y sistemas. Por ejemplo, señala que la escala de ciertos objetos es decidida a través de medidas estándares masculinas, creando así productos que pueden llegar a ser incómodos de maniobrar para las manos femeninas, como es el caso de los teléfonos celulares. También analiza los espacios de trabajo, el baño y sus particularidades diferenciadas por género, entre otros.

Este análisis, si bien bastante binario y centrado en las experiencias y corporalidades de personas cis, demuestra que en el diseño de ciertos objetos, el estandar son las medidas masculinas.

El primero de esos temas es el cuerpo femenino o, para ser precisos, su invisibilidad. Olvidarnos de forma sistemática de incorporar el cuerpo femenino al diseño —ya sea médico, tecnológico o arquitectónico— nos ha llevado a un mundo menos acogedor y más peligroso para que las mujeres nos movamos por

él. Provoca que nos hagamos daño en empleos y en coches que no están diseñados para nuestro cuerpo. (...) Ha llevado a la creación de un mundo donde las mujeres no encajamos muy bien. (Criado Perez, 2020, p. 139)

Criado Perez, menciona también la diferencia entre el tamaño de los bolsillos masculinos y femeninos, que si bien lo relaciona con cuestiones monetarias, esta disparidad responde a aspectos sociales e históricos complejos, como lo explican Burman y Fennetaux (2020).

Aún así, la mayoría de los debates por el espacio y el género se han dado dentro del ámbito de la arquitectura y del urbanismo, como las investigaciones producidas por Spain (1992) y Tillery et al (1993).

Uno de los trabajos más recientes sobre el tema es el de Kern (2020) *Ciudad feminista*. Aquí, Kern se enfoca en diferentes aspectos de los espacios públicos y explica que “la ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales” (Kern, 2020, p.16).

El trabajo de Kern no es sólo importante por el objeto de estudio, si no por su postura política anti esencialista. Su investigación se enfoca entonces en “preguntas que emergen de la experiencia cotidiana y corporal de quienes se incluyen a sí mismas en la cambiante y dinámica categoría de “mujeres”” (Kern, 2020, p.18)

Esta posición teórica resulta más que relevante para esta investigación, ya que se añade a la lectura postestructuralista del género que otra autoras vienen desarrollando como Teresa De Lauretis (1989) o Judith Butler (2016; 2022)

Metodología a utilizar

Como se mencionó previamente, este trabajo forma parte de una investigación doctoral con objetivos e hipótesis ya planteados. El proyecto consistirá en un abordaje teórico y práctico. En primer lugar, se realizará un análisis de la literatura existente sobre género, escala y diseño, considerando diversas definiciones de "escala" y su relación con el diseño. Además, se examinarán estas conceptualizaciones desde una perspectiva de género.

En la segunda fase, se llevarán a cabo entrevistas en profundidad siguiendo el método propuesto por Sautu et al. (2005) para indagar en la perspectiva de las diseñadoras acerca de la escala en el diseño textil. Se seleccionarán egresadas de los últimos diez años de la carrera de diseño textil en la Universidad de Buenos Aires, empleando la técnica de bola de nieve para la selección³. Las entrevistas semiestructuradas abordarán temas relacionados con su desempeño académico, trayectorias laborales, enfoques profesionales en el diseño textil y cómo abordan la escala en sus proyectos. Se preguntará también sobre los lugares de trabajo en los que ejercen su profesión, proyectos independientes que involucren el conocimiento textil y otros aspectos de interés para el estudio. Además, se complementará esta investigación con el análisis de Anuarios de diseño, revistas especializadas y otras publicaciones desarrolladas por la FADU,

³ El período de tiempo elegido se justifica por la baja cantidad de egresadas en diseño textil (representando solo el 0,3% de toda la FADU en 2020 y con tan solo 34 nuevos ingresantes en 2022), al mismo tiempo que se considera un lapso suficiente para analizar su inserción en el campo laboral.

con el propósito de registrar y analizar las características de los objetos textiles presentados.

Conclusiones

El diseño textil posee la suficiente amplitud tecnológica y morfológica para ofrecer múltiples soluciones para diferentes funciones, superficies y dimensiones. Aún así, en un breve repaso por la bibliografía disponible, se desprende que aún hay mucho para analizar dentro de la disciplina.

Por un lado, se encuentra un área de vacancia en la intersección de escala, género y textiles. No sólo por la falta de estudios en estos temas, sino también por la evidente importancia de estas problemáticas en la disciplina, que se desprende de ejemplos históricos y contemporáneos.

Por otro lado, está claro que la escala es un elemento fundamental en un proceso proyectual, lo cual la hace susceptible de un análisis con perspectiva de género. Este hecho se magnifica cuando se trata de lo textil, cuyas implicaciones sociales y culturales han atravesado la historia moderna.

Bibliografía

- Ashdown, S. (2007). *Sizing in Clothing*. Elsevier.
- Burman, B y Fennetaux, A. (2020). *The Pocket: A Hidden History of Women's Lives, 1660–1900*. Yale University Press
- Butler, J. (2016) [1990]. *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Grupo Planeta Spain.
- Butler, J. (2022) [1996]. *Cuerpos que importan*. Paidós Argentina.
- Camargo, M. (2021). *Argumentos textiles: Diálogo entre los diseñadores y la industria*. EUDEBA.
- de Lauretis, T. (1989). La tecnología del género. *Revista Mora*, 2, 29.
- Criado Perez, C. (2020). *La mujer invisible: Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres*. Seix Barral.
- Dondis, D. A. (2016). *La Sintaxis de la Imagen: Introducción Al Alfabeto Visual*. Gustavo Gili Editorial S.A.
- Flesler, G. (2019). Marcas de género en el diseño tipográfico de revistas de moda. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. Ensayos, 76, 49-61. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi76.1055>
- Hervas y Heras, J. (2015). *Las mujeres de la Bauhaus: De lo bidimensional al espacio total*. CP67.
- Joly, V. (2021). El diseño imagina el vestido: La conformación del campo disciplinar del Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires a fines de la década del '80. <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3309272>
- Kern, L. (2020). *Ciudad feminista: La lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres*. Ediciones Godot.
- Leonardi, R. (comp) (2021). *Porteñas ideales: Indumentaria y Belleza. (Buenos Aires, 1800-1830)*. Edición independiente.

- Parker, R. (1989). *The subversive stitch: Embroidery and the making of the feminine*. I.B. Tauris
- Russell, A. (2013). *Principios básicos del diseño textil*. Editorial GG.
- Spain, D. (1992). *Gendered Spaces*. University of North Carolina Press.
- Tilley, A. R., Dreyfuss, H., & Associates, H. D. (1993). *The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design*. Whitney Library of Design.
- Torrent, R. (1995). Mujeres y diseño industrial: La escuela de la Bauhaus. *Asparkía. Investigación feminista*, 0(5), 57-69..
- Wong, W. (1997). *Fundamentos del diseño*. Gustavo Gili.
- Zambrini, L. (2019). Diseño e indumentaria: Una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 71, 113-122. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi71.1071>